

GUEULES
D'AMOUR
PRODUCTION

*pistes pédagogiques pour
prolonger...*

Leçon d'émotions

*Un spectacle
musical et dansé
pour la petite enfance*

... le son des émotions

Les interventions musique et danse

Durée : Séance ponctuelle : 45 min

Séances suivies : à adapter selon les demandes.

Possibilité d'ateliers en amont ou en aval du spectacle *Leçon d'émotions* + prévoir une séance dédiée aux encadrants en amont de la représentation si possible.

Jauge public : structure petite enfance : entre 10 et 16 enfants selon conditions

(accompagnateurs non compris) / salle : minimum de 20m2.

Matériel : pas de nécessité de posséder de matériel (si disponible, merci de préciser le matériel de musique utilisable sur place).

Coût : Sur la base de 60 euros l'intervention (déclinable et négociable).

Maud Charrel

Danseuse comédienne professionnelle

Intervenante en éveil corporel en structures petite enfance et en écoles maternelles

06 70 72 45 59

Marion Hély

Enseignante au Conservatoire de Meyzieu classe de flûte traversière et ateliers petite Enfance

Musicienne professionnelle-
Création et direction des spectacles jeune public pour
Gueules d'Amour Production

06 64 53 79 90

Prolonger en musique une Leçon d'émotion

Forte de son expérience de professeur d'enseignement artistique au sein d'un conservatoire, formée à l'éveil musical par la méthode active WILLEMS et de nombreux stages aux côtés d'enseignants scolaires, Marion Hély a toujours souhaité transmettre, à tous et par tous les moyens ! Formée au Conservatoire National Supérieur de Lyon et Paris en pédagogie (Certificat d'Aptitude), musique ancienne et flûte traversière (Master) , elle enseigne depuis de nombreuses années auprès d'un public varié dans les Conservatoire de Musique de la région lyonnaise. Pratiquant répertoires classiques et traditionnels avec la même passion, elle travaille régulièrement aux côtés d'orchestres baroques réputés et joue de sa polyvalence pour réjouir petits et grands avec la Compagnie Gueules d'amour depuis 2007.

Initiant enfants et adultes aux plaisirs du jeu de la flûte traversière, elle travaille avec les structures petite enfance de la ville de Meyzieu depuis 2005.

Elle propose des ateliers découverte ponctuels ou dans une continuité pédagogique.

Depuis 2012, elle est également sollicitée pour mener des formations Musique aux professionnels de la petite enfance, leur permettant d'approfondir et enrichir leurs pratiques et matériels musicaux.

Dans son approche pédagogique avec la petite enfance, Marion Hély envisage la musique comme un « complément de la vie ». Elle aide l'être à aller vers l'épanouissement de sa personnalité et dans la relation aux autres.

Pour l'enfant, et en particulier le tout petit, elle représente un langage qui ne nécessite pas la maîtrise d'un code au préalable mais s'adresse au ressenti, aux émotions.

Ne nécessitant pas d'acquis, sous la forme d'une Leçon d'émotions ou d'ateliers sons, la musique est à la portée de tous sans exception !

L'éveil musical

L'éveil musical pour objectif de permettre à l'enfant de découvrir ce monde sonore et d'affiner ses perceptions.

Des musiques dites savantes aux musiques traditionnelles, autant de supports et d'outils pour écouter, ressentir, manipuler, comprendre, apprendre et communiquer.

Au-delà de l'aspect sensible de la musique, qui permet de faire ressentir différentes émotions, l'atelier de musique est un support éducatif qui permet à l'enfant d'accompagner ses acquisitions, complémentaire à toutes les sollicitations et apprentissages que fait l'enfant au quotidien (écoute, attention, concentration, motricité, manipulation, mémoire...).

Pour devenir un outil d'expression et de développement, elle implique différentes postures qui doivent être réfléchies et élaborées. L'intervention d'un musicien professionnel permet un contact privilégié et une approche pédagogique et ludique des petits instruments adaptés au tout-petit mais également la découverte d'instruments originaux afin d'aller vers une écoute attentive et disponible.

L'écoute :

Ecoute plaisir ou approfondie à la découverte des genres, des styles, saisir le sens de l'œuvre et sa fonction, ressentir les sons et les différentes vibrations.

La manipulation :

Découvrir différents sons et les distinguer du bruit, déterminer leur origine, découvrir ou reproduire différents touchers ou frappes, développer la mémorisation et le proprioception

Le rythme :

S'inspirant des situations rencontrées dans le spectacle, développer la prise de conscience intérieure de son corps par la pratique de la rythmique et de mouvements corporels (silence/son, pulsations et ressentis par la marche et mouvements individuels/du groupe)

Le chant :

Exploration de la voix et l'expression à travers comptines et chansons, exprimer les moments forts de la musique et des mots, les accentuations de la langue, jeux de voix stimulant l'écoute, l'imitation et la création .

Les pistes musicales autour de Leçon d'émotions

Par un souffle, un son, les battements de notre cœur ou le timbre de notre voix, la musique existe en nous.

Au travers de cette fable musicale, ce sont les sons de la voix, la flûte traversière baroque et les percussions qui guideront Lili vers la découverte de la musique, exprimant tour à tour des gammes d'émotions sur des musiques anciennes et contemporaines.

Le spectacle se déroule en trois temps, décomposant la « naissance de la musique » :

1. Le souffle et la famille du Vent :

Instruments : Flûte traversière baroque (copie d'un modèle de 1750), Flûte à coulisse, Harmonica et Calebasse

Thèmes : l'air, la respiration, le vent, le sommeil, la plume, les instruments à vents

2. Le rythme et la famille du Toucher :

Instruments : percussions à peau et petites percussions antillaises et sud-américaines :

Kaskas (sonailles sud-américaines en sabots de chèvre), Bâton de pluie, Triangle, Shimes, Grelots et Djembé

Thèmes : les pierres, la pluie, les animaux, le rythme, la pulsation et la famille petites percussions

3. La mélodie et la famille de la Voix :

Instruments: le son de la voix, le chant d'oiseau, la comptine et la chanson

Thèmes : la forêt, les oiseaux, le silence et les sons de la voix

Les pistes d'écoutes autour de Leçon d'émotions :

Musique baroque (17-18e siècle) : *Concerto pour flûte et orchestre « Il Gardellino »* Vivaldi ; *Fantaisies pour flûte seule*, Telemann ;

Suites pour instruments seuls (flûte, violoncelle, violon, clavecin), Bach.

Musique contemporaine : *Œuvres pour flûte seule* Sophie Dufautrelle, *Au fil de l'eau*, CD Edition Vox Terrae, *Les ondes silencieuses*, Colleen, The Leaf Label

Leçon d'émotions dans le corps et l'imaginaire

Danseuse et comédienne, Maud Charrel propose des ateliers d'éveil corporel et théâtral en crèches, relais d'assistantes maternelles et établissements scolaires.

Son travail d'interprète et de composition chorégraphique se base sur l'engagement physique, l'expressivité et le lâcher-prise.

Initialement formée à la gymnastique avant de découvrir le théâtre et la danse africaine traditionnelle (sabar sénégalais) et afro-contemporaine avec Ibrahima Kienou et Winship Boyd Coly. Elle obtient un Master Arts du Spectacle Théâtre et Danse et travaille avec la compagnie de l'Ombre Double en tant que metteur en scène et comédienne. Elle se forme ensuite en danse contemporaine à Âtre avec Josiane Charriau, aux Ateliers Desmaé avec Kilina Crémona, et aux Nouveaux Ateliers de la Danse avec Blandine Martel-Basile et Laure Buathier.

En 2007, elle co-crée le collectif Gueules d'Amour Production avec lequel elle mène encore aujourd'hui de nombreux projets artistiques. Elle danse dans Et Pas Temps de la Compagnie Chtinguelah, et dans Pendant Ce Temps Là de la Compagnie A Corps d'Elles, et travaille en tant que comédienne dans la troupe de théâtre de l'Opprimé l'Archipel.

Usant des techniques ludiques de l'acteur et du danseur pour faire plonger les jeunes enfants dans leur propre imaginaire et développer leur créativité et leur expressivité, pour les tout petits, Maud Charrel déconstruit également les thématiques du spectacle Leçon d'émotions afin de les préparer au mieux à faire leurs premiers pas dans l'expérience *d' être spectateur* avec joie et gourmandise!

L'éveil corporel et théâtral

En plus du travail de création et d'interprétation, Maud Charrel est également pédagogue auprès de la petite enfance et du jeune public en établissements scolaires, dans le cadre d'atelier d'éveil corporel et théâtral en écoles maternelles.

Les objectifs principaux de ces interventions sont le développement de la motricité et de l'imaginaire de l'enfant ainsi que son intégration dans un espace et un groupe. Elle s'amuse à mélanger les techniques de l'acteur et du danseur pour faire plonger les jeunes enfants dans leur propre imaginaire et développer leur créativité et expressivité.

Pour les tout petits elle développe un travail corporel et vocal autour des animaux et des éléments de la nature (la forêt, la rivière, la campagne, le désert, etc.) ainsi que l'environnement urbain (la fête foraine, la ville, etc.) et enfin celui du spectacle (les clowns, l'atelier du marionnettiste, les acrobates, etc.) Avec les plus grands, elle construit des phrases chorégraphiques inspirées de la danse afro-contemporaine et du travail autour des animaux et de l'univers sensoriel de la nature.

A travers de nombreux exercices autour des qualités du mouvement chorégraphiques, les enfants sont amenés à bouger sans forcément « produire » de la danse et à prendre conscience des possibilités infinies de leur corps.

La place des accompagnateurs :

Les professionnels ou parents encadrant les enfants doivent intégrer l'atelier en tant que participant!!! Matérialisant les zones de jeux des enfant, mais aussi incitant les enfants à faire en relayant le travail de l'intervenante, en répétant les actions de l'intervenante. Nous proposons de mettre en place, avant le début des ateliers avec les enfants, une séance de travail avec les professionnels qui encadreront les enfants afin de les familiariser en amont à la pratique de l'expression corporelle et théâtrale.

Thématiques et objectifs des ateliers:

- **L'espace:**

- Travailler sur l'espace du lieu de l'atelier et apprendre à structurer l'espace en suivant des tracés, en mémorisant des parcours.

- Développer l'espace personnel de l'enfant selon plusieurs directions, dimensions et volumes, aller de la «bulle» de l'enfant vers l'espace partagé et le lointain.

- **Le temps et l'énergie :**

- Expérimenter le rapport à la temporalité par l'utilisation de la musique, le travail sur le rythme, le silence, la voix.

- Apprendre à être observateur et à écouter.

- Rituels d'entrée et de sortie dans l'activité : "les bonjour", "le retour au calme", etc.

- **Le corps:**

- Mise en train des ressources motrices, développer les fonctions de coordination motrice par la mobilisation corporelle à partir de la réalisation d'actions (courir, sautiller, ramper...) et déplacements.

- Prolonger la spontanéité du mouvement chez l'enfant

- Travailler à renforcer la fonction d'équilibre de l'enfant.

- Découvrir différentes parties de son corps, maîtriser sa gestuelle, découvrir sa capacité d'expression et de réponse à différents signaux ou sollicitations

- **L'imaginaire :**

- Apprendre à exprimer une qualité, suggérer un animal, interpréter un personnage, à jouer et à danser avec un objet.
- Amener l'enfant à une prise de conscience sur le rapport entre les apparences et la réalité par le jeu théâtral.

- La relation :

- Développer la notion de collectif, de groupe, grâce aux jeux coopératifs.
 - Apprendre à accepter l'autre, à partager, à montrer aux autres, à se regarder.
 - Alternier les exercices de repli sur soi et ceux de mouvement vers les autres.
-

Les pistes d'éveil corporel et théâtral autour de Leçon d'émotions

- **Le thème du vent et des souffles: vers le mouvement aérien et la respiration**

Propositions : imiter le souffle du vent (travail vocal) et en ressentir les mouvements dans son corps en variant les énergies. Les différents souffles et leurs effets (froid, chaud, long, court, baillement, vent). Construire des espaces où l'enfant exprime et expérimente ses sensations. Grâce à son imaginaire et/ou les décors du spectacle (nid, pierres, traversées de paysages sonores...)

Prolonger le travail autour du vent par le champ gestuel de l'oiseau : mouvements des bras, mobilité du dos, appréhender la chute pour imiter l'envol, le chant, les caractères et comportements...

- **Le thème de la nature et du rythme: la Nature et les éléments, inspiration rythmique et poétique**

Propositions : effectuer des parcours avec obstacles (arbres au sol, passage à l'intérieur de différents cabanes où il faut exprimer une qualité différente), imaginer des actions et interactions (l'eau, les pierres, le cheminement)

Manipuler des matières naturelles comme les galets afin de sentir la matière et le rythme que l'on peut en dégager Travailler sur l'imitation par l'expression corporelle et un travail rythmique sur différents animaux (ex: singe, elephant, cheval)

- **-Les sons et les émotions.**

La découverte des émotions par le jeu de mimes, apprendre à les identifier, à les nommer; autour des différents sons que l'enfant entend et perçoit; le son, le silence et l'écoute . L'émotion dans le son et le corps : écouter, ressentir, nommer, exprimer

Contacts

06 51 05 70 70
prodgda@gmail.com

13, av. Marcel Paul
69200 Vénissieux

www.gueulesdamour.org

