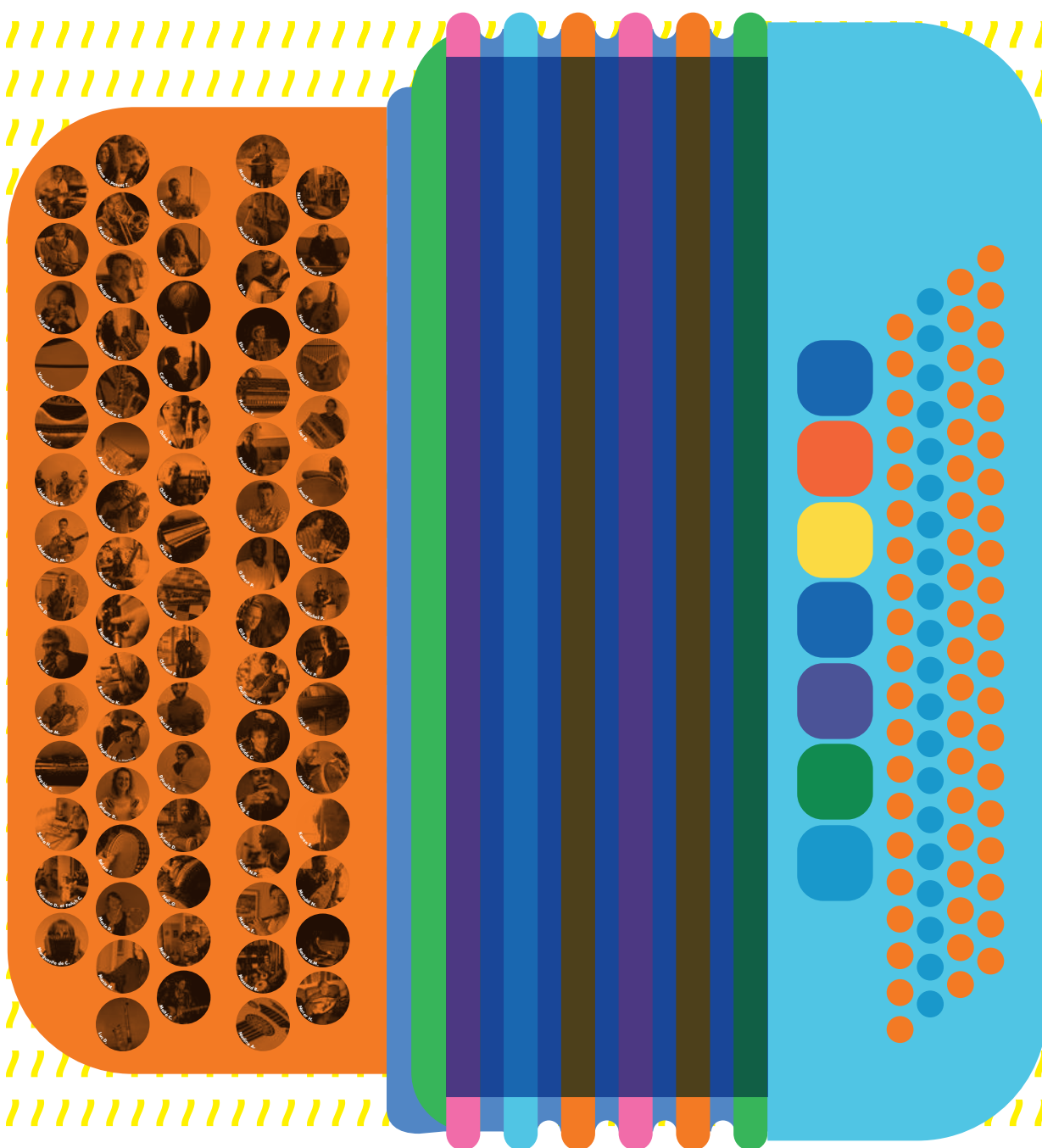

INSTRUMENTS VOYAGEURS

LE MONDE SONNE À NOS PORTES
Dossier pédagogique 2020-2021

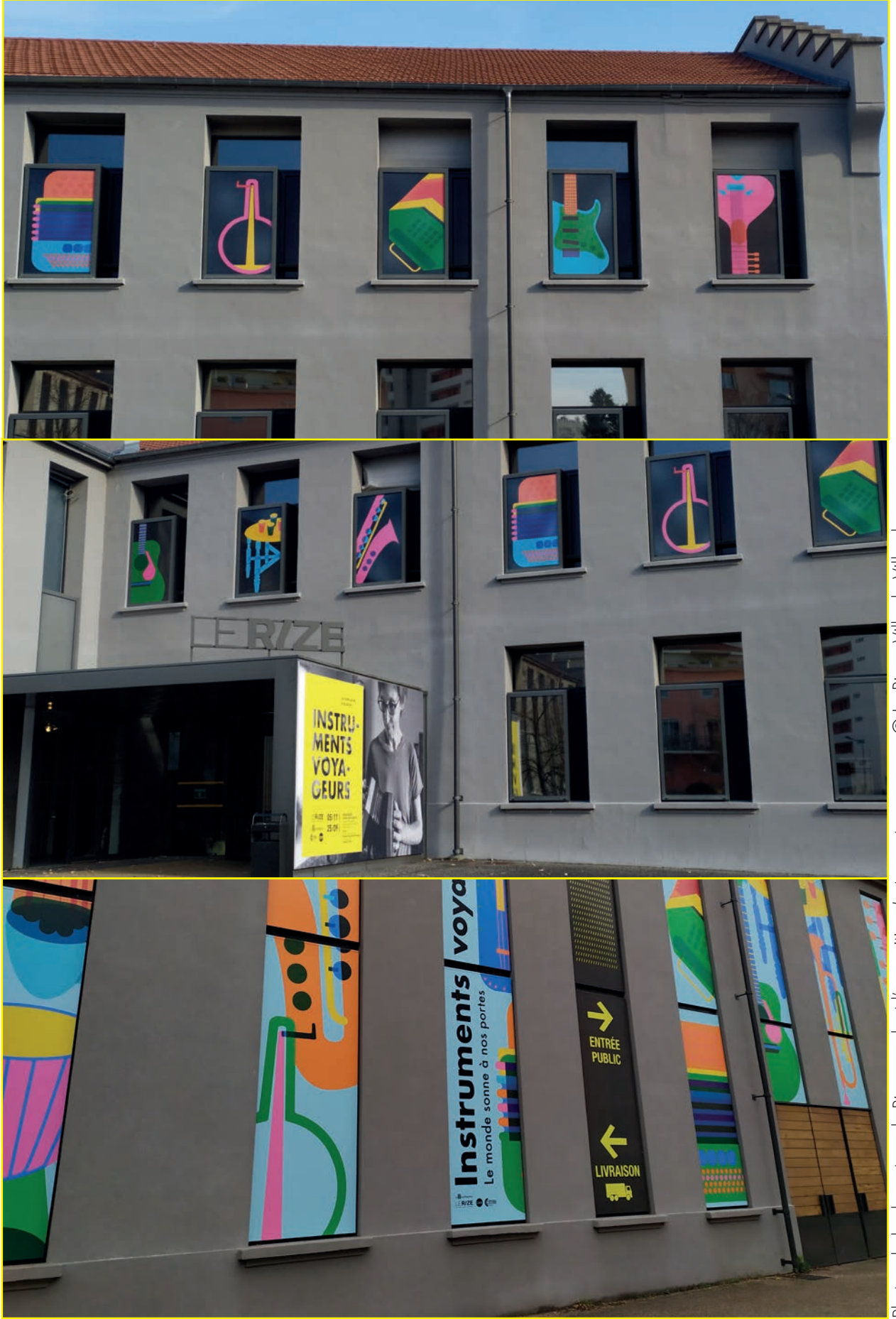
LE RIZE
mémoires, cultures, échanges

ville **urbaine**

SOMMAIRE

LE RIZE	5
PRÉLUDE	6
INSTRUMENTS VOYAGEURS	9
LE PARCOURS DE L'EXPOSITION	10
LA FACTURE INSTRUMENTALE	13
La facture instrumentale, entre tradition et innovation	16
L'instrument de musique : des matériaux, des gestes et des sons	18
L'ESPACE INTIME	21
L'instrument de musique et le corps	23
La relation intime avec son instrument de musique	25
L'ESPACE PUBLIC	27
Des instruments de musique qui nous rassemblent	30
La portée symbolique des instruments de musique	32
L'ESPACE MONDE	35
Migrations et croisements culturels	38
PROLONGATION	41
Art et instruments de musique	42
LE DRING : UN OUTIL DE MÉDIATION	44
PANIERES PÉDAGOGIQUES ET KITS D'INSTRUMENTS	46
ACTIVITÉS	47
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE	50

Photos de la devanture du Rize pendant l'exposition *Instruments voyageurs* © Le Rize - Ville de Villeurbanne

LE RIZE

Espace culturel unique et original à Villeurbanne, le Rize réunit en un même lieu les archives municipales, une médiathèque, une galerie d'exposition, des ateliers pédagogiques et un amphithéâtre à la programmation pluridisciplinaire. Le Rize accueille également des chercheurs et des artistes en résidence dont le travail questionne le territoire villeurbannais.

Par l'association de ces différents pôles, le Rize a pour vocation de transmettre un récit partagé de Villeurbanne, construit à plusieurs voix à partir des archives, du territoire, des mémoires des habitants et des travaux des chercheurs associés. Ce travail de mémoire, de la collecte à sa valorisation par la médiation, participe à faire connaître et reconnaître les cultures des Villeurbannais dans une ville riche d'histoire tout en appréhendant les enjeux de la ville contemporaine.

Chaque année, le Rize conçoit une exposition à partir d'une thématique qui permet d'explorer de façon singulière l'histoire et le territoire de Villeurbanne – cette année, les instruments de musique. Cette exposition donne lieu à toute une saison de programmation culturelle ainsi qu'à différents types de médiations. Ces dernières s'adressent aux élèves de la grande section de maternelle à la terminale et sont proposées sur rendez-vous selon le niveau de la classe. Toute réservation fait l'objet d'un échange préalable pour définir ensemble les modalités et objectifs de votre visite.

Entrée du Rize © Giles Michallet - Ville de Villeurbanne

Prélude

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignants de toutes disciplines et de tous niveaux d'enseignement de la grande section de maternelle à la terminale. Il présente le propos de l'exposition et permet aux enseignants de mieux s'approprier son contenu pour préparer la visite des élèves ou investir les thématiques abordées par un travail en classe. Ce dossier est téléchargeable sur le site internet du Rize.

Fiches pédagogiques

Nous mettons à votre disposition des fiches pédagogiques conçues comme des clés de lecture de l'exposition à partir de différentes thématiques et angles d'approche. Précisant les niveaux auxquels elles s'adressent et les enseignements auxquels elles peuvent se rattacher, ces fiches définissent des objectifs pédagogiques et renvoient à des références bibliographiques, des ressources à exploiter en classe et des activités à proposer à vos élèves. Les documents indiqués dans les bibliographies peuvent être empruntés à la médiathèque du Rize ou consultés au centre de ressources documentaires de l'École nationale de musique (ENM) de Villeurbanne, sise 46, cours de la République.

Paniers pédagogiques

Le Rize a conçu pour les enseignants des paniers pédagogiques - un par niveau d'enseignement, contenant des ressources imprimées et sonores en lien avec *Instruments voyageurs* ainsi qu'un kit de petits instruments d'éveil. Ces paniers seront à votre disposition auprès du service Prêt aux Collectivités et pourront vous accompagner dans le travail mené avec votre classe en amont et en aval de votre venue au Rize. Pour en savoir plus, rendez-vous page 46.

Activités

Visites commentées, ateliers, jeux de société, spectacles, rencontres avec des musiciens, conférences... les activités en prolongement de l'exposition sont variées et totalement gratuites ! Pour en savoir plus, rendez-vous page 47.

Lien avec les programmes scolaires

Ce dossier a été conçu avec la professeure-relais du Rize en lien avec les programmes scolaires. Rejoignant les objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les ressources et activités proposées sont liées aux programmes d'Histoire-Géographie, de Français et des enseignements artistiques - Éducation musicale, Arts plastiques, Histoire des arts, Arts appliqués. Ils correspondent également à des axes du programme d'Enseignement moral et civique : acquérir une culture de la sensibilité, du vivre-ensemble, de l'engagement et du jugement. Les aspects techniques et scientifiques de la lutherie et du son se réfèrent à des notions abordées en Physique-Chimie et en Technologie. Les éléments sur la facture instrumentale font écho aux programmes de

Sciences économiques et sociales et de Mercatique (STMG). Enfin, la thématique des instruments de musique permet une approche sensorielle qui rend l'exposition accessible aux plus petits (à partir de la grande section de maternelle).

Vous avez un projet de classe en lien avec une ou plusieurs thématique(s) de l'exposition ?

Vous souhaitez construire un projet avec votre classe autour d'*Instruments voyageurs* ?

L'équipe du Rize est à votre disposition pour favoriser l'élaboration de projets pédagogiques sur mesure et vous proposer des accueils personnalisés.

Patio du Rize, automne 2020 © Le Rize - Ville de Villeurbanne

Le monde sonne
à nos portes

INSTRUMENTS VOYAGEURS

LERIZE
mémoires, cultures, échanges

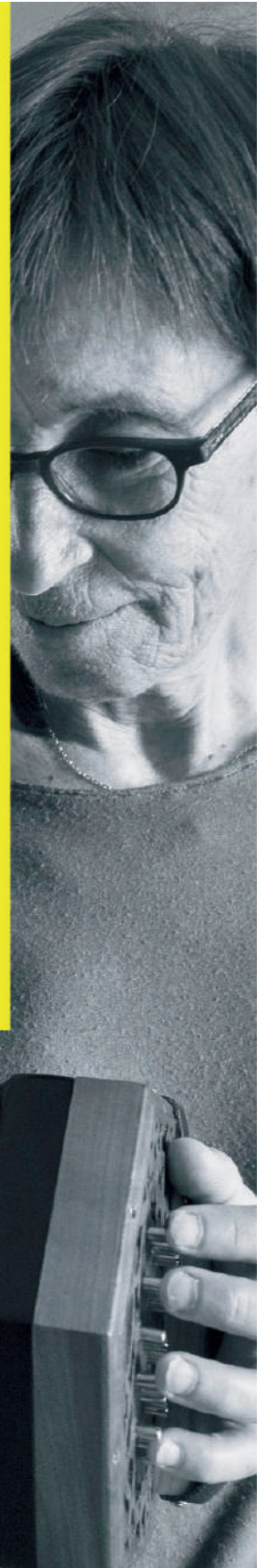
villeurbanne

05/11 2020
25/09 2021

**EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE**

23, rue Valentin-Haüy
Villeurbanne
lerize.villeurbanne.fr
04 37 57 17 17

INSTRUMENTS VOYAGEURS

LE MONDE SONNE À NOS PORTES

Exposition du 5 novembre 2020 au 25 septembre 2021

Les instruments de musique de Villeurbanne ont tous des choses à raconter ! Dans notre quotidien, à la maison, dans la rue... Ils sont les témoins d'échanges, de circulations et d'interconnexions entre cultures et langages musicaux.

Instruments voyageurs, le monde sonne à nos portes est le fruit d'un long travail préparatoire élaboré depuis 2018 dans le cadre d'un partenariat inédit entre le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA), l'École nationale de musique (ENM) de Villeurbanne et le Rize.

Le projet s'appuie sur une collecte portée par le CMTRA, menée sous forme d'entretiens auprès d'habitants de Villeurbanne possédant un ou plusieurs instrument(s) de musique. Plus d'une centaine d'instruments d'ici et d'ailleurs, sont replacés dans leur contexte par la voix, l'image et l'objet.

L'enjeu n'est pas tant de proposer une lecture des instruments en eux-mêmes que de la société qui les appréhende, selon nos points de vue et nos perceptions. Si l'instrument véhicule son propre récit, son histoire et ses filiations, il n'a de sens que s'il est relié à une personne (musicienne ou pas). Objet et récit sont donc indissociables. Les mémoires d'habitants, aux origines multiples, s'entremêlent pour faire connaître et reconnaître des histoires de vie locales et les verser dans le patrimoine commun. *Instruments voyageurs* offre la découverte d'une profusion d'univers sensibles, mettant en lumière des histoires migratoires, des influences forcées ou choisies et des phénomènes d'emprunts et de transferts culturels. Il s'agit de ne pas enfermer les instruments, et plus largement la musique, dans un genre ou une aire géographique, mais de souligner les circulations et les influences qui les nourrissent, les liens symboliques et les récits intimes qui les façonnent.

Découvrez l'exposition en ligne sur lerizeplus.villeurbanne.fr

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

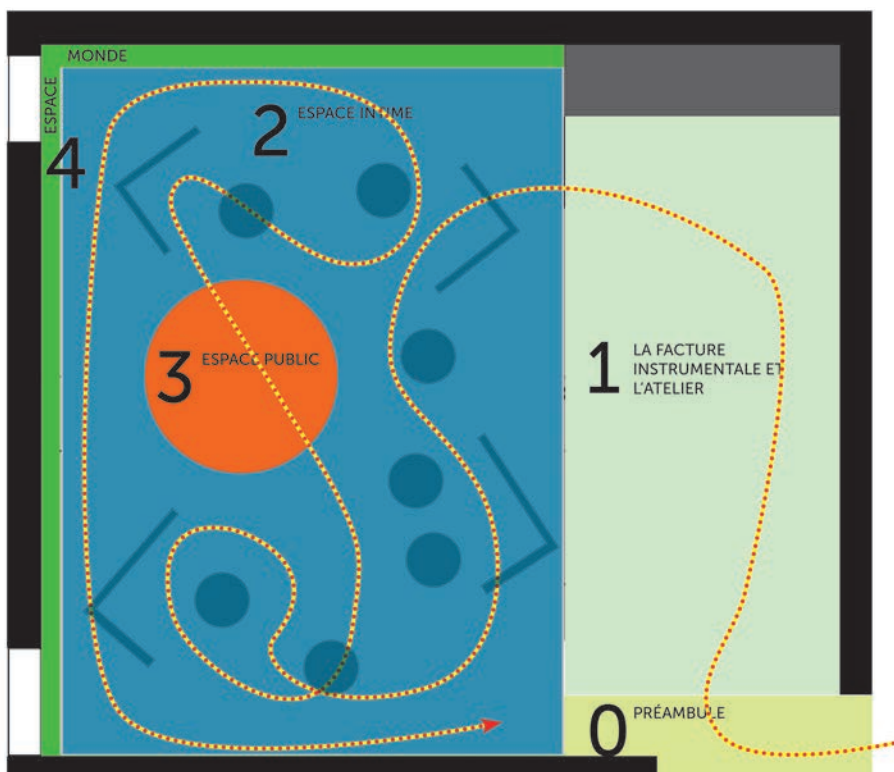
Confiée au Muséophone, la scénographie invite à dépasser les présentations traditionnelles des instruments de musique à travers un parcours immersif, peu directif, permettant au visiteur de déambuler librement entre les espaces et ainsi vivre une expérience sonore et sensible forte. Le parcours est ponctué de modules d'écoute de témoignages, d'instruments de musique et de documents d'archives. Des compositions électroacoustiques viennent enrichir l'espace sonore.

L'exposition se prolonge dans la médiathèque du Rize avec un zoom sur la collecte et une sélection d'œuvres d'art contemporain prêtées par l'artothèque de la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne.

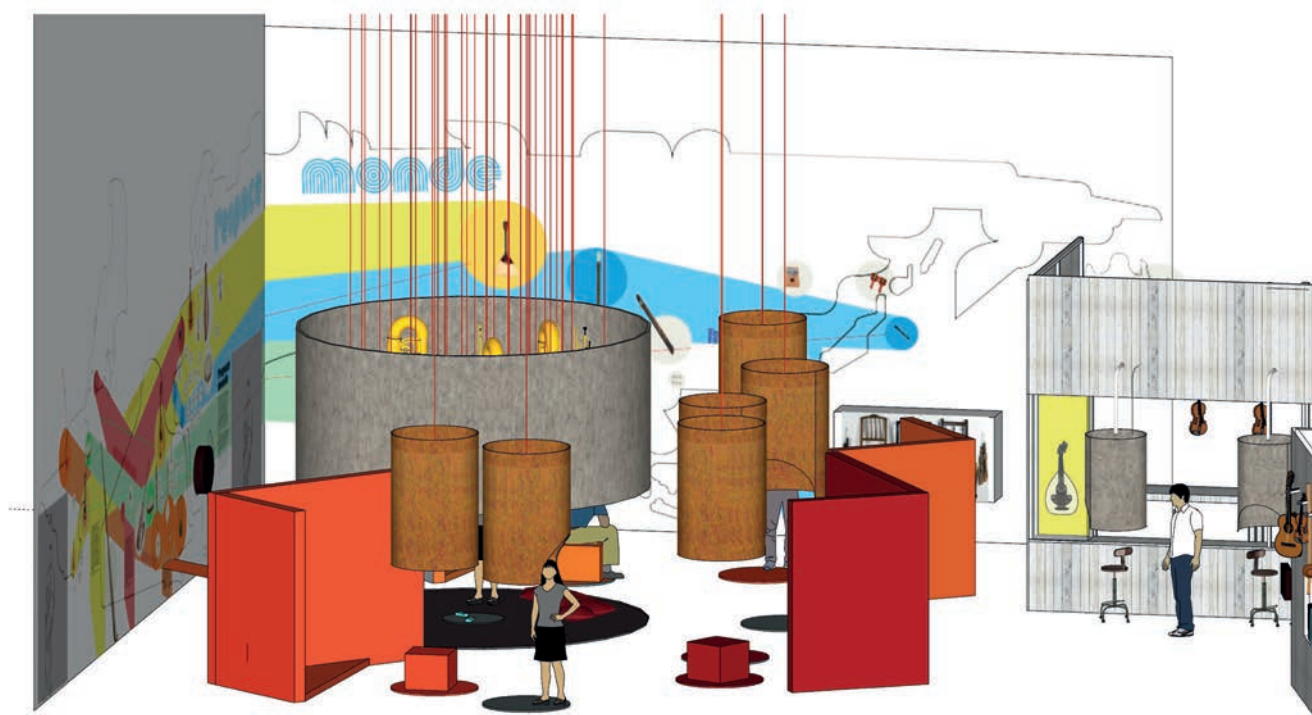
Le parcours de visite est structuré en quatre grandes thématiques, autant de manières de donner à voir, à écouter et à pratiquer la diversité des instruments de musique qui « habitent » Villeurbanne.

Chaque thématique a sa spécificité scénographique :

- 1) L'espace consacré à **la facture instrumentale** propose une immersion dans un univers constitué de savoir-faire à la fois musicaux, techniques et historiques. L'atelier est conçu comme un espace de pratique et de valorisation d'instruments de musique qui seront réalisés dans le cadre de médiations.
- 2) L'**espace intime** est fractionné en petits modules d'écoute individuelle encadrés de structures mettant en scène les instruments dans le quotidien des témoins-habitants.
- 3) L'**espace public** s'inscrit dans un grand cylindre central animé d'images d'archives et dans lequel sont diffusées des compositions électroacoustiques symbolisant la mémoire sonore imaginaire de Villeurbanne.
- 4) L'**espace monde** se développe sur deux murs de la galerie sous la forme d'une représentation interactive de la planète, sans frontière, sur laquelle sont mis en scène les instruments rencontrés dans le cadre du projet. Les instruments exposés et/ou dessinés sonnent et révèlent les liens organologiques qui existent entre eux, témoins de nombreuses circulations, transferts et voisinages qui se lisent dans leurs factures et dans leurs sonorités.

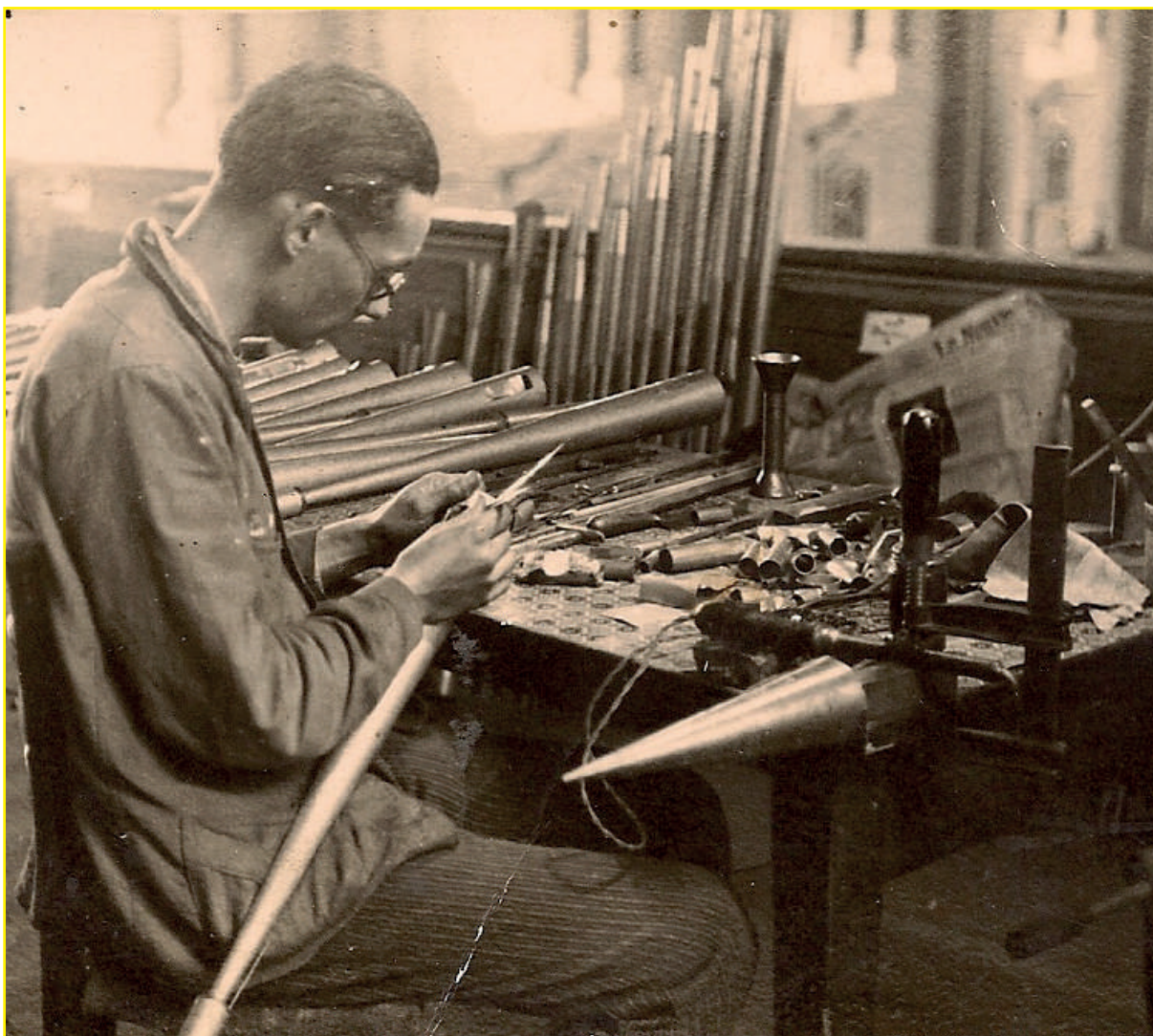

Maquettes de la scénographie © Le Muséophone

INSTRUMENT DE MUSIQUE : TENTATIVE DE DÉFINITION

La définition varie en fonction de notre manière de concevoir de la musique. Pour Berlioz, dans son *Traité d'instrumentation et d'orchestration moderne* de 1843, il s'agirait de « tout corps sonore utilisé par le compositeur ». En 2011, Hervé Lacombe définit l'instrument de musique comme « un objet (au sens large) servant à produire du son pour faire de la musique, que cet objet soit construit pour cette destination précise ou qu'il soit détourné ». On reconnaît l'instrument de musique souvent par sa forme qui est modulable, sa facture, ses propriétés acoustiques, son identité stylistique et fonctionnelle, mais c'est - avant tout - l'usage et la pratique qui font de l'instrument un instrument de musique.

Athanase Dunand au travail dans son atelier à Villeurbanne, non datée © Marie-Thérèse Dunand

LA FACTURE INSTRUMENTALE

La facture instrumentale est un métier d'art rassemblant des savoirs à la fois musicaux, techniques et historiques de grande précision. Appelé « le faiseur d'instruments » jusqu'au XVIIe siècle, le facteur fabrique des *pianos*, des *clavecins*, des *accordéons* ou des *cuivres*. De nos jours, il travaille généralement au sein de grands ateliers semi-industriels. Le luthier, dont le nom dérive du mot *luth*, est un artisan souvent indépendant qui fabrique et répare les instruments de la famille des cordes pincées et frottées. Mais tout n'est pas si simple ! C'est un facteur qui fabrique les *harpes*, on parle de lutherie électronique pour désigner l'invention d'instruments électrifiés munis d'un clavier, et les facteurs de *flûtes* travaillent pour la plupart dans des ateliers individuels.

Quoiqu'il en soit, facteurs et luthiers sont des orfèvres passionnés de la musique et des sons, qui à la simple écoute d'une note, peuvent déceler les matériaux, les mécaniques et même l'âge des instruments. Acteurs déterminants des grandes évolutions de la création musicale, précieux alliés des musiciens en quête de leur identité sonore, ils sont aussi des gardiens méconnus de la mémoire des instruments de musique et des hommes et des femmes qui les ont façonnés.

FOCUS : Quand Villeurbanne se proclamait capitale française de la fabrication d'instruments de musique

En juin 1985, quatre facturiers, sont mis à l'honneur dans le cadre de l'exposition *Villeurbanne, capitale de la fabrication des instruments de musique* : Cavagnolo, la « Mercedes de l'accordéon », Dunand spécialisé dans la restauration des orgues et deux entreprises qui partagent les mêmes locaux rue Emile Decorps, Savarez et A.D.E.G.E.

La société Savarez est une société ancienne et prestigieuse, qui a été villeurbannaise de la fin des années 1970 jusqu'aux années 1990, employant jusqu'à 90 personnes. L'origine de la société remonte à 1770, année où la famille italienne Savaresse s'installe à Paris. Elle fabrique alors des cordes en boyaux, des cordes nues et débute la production de cordes filées. Dans les décennies suivantes, Savarez diversifie sa production en utilisant la soie, l'acier, le bronze et le laiton. Les années 1930 marquent l'arrivée du nylon et des technologies modernes de rectification, de calibrage, de contrôle. À partir des années 1950, Savarez révolutionne le monde des *guitares* classiques et électrique jazz, jusqu'à devenir le leader mondial de la corde avec notamment les célèbres cordes en fibres composites Alliance et les cordes Corum. Le siège social de Savarez est aujourd'hui situé à Caluire-et-Cuire.

Émanation de la société Savarez, la société A.D.E.G.E a été de 1982 à 1985 la seule entreprise française à fabriquer des *flûtes à bec* en bois. Entre tradition et modernité, la société a visé d'emblée le haut de gamme, travaillant les essences rares (buis, érable et olivier) avec une grande exigence. Les modèles étaient rectifiés, accordés et réglés un par un de manière quasi artisanale mais ce mode de production fut vite inadapté aux contraintes du marché, face à la production industrielle.

À découvrir aussi dans cet espace :

- La dynastie Cavagnolo, facteurs d'accordéons de génération en génération
- Céline Bratti, grand nom de l'accordéon à Villeurbanne
- La manufacture d'orgues Dunand
- L'histoire d'un oud fabriqué en prison
- La violette, instrument villeurbannais

Celino Bratti, 1985
© Archives municipales de Villeurbanne

Le magasin Cavagnolo de la rue d'Alsace
© Archives municipales de Villeurbanne

La *violette*, instrument villeurbannais, 2020
© Florian V.

Les instruments de musique qui illustrent ce dossier
ont été dessinés par Costanza Matteucci

Hassan A. et son *oud*, 2020 © CMTRA

Portrait de Thibaut Desombre, designer, artiste et artisan luthier

« Cela fait 12, 13 ans que je me prends pour un luthier [...] J'apprends en écoutant. [...] Ma philosophie en tant que luthier-designer, c'est de passer plus de temps pour trouver le son que pour décorer. Je ne suis pas toujours d'accord avec les *guitares* décorées, toutes couvertes de nacre et de machin. Le plus important c'est le son. [...] Enfin, le plus beau retour, c'est celui des musiciens ».

« Ne rien faire comme les autres mais le faire pour les autres. [...] Apporter du bonheur dans les formes, de la pertinence dans les fonctions, de la sensibilité dans l'usage. [...] Il arrive un moment où le dessin n'apporte plus rien à la réflexion... alors le corps apporte l'indispensable, le bon sens et la simplicité »

« Je travaille entièrement à la main. Tout est fait à la main. [...] Dans un petit atelier (sous-entendu comme le sien) on peut faire des choses qui industriellement sont plus complexes à faire, où ne seront pas tout à fait de même "qualité" ».

FICHE PÉDAGOGIQUE

La facture instrumentale, entre tradition et innovation

CYCLE 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Questionner le monde – Histoire-géographie – Sciences économiques et sociales – Arts plastiques – Arts appliqués – Technologie – Philosophie – Marketing (STMG)

Objectifs

- Comprendre le processus de fabrication d'un instrument
- Découvrir un secteur d'activité mêlant production artisanale et industrielle, entre tradition et innovation
- Découvrir la famille des métiers d'art et distinguer les différents corps de métiers
- Comprendre le processus de transmission d'un savoir-faire à partir d'un exemple de trajectoire familiale et migratoire
- Étudier l'intégration à la mondialisation d'un secteur majoritairement artisanal
- S'intéresser à ce qu'implique la reproductibilité d'un objet d'art

Mots clés : artisanat, industrie, art, design, savoir-faire, transmission intergénérationnelle, facteur, lutherie, authenticité, reproductibilité, entreprise familiale

Retrouvez dans l'exposition

- Cavagnolo et l'accordéon
 - l'histoire d'une famille italienne installée à Villeurbanne, à l'origine de l'une des plus grandes marques françaises d'accordéons, qui a beaucoup influencé la musique populaire : photographies, archives
 - un exemple de transmission d'un savoir-faire et d'adaptation aux évolutions du marché : témoignages, accordéon numérique
- Villeurbanne, proclamée capitale de la facture instrumentale, dans les années 1980, avec Cavagnolo, la société Savarez et le facteur d'orgues Dunand
- La fabrication d'un accordéon : un accordéon en pièces détachées et le témoignage d'un accordeur chez Cavagnolo
- Le témoignage de Thibault Desombre, designer artisan-luthier, entre artisanat traditionnel et innovation technique et esthétique
- Les flûtes *shakuhachi* de Jean-Luc P., fabriquées à Villeurbanne et vendues dans le monde entier
- La violette de Villeurbanne, petite viole inventée par un professeur de violon baroque à l'ENM, Florian V.

Activités et ressources

- ATELIER AU RIZE / Atelier autour d'archives sur la famille Cavagnolo et l'accordéon à Villeurbanne
- OUTIL DE MÉDIATION /Le Dring (Dispositif relai instrumental novateur en goguette), voir p. 44

- « Cavagnolo, entreprise de fabrication d'accordéon », Jean-Luc de Ochandiano, notice sur le site internet du Rize+ (lerizeplus.villeurbanne.fr)
- Collection *Portraits de facteurs* de la philharmonie de Paris : fiches avec biographies, image, petits films de grands facteurs historiques. (<https://pad.philharmoniedeparis.fr/portraits-facteurs-instruments.aspx>)
- « L'entreprise Cavagnolo, facteurs d'accordéons. L'influence d'une famille italienne sur le paysage musical français », notice sur le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon (www.bm-lyon.fr)

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Tibois fait de la musique***. Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)
- ***L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé***. Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. [Cycles 2 et 3](#) (à mettre en lien avec le film ***L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura***)
- ***Didgeridoo***. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- ***La musique des animaux***. Marais, F. (2016). Saint Herblain : Gulf Stream éditeur. [Cycle 3](#)

Films

- ***Emmet Otter's Jugband Christmas***. Henson, J. (1977) épisode d'une ancienne petite série d'animation (1min50). [Cycles 1 et 2](#)
Un épisode consacré aux instruments du jug band, musiciens qui utilisent à la fois des instruments traditionnels et des instruments bricolés.
- ***L'histoire du petit Paolo***. Liguori, N. (2011). Court métrage (22min). [Cycles 1, 2 et 3](#)
L'histoire de l'instrument (l'accordéon) est l'occasion pour le petit Paolo de raconter l'histoire de sa famille, de l'Italie et de cette boîte qui suscite méfiance et curiosité.
- ***Franz et le chef d'orchestre***. Geffenblad, U., Geffenblad, L. (2006). Moyen métrage de fiction (45min). [Cycles 2 et 3](#)
Franz suit l'orchestre de son père partout, il rêve de jouer avec eux. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le concert.
- ***L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura***. Georges, N., Bergeron, E. (2015). Long métrage documentaire (56 min). [Cycles 2 et 3, collège, lycée](#)
En 2006, Favio Chavez accompagne les enfants d'une favela argentine dans la création d'un ensemble d'instruments de musique grâce à la décharge près de laquelle ils vivent. Quelques années plus tard, l'orchestre joue aux quatre coins du pays et au-delà.

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- Série de courts-métrages documentaires. Pierson, I. (entre 13 et 15 minutes)
Disponibles sur le site de la Philharmonie de Paris. [Cycle 3, collège et lycée](#)
Une série de courts-métrages sur l'histoire des familles instrumentales et celles d'une trentaine d'instruments de musique.
- ***It might be loud***. Guggenheim, D. (2008). Long métrage documentaire (1h37). [Lycée](#)
Histoire de la guitare électrique à partir de Jimmy Page, The Edge et de Jack White.

Consultable à l'ENM : ***L'encyclopédie*** – Lutherie. Diderot, D., D'Alembert. [Lycée](#)

FICHE PÉDAGOGIQUE

L'instrument de musique : des matériaux, des gestes et des sons

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

**Éveil musical – Questionner le monde – Éducation musicale – Arts
plastiques – Arts appliqués – Physique – Technologie**

Objectifs

- Comprendre le processus de fabrication d'un instrument de musique
- S'intéresser aux matériaux qui composent les instruments de musique et à leurs caractéristiques sonores
- Identifier les trois grandes familles d'instruments (cordes, vents, percussions) et les sous-divisions (bois et cuivres pour les vents)
- Apprendre à classer des instruments de musique en fonction des matériaux qui les composent, des sons qu'ils produisent et des modes d'attaque (pincer, souffler, taper, secouer, frotter, gratter)
- Mesurer le potentiel sonore d'objets du quotidien et des matériaux qui nous entourent
- S'intéresser à l'évolution des technologies de production du son (instruments acoustiques, analogiques ...) et comprendre les apports du numérique.

Mots clés : sons, matériaux, acoustique, lutherie, mode d'attaque, détournement d'objet, réemploi de matériaux, lutherie sauvage, famille d'instruments, numérique

Dans l'exposition

- L'atelier : lieu de valorisation des instruments fabriqués lors d'animations (avec des matériaux de récupération / objets sonores numériques)
- Un accordéon en pièces détachées et un accordéon numérique de la marque Cavagnolo
- Le violon-bidon, violon d'inspiration africaine fabriqué avec un bidon métallique par le Villeurbannais Jacques M.
- Le témoignage de Thibaut Desombre sur la primauté du son dans le choix des matériaux, le design et la fabrication
- Le oud d'Hassan A. (musicien syrien, villeurbannais d'adoption), reproduction d'un instrument fabriqué pendant sa détention politique à partir de mie de pain, de chaux et de nylon
- Le berimbau et le rabeca, instruments brésiliens
- La flûte shakuhachi, flûte ancienne d'origine japonaise en bambou

Activités et ressources

- Visite de l'exposition adaptée aux plus petits
- ATELIERS AU RIZE /
 - *Expérimentation sonore* : atelier pour explorer les sonorités d'objets du quotidien et des matériaux qui nous entourent
 - *Villeurbanne Jam*, jeu de société autour des instruments de musiques et des témoins présentés dans l'exposition
 - Atelier de fabrication de *Rimbatubes* à partir de tubes en PVC (en lien avec le spectacle *Permis de reconstruire*)
- SPECTACLE AU RIZE / *Permis de reconstruire*
- PANIERS PÉDAGOGIQUES / Kit d'instruments de musique pour expérimenter et pratiquer en classe
- Fabrication d'instruments :
 - **Papier maché**. Damasio, M. (2003). Pages 8 et 9 : Fabrication de maracas en papier mâché
 - **Musiques de légumes** [livre-cd] : 15 instruments à fabriquer. Gayaud, P. (2006). Lyon : Ed. musicales Lugdivine
 - **Musiques à construire** – 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout petits. Chaumié, A. (2007). Enfance & Musique - Consultable à l'ENM.

Bibliographie

MATERNELLE

Livres CD

- ***Je découvre le carnaval des animaux avec ses instruments***. Renon, D., Saint-Saëns, C. (2018). Didier Jeunesse éditions.
- ***Les instruments de Pipo***. Prual, M., Chedru, D. (2014). Didier Jeunesse éditions.

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Tibois fait de la musique***. Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)
- ***L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé***. Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. (à mettre en lien avec le film *L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura*) [Cycles 2 et 3](#)
- ***Didgeridoo***. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- ***La musique des animaux***. Marais, F. (2016). Saint Herblain : Gulf Stream éditeur. [Cycle 3](#)

Films

- ***Emmet Otter's Jugband Christmas***. Henson, J. (1977) épisode d'une ancienne petite série d'animation (1min50). [Cycles 1 et 2](#)
Un épisode consacré aux instruments du jug band, musiciens qui utilisent à la fois des instruments traditionnels et des instruments bricolés.

- **Franz et le chef d'orchestre.** Geffenblad, U., Geffenblad, L. (2006). Moyen métrage de fiction (45min). [Cycles 2 et 3](#)
Franz suit l'orchestre de son père partout, il rêve de jouer avec eux. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le concert.
- **L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura.** Georges, N., Bergeron, E. (2015). Long métrage documentaire (56 min). [Cycles 2 et 3, collège, lycée](#)
En 2006, Favio Chavez accompagne les enfants d'une favela argentine dans la création d'un ensemble d'instruments de musique grâce à la décharge près de laquelle ils vivent. Quelques années plus tard, l'orchestre joue aux quatre coins du pays et au-delà.

COLLÈGE-LYCÉE

CDs

- **Fongola, Kokoko !** label Transgressive (2019).
*Collectif né à Kinshasa autour du chanteur congolais L.O.V.E. et du producteur belge Débruit, le groupe développe un projet à l'esthétique unique faite de sonorités surprenantes et originales, en utilisant des objets du quotidien comme des cannettes, du métal, des pièces détachées ou des bouts de plastique, le tout porté par des sonorités électroniques et un groove omniprésent. À associer au film **Système K** dans lequel le groupe apparaît.*

Films

- **Système K.** Barret, R. (2019). Long métrage documentaire (1h34). [Collège, lycée](#)
Système K comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène artistique bouillonnante créée à partir de rien (les déchets collectés ici et là sont à la fois l'origine de la création et la création elle-même) rêve de reconnaissance.
- **Sound of noise.** Nilsson, J. S., Simonsson, O. (2010). Long métrage fiction (1h42)
[Collège, lycée](#) - un court métrage des mêmes réalisateurs peut convenir au [cycle 3](#).
La vie d'un officier de police bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide d'utiliser la ville comme instrument de musique.
- **Lisboa Orchestra.** Delapierre, G. Court métrage (12 mn). [Collège, lycée.](#)
Balade musicale dans la ville aux sept collines. Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique originale et hypnotique se compose à partir d'échantillons sonores et visuels recueillis dans la capitale portugaise qui ont pour métronome la pulsation de la ville.

Soilah N.E. et son frère Matouar N.E. chantent et jouent du *gaboussi* avec leur groupe Passion Music, 2020 © CMTRA

L'ESPACE INTIME

L'instrument de musique est un artefact qui ne se réalise pleinement que dans sa relation avec un instrumentiste, c'est à dire avec une personne qui détient les savoirs du geste musical, du rythme et de l'harmonie. Mais l'instrument ne vit pas exclusivement dans le monde de l'art. Il a une existence propre qui se déploie dans le quotidien des individus qui en sont les propriétaires, qu'ils soient musiciens ou non. Par sa forme, par les représentations sociales et culturelles qu'il véhicule, par la place qu'il occupe dans une histoire familiale ou dans un appartement, l'instrument de musique raconte quelque chose de la vie intime des femmes et des hommes qui l'entourent.

Les Villeurbannais rencontrés au fil du projet ont accepté de nous livrer quelques fragments des liens affectifs qu'ils entretiennent avec leurs instruments de musique : leurs premières rencontres, leurs conversations imaginaires, leurs symboliques familiales ou encore la façon dont ils mettent le corps humain à rude épreuve, en même temps qu'ils élèvent l'âme. Autant de récits qui nous rappellent qu'un instrument de musique, avant d'être un objet sonore, est un objet social. D'un côté, il alimente des distinctions de genre et de milieux socioculturels ; de l'autre, il offre des moyens de les détourner et de se tisser des appartenances culturelles choisies.

FOCUS : Le corps musicien

Le corps humain est un instrument de musique à part entière. Claquer des doigts, souffler, faire des vibrations avec la langue, produire du son avec sa voix, frotter des pieds, taper, le corps en mouvement a la capacité de créer une infinité de sonorités sur des rythmes choisis.

C'est l'instrument qui demande au corps de s'adapter à lui, en fonction de sa forme. Son appropriation est souvent longue, laborieuse voire douloureuse. Elle varie en fonction des dimensions de l'instrument, de son poids, s'il faut le tenir par les jambes, le poser sur l'épaule, le prendre par la bouche...

À découvrir aussi dans cet espace

- Les sons qui soignent : les vertus cachées de l'instrument, le pouvoir des vibrations et des sons
- Cohabiter avec son instrument : la place qu'il occupe dans la maison
- L'instrument de musique au sein de la famille : entre souvenirs, héritage, partage et transmission
- L'instrument, outil d'expression et objet de passion : une relation affective entre attachement et rejet

Aurélita N. © Bertrand Gaudillère

Portrait d'Aurélita N.

« Le *sitar*, on le tient par les pieds. C'est une posture de yoga. Je suis professeure de yoga, mais après 40 minutes cela fait mal. [...] Très mal aux doigts aussi. J'utilise de l'huile de noix de coco parce que ça fait mal aux doigts. C'est comme ça. Et quand c'est bien serré, il y a le bon son ».

« Le *sitar*, c'est un tueur d'égo, parce que c'est tellement difficile et douloureux à jouer. Une fois que l'on choisit l'instrument, même si on ne choisit pas vraiment. Dans mon cas, c'est l'instrument qui nous choisit, et c'est tellement difficile que notre égo, notre vanité, notre orgueil doivent se taire. On doit être tellement patient, savoir attendre pour avoir un résultat que ça tue l'égo. [...] Le *sitar*, c'est comme si c'était une mission sacrée, spirituelle. [...] Le *sitar*, c'est une thérapie. C'est dur, ça fait mal, mais c'est un mal qui vient pour le bien ».

Hafida C. joue des *sagattes* pour accompagner ses pas de danse, 2020 © CMTRA

Djamila B. utilise un plateau en métal en guise de *bendir*, 2020 © CMTRA

FICHE PÉDAGOGIQUE

L'instrument de musique et le corps

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE

Éveil musical – Questionner le monde – Éducation musicale – Éducation physique et sportive – Français

Objectifs

- Redécouvrir le corps en tant qu'instrument de musique à part entière
- Comprendre l'imbrication intime de la pratique instrumentale et de la danse
- S'intéresser à la manière dont le corps du musicien doit s'adapter à la forme de l'instrument et aux gestes qu'il demande
- Découvrir les pouvoirs que peuvent exercer sur le corps les instruments de musique, les sons et les vibrations
- Appréhender l'instrument de musique comme un « deuxième corps » personnifié qui accompagne le musicien, auquel on donne un nom, qui peut prendre une forme féminine ou maternelle, qui nous choisit plus qu'on ne le choisit.

Mots clés : corps, mouvement, danse, anthropomorphe, adaptation, appropriation, manipulation, personnification

Dans l'exposition

- Le corps mobilisé comme instrument de musique dans la danse
- Une paire de *naruko*, instruments japonais utilisés dans la danse *Yokosoï*
- La *sagatte*, une *cymbale* portée au doigt, instrument ancestral qui se joue en symbiose avec des mouvements de danse
- L'instrument de musique personnifié : « la Grosse Lulu », nom donné par Muriel de L. à sa *contrebasse*
- Un étui de *sitar* contenant des accessoires de soin et un témoignage d'Aurélita N. sur la pratique du *sitar*, entre douleur physique, sacrifice et thérapie
- Un *bol tibétain*

Activités et ressources

- ATELIER AU RIZE / *Percussions corporelles* : redécouvrir son corps en tant qu'instrument de musique à part entière
- SPECTACLE AU RIZE / *À corps et à travers* : un plateau partagé sur le dialogue entre corps et instrument de musique avec deux rencontres : celle d'un jongleur et d'un batteur d'une part et d'une violoniste et d'un danseur de hip-hop d'autre part (avec les Cies Petit Travers et Voltaïk).

Bibliographie

- **Les voix du monde : une anthologie des expressions vocales** (CD). Zemp, H. (dir. Par). 1996, ed. Chant du Monde.

MATERNELLE

- **Les musiciens de Brême**. Grimm, W. (2003). Paris : Tourbillon
- **Les musiciens de la ville de Brême**. Grimm, J. (2006). Paris : Nathan
- **Les musiciens de Brême / d'après les frères Grimm**. Grimm, J. (2006). Paris : Flammarion

ÉLÉMENTAIRE

- **Les musiciens de Brême**. Grimm, J. (2013). Genève (Suisse) : La Joie de lire.
[Cycles 2 et 3](#)
- **Les animaux musiciens**. Rao, S. (2008). Arles : Actes Sud Junior. [Cycle 3](#)

Muriel de L. avec sa contrebasse, 2020 © CMTRA

FICHE PÉDAGOGIQUE

La relation intime avec son instrument de musique

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Explorer les organisations du monde – Éducation musicale – Français – Éducation morale et civique

Objectifs

- Comprendre la force du lien émotionnel que l'on peut entretenir avec un instrument de musique et les formes diverses qu'il peut prendre.
- S'intéresser à la place des instruments de musique dans la famille, les souvenirs qu'ils contiennent, les passions et pratiques qui sont transmises à travers eux.
- Découvrir les différentes manières de cohabiter avec un instrument.

Mots clés : transmission intergénérationnelle, souvenir, passion, attachement, rejet, mémoire familiale

Dans l'exposition

- L'histoire du *piano-bar* de Muriel L. ; le bazar exotique et les instruments-souvenirs de voyage de Benjamin P. ; le plateau de tasse à café de Djamila B. en guise de *bendir*.
- La *flûte à bec* en plastique, premier instrument de l'élève, entre souvenir heureux et renoncement définitif à la pratique instrumentale
- Histoires de premières rencontres avec son instrument
- Le *Tambur Ka*, un instrument qu'on ne prête pas à n'importe qui.
- Des témoignages sur l'instrument de musique dans la famille : les souvenirs associés au *luth* ou à la *flûte Wayana* de son grand-père, jouer de la musique en famille, une passion pour la pratique instrumentale qui se transmet, le *piano* qui apaise les tensions familiales.

Activités et ressources

- Bande dessinée ***Instruments voyageurs. Six portraits de Villeurbannais*** : des portraits intimes de six habitants réalisés par des étudiants en anthropologie à l'université Lyon 2 et à l'école Émile Cohl, qui permettent de comprendre les relations qu'ils entretiennent avec leurs instruments de musique et nous amènent à réfléchir à la transmission et la mémoire. À découvrir sur lerizeplus.villeurbanne.fr

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Le sheng amoureux***, Claude Clément, A. 2015, Little village. [Cycles 2 et 3](#)
- ***Tibois fait de la musique***, Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)

- **De concert avec la nature : carnet de curiosités de Magnus**, Dedieu T. (2012). **Philodolphe Pépin**. Toulouse : Petite plume de carotte. [Cycle 2](#)
- **Didgeridoo**. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- **Trööömmmpffff ou la voix d'Élie**. Raud, P. (2016). Rodez : Éditions du Rouergue. [Cycle 2](#)
- **Billy symphony**. Périmony, D. (2020). Paris : Éditions de la gouttière. [Cycle 2](#)
- **Musiciens des rues**. Vincent, G. (2010). Paris : Casterman. [Cycles 1 et 2](#)
- **Coink !** Le Néouanic, L. (2017). Rodez : Rouergue. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- **Le joueur de flûte de Hamelin**. Mathieu, F. (2008). Paris : Ed. du Sorbier. [Cycle 2](#)
- **Ameline joueuse de flûte**. Beauvais, C. (2018). Bruxelles : Alice Jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)
- **Mes copains, mon grand-père et moi**. Hollingsworth, A. (2019). Paris : Pocket jeunesse

Films

- **L'histoire du petit Paolo**. Liguori, N. (2011). Court métrage (22min). [Cycles 1, 2 et 3](#)
L'histoire de l'instrument (l'accordéon) est l'occasion pour le petit Paolo de raconter l'histoire de sa famille, de l'Italie et de cette boîte qui suscite méfiance et curiosité.
- **Goshu le violoncelliste**. Miyazawa, K. (1981). Long métrage de fiction (1h03). [Cycles 2 et 3](#)
Maladroit et réprimandé par son professeur, Goshu va être aidé par de drôles de musiciens pour apprendre à jouer de son instrument, le violoncelle.

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- **Whiplash**. Chazelle, D. (2014). Long métrage de fiction (1h47). [Lycée](#)
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. École et professeur attiré prestigieux pour l'accompagner, Andrew se lance dans l'excellence et n'en ressort pas indemne.
- **Solo**. Rocamora, G. (2013). Long métrage de fiction (1h30). [Lycée](#)
Alors qu'il traîne le sentiment d'avoir raté sa vie, Nelson, trompettiste au sein du groupe Fuerza Aérea depuis 20 ans, participe à un concours de musique. Son groupe lui impose alors un voyage en Antarctique : un choix va s'imposer entre la liberté et la réussite.
- **Que ma joie demeure**. Astier, A. (2012). Théâtre filmé (2h10). [Lycée](#)
Ce cours est ouvert à tous, et aucune connaissance musicale n'est requise. » dicit Alexandre Astier qui endosse le rôle de Jean-Sébastien Bach... Un hommage savoureux et dégingué qui décortique gaiement la musique de Bach comme on ouvre un capot de bagnole pour comprendre un moteur...
- **La leçon de piano**. Champion, J. (1993). Long métrage de fiction (2 h). [Lycée](#)
Ada, jeune femme muette, s'apprête à partager la vie d'un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de transporter tous ses biens, à l'exception du plus précieux : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne se résignant pas à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en se soumettant à ses fantaisies...

Marie M. joue du balafon avec son fils © CMTRA

L'ESPACE PUBLIC

Activé pour accompagner les rites, mettre en mouvement les corps, rythmer la vie sociale, l'instrument de musique a pour fonction première de mettre en relation.

Il est ainsi présent de longue date du côté du pouvoir, qu'il soit de nature religieuse (*sistre, cloche, tambour...*), militaire (*tambours, fanfares...*) ou politique (les *cuivres* de la garde républicaine, l'orgue républicain de l'hôtel de ville ...). Plus largement, l'instrument de musique contribue à rassembler, à mettre en scène les groupes sociaux, qu'ils soient construits sur les liens familiaux (ex : lors des mariages), sur les liens culturels ou communautaires, (ex : dans les clubs de salsas), sociaux (ex: à l'opéra) ou selon les classes d'âge (ex : le groupe de rock).

Que ce soit dans des cadres institutionnalisés et professionnels (programmation de cinémas, de cafés et guinguettes, de salles de concerts, enseignement dans des harmonies et écoles de musique...) ou lors de manifestations plus spontanées et amatrices, la fête de la musique étant au croisement des deux, les instruments de musique tendent à se regrouper en quatuors, big bands, batucadas, groupes, fanfares, crews, orchestres... et à réunir autour d'eux danseurs et auditeurs. Volontiers grégaires, les instruments de musique s'accordent, construisent l'espace public et rythment la vie de la cité. Comme en témoignent la demande croissante de pratique instrumentale et l'attractivité des concerts, l'instrument « vivant » et socialisé, y compris sous forme électronique, est encore loin d'être remisé par l'écoute musicale individuelle, aussi répandue soit elle.

FOCUS : L'orchestre, un corps social

Les instruments joués dans la ville ponctuent les moments forts du quotidien. À titre d'exemple, la fanfare, populaire et festive, apporte une dimension joyeuse mais aussi parfois solennelle lors de cérémonies de commémoration ou de fêtes votives. Elle est un véritable trait d'union entre les générations, les genres, les musiciens et les spectateurs. Son caractère ambulateur lui permet de s'appropriier aussi bien l'espace privé d'une salle de spectacle que l'espace public de la rue. Avec ses musiciens amateurs et professionnels, la fanfare facilite la pratique du plus grand nombre, la réappropriation de l'espace public et les interactions entre le groupe et son public. Elle permet de vivre une expérience collective et de développer son sentiment d'appartenance à la ville.

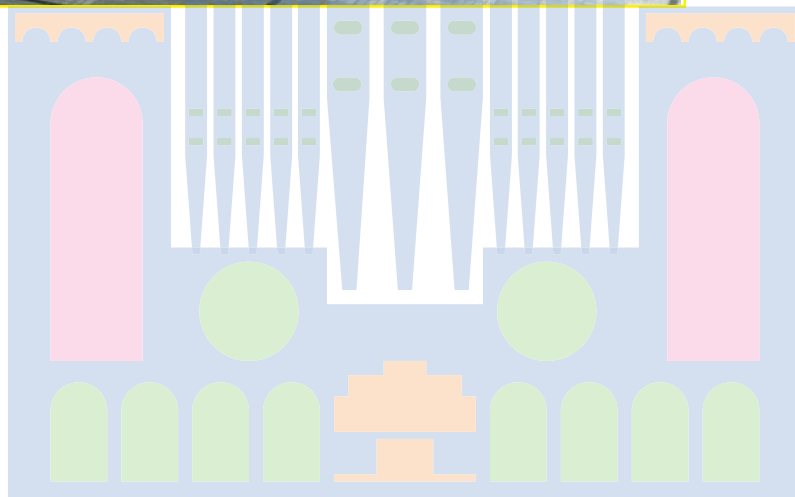
À découvrir aussi dans cet espace

- Les fanfares et harmonies à Villeurbanne
- Rythmer un temps laïcisé : l'Harmonie de Villeurbanne, la cloche et l'orgue républicain de l'hôtel de ville
- La portée symbolique de l'instrument de musique, à la fois objet de culte et objet culturel
- De hauts lieux de musique à Villeurbanne : entre apprentissage, pratique et diffusion

Mariage célébré, en 1933, dans l'hôtel de ville de Villeurbanne au son de l'orgue républicain

© Archives municipales de Villeurbanne

Défilé de la fanfare dans les rues de Cusset, 1960
© Archives municipales de Villeurbanne

La parade des mille pieds dans les années 2000
© ENM

Groupe de musiciens réunis pour
la fête du 14 juillet 1910
© Archives municipales de Villeurbanne

La Folia (fête des associations
de Villeurbanne), 1995
© Archives municipales de Villeurbanne

FICHE PÉDAGOGIQUE

Des instruments de musique qui nous rassemblent

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Éducation musicale – Éducation morale et civique – SES – Géographie – Histoire des arts – Français

Objectifs

- Réfléchir à la place qu'occupent les instruments de musique dans l'espace public et dans notre quotidien
- S'intéresser à la force fédératrice des instruments de musique : l'exemple de la fanfare
- Comprendre les notions d'identité sociale et d'identité collective à partir des instruments de musique de Villeurbanne
- Connaître des lieux villeurbannais de concerts, d'apprentissage et de pratique musicale
- Comprendre le mécanisme d'assignation à des goûts culturels en fonction du lieu d'origine, du genre ou de la communauté d'appartenance et travailler sur le rapport à l'altérité

Mots clés : culture, interculturalité, transculturalité, vivre-ensemble, ville monde, identité collective, altérité

Dans l'exposition

- Histoire et photographies des fanfares et harmonies de Villeurbanne
- Histoire et photographies de hauts lieux de musique pour apprendre, pratiquer et jouer en concert (Palais d'Hiver, École nationale de musique, Transbordeur, Hôtel de la musique...)
- Pièces électroacoustiques composées à partir des sons d'instruments exposés

Activités et ressources

- Supports pédagogiques :
 - Le patrimoine culturel
 - Onu, Unesco
 - Les droits culturels

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- **Les voisins musiciens.** Shibuya, J. (2011). Paris : Autrement. [Cycle 2](#)
- **Tibois fait de la musique.** Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)

- **L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé.** Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)
- **Billy symphony.** Périmony, D. (2020). Paris : Éditions de la gouttière. [Cycle 2](#)
- **Cache-toi Arsène !** Badel, R. (2018). Paris : Ed. Sarbacane. [Cycle 2](#)
- **Éric et le pipeau magique.** Battut, E. (2007). Mont-pres-Chambord : Bilboquet. [Cycles 1 et 2](#)
- **Les Animaux musiciens.** Rao, S. (2008). Arles : Actes Sud Junior. [Cycle 3](#)
- **Les musiciens de Brême.** Grimm, W. (2003). Paris : Tourbillon. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de la ville de Brême.** Grimm, J. (2006). Paris : Nathan. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de Brême / d'après les frères Grimm.** Grimm, J. (2006). Paris : Flammarion. [Cycle 1](#)
- **Les musiciens de Brême.** Grimm, J. (2013). Genève (Suisse) : La Joie de lire. [Cycles 2 et 3](#)
- Consultable à l'ENM : **Paco et la fanfare.** Le Huche, M. (2014). 16 musiques à écouter. « Mes premiers livres sonores », Gallimard Jeunesse Musique – Livre audio

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- **Carnaval, Nouvelle Orléans.** Reichenbach, F. (1965). Court métrage documentaire (10min). [Cycle 3, collège, lycée](#)
Plongée dans le carnaval le plus célèbre du monde où problématiques intimes, politiques et artistiques se croisent.
- **L'harmonie.** Harrison, B. (2013). Long métrage documentaire (1h). [Lycée](#)
Au cœur d'une petite ville de montagne, les musiciens nous entraînent au fil des saisons dans une expérience sonore et musicale.
- **La fête.** Frémonter, J., Sangla, R. (1972). Long métrage documentaire (52 min). [Lycée](#)
Un mois au cœur du carnaval de Dunkerque, le tout commenté par Jacques Higelin.
- **Les virtuoses.** Herman, M. (1996). Long métrage de fiction (1 h 45 mn)
L'histoire des membres de la fanfare d'une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de participer aux finales du championnat national des fanfares au Royal Albert Hall.

L'Amicale Boule Inkermann autour d'un orchestre
© Archives municipales de Villeurbanne

FICHE PÉDAGOGIQUE

La portée symbolique des instruments de musique

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Histoire-géographie – Éducation morale et civique – Français – Éducation musicale

Objectifs

- S'intéresser aux symboliques multiples des instruments de musique, variant en fonction des sociétés, des époques et des cultures
- Comprendre le lien entre l'instrument de musique et le monde spirituel
- Étudier l'instrument de musique en tant que symbole politique, religieux ou laïc
- Découvrir les instruments de musique devenus symboles de résistance

Mots clés : symbole, spirituel, sacré, laïcité, politique, résistance, rituel, communication

Dans l'exposition

- L'histoire de l'orgue républicain : un instrument à forte connotation religieuse utilisé dans des cérémonies laïques à la mairie
- La cloche du beffroi de l'hôtel de ville pour rythmer un temps laïcisé
- La place des instruments de musique dans les rituels : les instruments comme outils de communication avec le divin

Activités et ressources

Si vous souhaitez approfondir ces thématiques, n'hésitez pas à nous contacter.

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- **Foxtrott**. Heine, H. (2005). Paris : Kaléidoscope. [Cycles 1 et 2](#)
- **Éric et le pipeau magique**. Battut, E. (2007). Mont-pres-Chambord : Bilboquet. [Cycles 1 et 2](#)
- **Cache-toi, Arsène !** Badel, R. (2018). Paris : Ed. Sarbacane. [Cycle 2](#)
- **Le roi qui n'aimait pas la musique**. Laine, M. (2017). Éditions Gallimard Jeunesse. [Cycles 2 et 3](#)

CDs

- **Diplo le Dino découvre la world music**. Label Wagram (2019).
- **1, 2, 3, danse avec moi**. Kossua Ghyamphy. Jeux dansés et rondes d'Afrique. Label ArB (2012)

Films

- **Coco**. Unkrich, L., Molina, A. (2017). Walt Disney. Long métrage de fiction (1h45).

Cycles 2, 3 et collège

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Celui-ci, guidé par sa passion pour l'idole Ernesto de la Cruz, va braver les interdits.

COLLÈGE-LYCÉE

CDs

- **Habib Galbi**. A-Wa. Label tôt ou tard (2015)

Films

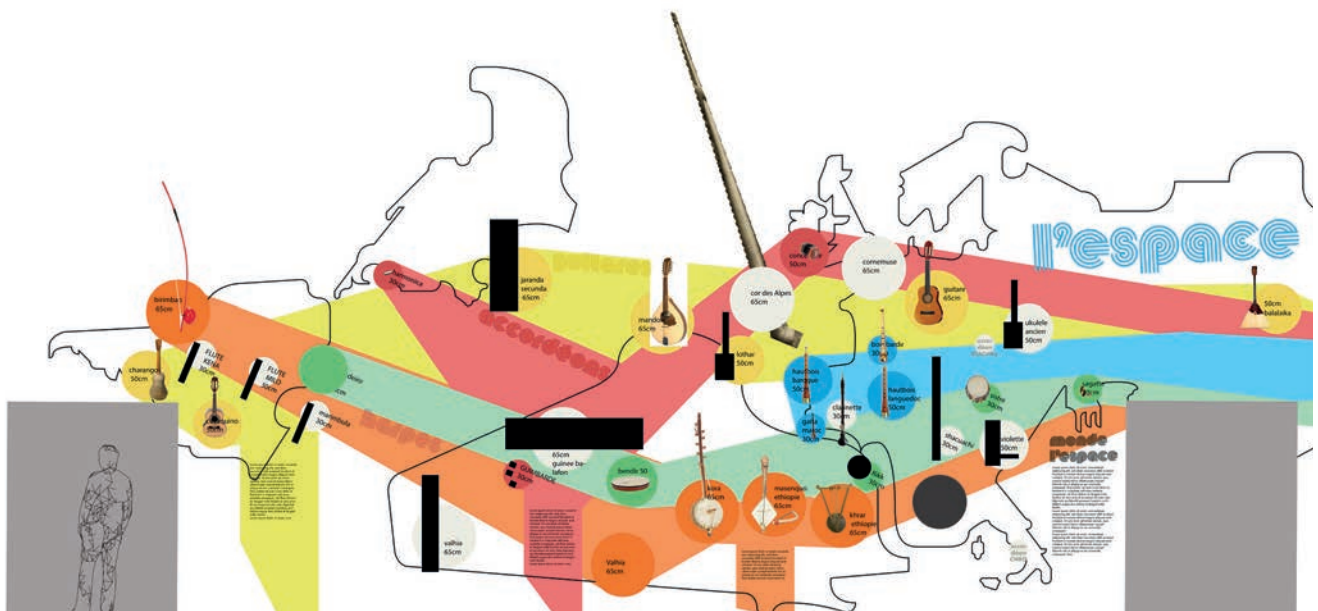
• L'instrument sacré

- **Los viajes del viento**. Guerra, C. (2009). Long métrage fiction (1h57)
À la mort de sa femme, Ignacio décide de retourner sur les routes et chemins de Colombie afin de rendre à son mentor l'accordéon qui l'a guidé toute sa vie.
- **La Sodina**. Marchand, C. (1997). Court métrage documentaire (17min)
Rakoto Frah a parcouru le monde pour transmettre aux enfants malgaches l'oreille et le souffle de la sodina, flûte locale. En animant des cérémonies laïques et religieuses, comme le retournement des morts, il joua un rôle social important.
- **Carnaval, Nouvelle Orléans**. Reichenbach, F. (1965). Court métrage documentaire (10min). Cycle 3, collège, lycée
Le carnaval a pour ancêtre la fête des fous. Au Moyen-âge entre Noël et l'Épiphanie, on avait le droit de faire tout ce qui d'ordinaire était défendu. À la Nouvelle-Orléans, le carnaval a gardé ce goût de liberté. Soudain, tout est permis même l'extravagant même l'absurde.

• L'instrument symbole de résistance

- **Benda Bilili !** Barret, R., de La Tullaye, F. (2010). Long métrage documentaire (1h25). Cycle 3, collège, lycée
Ce documentaire explosif raconte l'histoire des musiciens du Staff Benda Bilili, des vétérans, éclopés, installé sur des machines roulantes bidouillées et armés d'instruments déglingués. Ils chantent la misère et la foi et l'avenir, pour les mêmes de la rue.
- **Système K**. Barret, R. (2019). Long métrage documentaire (1h34). Collège, lycée
Système K comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène artistique bouillonnante créée à partir de rien (les déchets collectés ici et là sont à la fois l'origine de la création et la création elle-même) rêve de reconnaissance.
- **Piano**. Maria Drygas, V. (2015). Long métrage documentaire (45min). Collège, lycée
Durant les manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan, à Kiev, un piano destiné à une barricade est sauvé par une étudiante. Devenu symbole de la révolution, il trône au milieu de la place où manifestants ou simples passants viennent jouer dessus.
- **They will have to kill us first**. Schwartz, J. (2015). Long métrage documentaire (1h20). Lycée
Lorsque les djihadistes prennent le contrôle du nord du Mali, ils interdisent toute forme de musique. Entre exils et résistances, les musiciens s'organisent.
- **Poulet aux prunes**. Satrapi, M., Paronnaud, V. (2011). Long métrage de fiction (1h30). Fin collège, lycée
Depuis que son violon a été brisé, Nasser Ali Khan décide de se mettre au lit et d'attendre la mort. Téhéran 1958 : le grand musicien se remémore sa jeunesse, ses croyances, ses bonheurs et ses peurs.
- **Les chats persans**. Ghobadi, B. (2009). Long métrage de fiction (1h42). Lycée
Une déambulation underground dans Téhéran, à la recherche de groupes de musiciens clandestins, dans les lieux les plus improbables... Urgence et énergie dans cette lutte vitale contre l'obscurantisme.

À l'époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais comme homme de ménage.

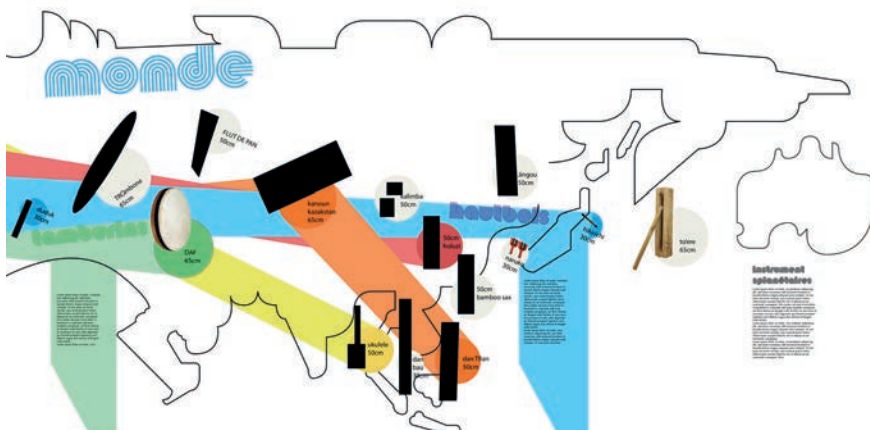
L'ESPACE MONDE

Depuis les grandes expéditions initiées en Europe de l'Ouest dès le XVe siècle jusqu'aux Expositions universelles de la fin du XIXe siècle, se sont succédées de multiples tentatives d'élaboration d'une classification idéale des instruments de musique du monde. L'organologie, c'est-à-dire l'étude des instruments de musique, trouve racine dans ce désir d'embrasser d'un seul regard la diversité des cultures de la planète, de comprendre leurs spécificités à partir de critères d'analyse stables et universels.

Pourtant, ranger les instruments du monde dans des découpages historiques et géographiques bien délimités n'est pas une mince affaire. Les musiques, tout comme les cultures, ne suivent pas des règles linéaires d'évolution. Certains instruments aux propriétés plastiques et sonores comparables ont pu émerger simultanément aux quatre coins du globe, sans que l'on puisse en conclure qu'ils composent les maillons d'une chaîne de filiation logique, dénuée de toute coïncidence. C'est le cas de l'arc musical par exemple, dont les premières traces peuvent être retrouvées en Afrique, mais aussi en Inde ou au Brésil. D'autres au contraire, comme les hautbois du monde, ont indéniablement été façonnés, transformés au rythme des vagues coloniales, des mouvements migratoires humains et des tracés commerciaux intercontinentaux.

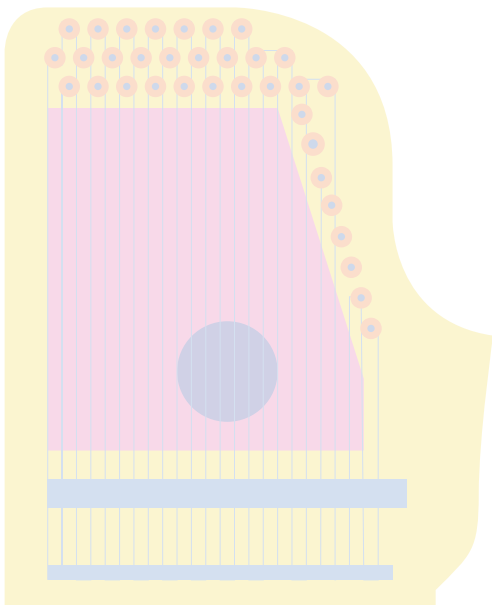
Cette grande carte des instruments de musique rencontrés à Villeurbanne n'a donc pas la prétention de les répartir selon leurs origines géographiques objectives, scientifiques. Chacun de ces objets a été localisé dans le monde selon son histoire individuelle, indissociable des voyages, des mémoires et des pratiques culturelles de leurs propriétaires. De même, les cinq faisceaux de couleurs qui traversent les continents ne sont pas à lire comme des classifications immuables, mais comme des cousinages, des résonances attestées ou mystérieuses.

Ceci est une invitation à déchiffrer les musiques du monde avec les lunettes du mouvement humains, des hasards des rencontres et des emprunts culturels qui nous rappellent que les instruments de musique, tout comme les cultures, ne cessent de se réinventer.

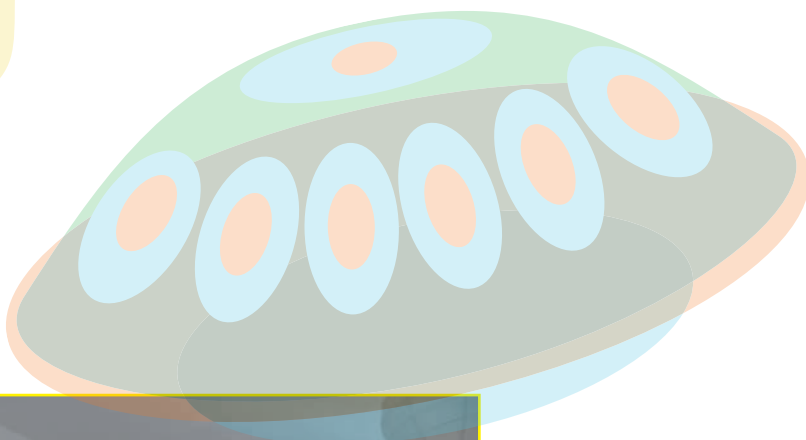

Les 5 familles d'instruments à découvrir sur la carte

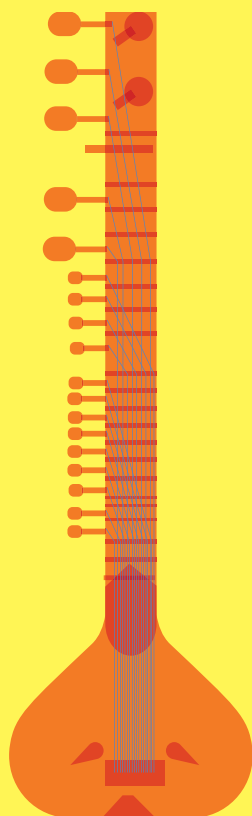
- Les *accordéons*
- Les *hautbois*
- Les *guitares*
- Les *tambourins*
- Les *lyres*
- Et les instruments dits « planétaires »

Un berimbau de Salvador de Bahia © DR

Joseph P.
avec son *charango* de Salta
2020 © CMTRA

Paroles de témoins

Nuno W., un *berimbau* de Salvador de Bahia (Brésil) : « C'est l'instrument principal de la capoeira pratiquée au Brésil par les esclaves africains avant la fin du XIXe siècle »

Joseph P., un *charango* de Salta (Argentine) : « Souvenir de mes premiers voyages en Argentine, de mes premières rencontres musicales dans les Penas »

Pascal et Hilème T., une *clarinette* de l'Union (France) : « Cette *clarinette* a une longue histoire, de plus de 30 ans. Ses toutes premières notes ont été jouées à l'harmonie municipale de l'Union en Haute-Garonne, où j'ai fait mes premiers pas de musicien »

Philippe B., une *cithare tyrolienne* de Tirol (Italie) : « Elle appartenait à mon grand-père, c'est ma mère qui me l'a donnée, je ne sais pas en jouer mais je ne peux pas la jeter, c'est comme une relique familiale. »

Julien O., un *Dan Tranh* du Vietnam : « Principalement jouée par les femmes pour la royauté, cette petite cithare sur table provient de l'ancienne capitale de Huê, où elle est encore aujourd'hui considérée comme un symbole de la ville. »

La cithare tyrolienne de Philippe B., 2002 © CMTRA

Un Dan Tranh du Vietnam © DR

FICHE PÉDAGOGIQUE

Migrations et croisements culturels

CYCLE 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Histoire-géographie – Éducation musicale – Éducation morale et civique – Histoire des arts – Langues vivantes

Objectifs

- Comprendre les phénomènes d'emprunts et de transferts culturels à partir des instruments exposés et des trajectoires des témoins
- Classer les instruments de musique en fonction des connexions entre différentes aires géographiques et culturelles ou en fonction des modes d'attaques et des sons
- Savoir identifier une famille d'instruments et un genre musical
- Comprendre la place du voyage ou de la migration dans le rapport à son instrument

Mots clés : classification, organologie, diversité culturelle, origine géographique, migration, exil, colonisation hybridation, emprunts culturels, rencontre, pratiques culturelles

Dans l'exposition

- Carte présentant 70 instruments de Villeurbanne (prêtés ou dessinés) associés à autant de repères géographiques et répartis en 5 familles (*accordéons, hautbois, guitares, tambourins, lyres*) auxquelles s'ajoutent les instruments dits « planétaires ». Ces familles sont représentées visuellement par des faisceaux de couleurs reliant entre eux différents points géographiques
- Des sons à écouter et à relier à leur instrument
- Des extraits de témoignages des propriétaires des instruments présentés relatant des souvenirs de voyages, des histoires de familles, des rencontres fusionnelles, etc.
- Un passeport d'instrument de musique

Activités et ressources

- ATELIER AU RIZE / Jeu de plateau *Villeurbanne Jam*
- ATELIER AU RIZE / Atelier d'écriture *Murmures d'instruments*

Bibliographie

- *Instruments de musique du monde* (CD), dir par Dournon Genevieve, éd. Chant du Monde, 1990

MATERNELLE

Livres

- *Zim Zam Boum*. Stehr, F. (2016). École des loisirs
- *Tralali*. Chaud, B. (2009). Helium éditions
- *Pompoms*. Manceau, E. (2015). Benjamin médias éditions

Livres CD

- **Les instruments de la fanfare.** ahours De Virgile, J., Cocklico, M. (2020). Didier Jeunesse éditions
- **Découvre les instruments du monde.** Hoarau, J-C. (2020). Didier Jeunesse éditions
- **Les instruments du Brésil.** Hoarau, J-C. (2016). Didier Jeunesse éditions

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- **Les cordes : Momo et les instruments de musique** [livre-cd]. Sauerwein, L. (1996). Paris : Gallimard jeunesse. Cycles 1 et 2
- **Éric et le pipeau magique.** Battut, E. (2007). Mont-pres-Chambord : Bilboquet. Cycles 1 et 2
- **Cache-toi, Arsène !** Badel, R. (2018). Paris : Ed. Sarbacane. Cycle 2
- **Billy symphony.** Périmony, D. (2020). Paris : Editions de la gouttière. Cycle 2
- **Terra Migra** [livre-cd]. Pef Radio France. Maîtrise. (2020). Paris : Gallimard jeunesse, 2020. Fin cycle 2, cycle 3
- **Le petit singe de la cinquième avenue.** DiCamillo, K. (2008). Paris : Tourbillon. Cycle 3

Films

- **L'histoire du petit Paolo.** Liguori, N. (2011). Court métrage (22min). Cycles 1, 2 et 3
L'histoire de l'instrument (l'accordéon) est l'occasion pour le petit Paolo de raconter l'histoire de sa famille, de l'Italie et de cette boîte qui suscite méfiance et curiosité.

COLLÈGE-LYCÉE

Livres

- **Les inoubliables.** Chartres, F. (2019). Paris : L'école des loisirs. Collège
- **Mes copains, mon grand-père et moi.** Hollingsworth, A. (2019). Paris : Pocket jeunesse. Collège

CDs

- **Migrant birds.** Tootard. Label Glitterbeat (2020)
- **Yaamatele.** Daara J Family. Label Caroline Record (2020)
- **Ibeyi.** Ibeyi. Label XL Recording (2012)

Films

- **Django.** Comar, E. (2017). Long métrage de fiction (1h52).
Biopic sur Django Reinhardt durant la seconde guerre. Alors qu'il fuit en Suisse, Django continue de résister avec sa musique.
- **Cuivres débridés.** Der Keuken, V. (1993). Long métrage documentaire (1h26).
La réalisatrice traverse le Népal, le Surinam, la péninsule de Manhassa, le Ghana, pour capter les mutations étranges que les cultures locales ont exercé sur les instruments des vieilles fanfares coloniales.
- **L'orchestre souterrain.** Honigmann, H. (1997). Long métrage documentaire (1h50).
Collège, lycée
L'histoire de ces musiciens qui jouent dans le métro à Paris. Ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe centrale.

- **Mama Goema : the cape town beat in five movements.** Ramirez, A., Gouveia, S., MacNaughton, C. (2011). Long métrage documentaire. [Collège, lycée](#)
Avec des racines indigènes Khoi-San, des influences coloniales nimbées par l'histoire esclavagiste de la ville, le Goema s'inscrit dans la culture carnaval de Cape Town
- **The Green Book.** Farrelly, P. (2018). Long métrage de fiction (1h38).
Tony Lip est engagé par un pianiste noir de renommée internationale pour l'accompagner dans une tournée dans le sud des Etats-Unis, encore ségrégationniste.
- **Cuba Feliz.** Dridri, K. (2000). Long métrage documentaire (1h32).
Miguel Del Morales, considéré comme « la mémoire vivante du boléro cubain », parcourt son pays avec sa guitare et s'improvise guest star dans des groupes de salsa, de rap ou de fanfare : il est à l'aise partout, chez tout le monde.
- **Viramundo.** Bourgeaud, P-Y. (2013). **Viramundo.** Long métrage documentaire (1h35).
On suit Gilberto Gil, premier Noir devenu ministre de la Culture au Brésil. Il voyage au quatre coins du monde pour promouvoir la diversité culturelle dans un monde globalisé, toujours accompagné de sa guitare.
- **Swing.** Gatlif, T. (2002). Long métrage de fiction (1h40). [Cycle 3, collège, lycée.](#)
En vacances chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se découvre une passion pour le jazz manouche en arpèchant le quartier des gitans le temps d'un été.
- **Paco de Lucia.** Sanchez, C. (2014). Long métrage documentaire (1h30).
Dernier hommage rendu au génie andalou, ce documentaire retrace l'incroyable destin d'un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du flamenco une musique universelle. Paco de Lucia a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos Santana en passant par le cantaor Camaron de la Isla. Avec les témoignages de Chick Corea, John McLaughlin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades.
- **Crossing the bridge.** Akin, F. (2005). Long métrage documentaire (1h45).
Alexander Hacke, musicien dans un groupe d'avant-garde allemand depuis plus de vingt ans, débarque à Istanbul. Dans cette ville, il rencontre les membres d'un groupe néo-psychédélique, les Baba Zula. Lorsque leur bassiste les quitte, ils demandent à Alexander de le remplacer. Il accepte et essaie de capter la diversité musicale d'Istanbul pour l'intégrer à sa musique et la faire connaître au monde entier...

Consultable à l'ENM :

- **Loin de Garbo.** Baffert, S., Ciesla, A., Fortier N. & le Collectif de l'Autre moitié. (2018). Éditions des Braques – Livre CD.
Conte musical, sur le voyage d'un violon à travers l'exil de ses propriétaires ; tourne également en spectacle tout public, avec le Collectif de l'Autre Moitié

PROLONGATION

L'exposition se prolonge dans la médiathèque du Rize avec des œuvres choisies dans la collection de l'artothèque de la Maison du livre, de l'image et du son (Mlis) de Villeurbanne, qui interrogent la représentation plastique de l'instrument de musique, son statut et le rapport que notre société entretient avec celui-ci.

À partir du début du XXe siècle, plusieurs mouvements artistiques ont contribué à détacher l'instrument de sa fonction première, c'est-à-dire produire de la musique. Jusqu'à aujourd'hui, se sont multipliées des expériences sonores et plastiques permettant d'élargir les notions classiques et communes de l'art et de la musique. Ces expériences sont perceptibles dans cette sélection d'œuvres où l'instrument est tantôt explicitement écouté, regardé et fidèlement représenté, ou implicitement évoqué dans un titre, à travers le portrait d'un musicien, sur un support dérivé pour en extraire les ressources visuelles et acoustiques. Parfois, il est aussi détourné, transformé, déformé, malmené jusqu'à sa destruction. Son expression plastique recouvre des formes multiples convoquant couleurs, matériaux, temporalités, rythmes, mouvements, sons, accords et vibrations.

FOCUS : Arman et Marcelline Delbecq

Arman

Arman (1928-2005) est un artiste français, peintre, sculpteur et plasticien, membre fondateur du groupe des Nouveaux réalistes œuvrant pour de nouvelles approches perceptives du réel. Célèbre pour ses accumulations d'objets, il considère l'objet comme un matériau de l'art. En 1961, il débute la série des « Colères » pour laquelle il détruit violemment des instruments de musique : *violon, piano, contrebasse, guitare, saxophone*. Les débris sont ensuite réutilisés pour composer des toiles. C'est moins le geste que la trace de la destruction qui l'intéresse. Dans *J'ai hiberné dans mon passé*, Arman trempe les violons dans la peinture et s'en sert comme tampons pour obtenir des traces picturales, des sortes de fantômes d'objets malmenés, en souffrance.

Marcelline Delbecq

Marcelline Delbecq est née en 1977, elle vit et travaille à New-York et à Paris. Elle utilise le récit et la voix pour créer un univers narratif mis en mots et en sons. Avec *Mirage*, en lisant, on entend la musique :

« *Des tambours lents, graves et réguliers*

À partir d'un murmure le piano et la basse s'amplifient, prennent du volume pendant que le tempo s'accélère

La trompette s'élève doucement, s'intensifiant jusqu'à ce qu'elle soit brutalement coupée
Les tambours restent, lents, graves et réguliers. »

FICHE PÉDAGOGIQUE

Art et instruments de musique

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Éducation musicale – Français – Arts plastiques – Philosophie

Objectifs

- Découvrir des courants artistiques : le Nouveau réalisme, le Sound art, la figuration narrative, l'art abstrait
- Poser la question de la représentation ou de la non-représentation de l'instrument de musique dans les arts visuels.
- Découvrir des œuvres de la deuxième moitié du vingtième siècle qui témoignent d'une nouvelle approche perceptive du réel ; qui représentent en deux dimensions non pas l'instrument de musique en lui-même mais ce qu'il évoque (vibrations, rythmes, mouvements) ; qui font appel à différentes techniques (photographie, peinture, collage, gravure)
- Comprendre à travers leur représentation dans les arts visuels les rapports intimes qu'on peut entretenir avec des instruments de musique.

Mots clés : arts visuels, arts plastiques, art contemporain, objet détourné, figuratif, abstrait

Différentes manières de représenter l'instrument de musique

- **La représentation figurative.** Une représentation visuelle et concrète de l'instrument et de la musique : Arman, Veilhan, Marcillac, Petit, Cassière
- **La représentation implicite.** Une représentation de ce qu'évoque la musique (vibrations, rythmes, mouvements), ce que l'image nous laisse entendre ou imaginer : Delbecq, Engramer, Janot
- **L'objet détourné.** Des instruments de musique et d'autres objets associés à la musique sont détournés de leur usage initial pour leur faire dire autre chose : Monnet, Beloüin, Nicolai, Rossi, Marclay, Lericolais
- **L'abstraction.** Lorsqu'il ne reste que les traces laissées par les vibrations et les ondes : Olesen, Fredrikson

Retrouvez dans cet espace :

- **Arman**, *J'ai hiberné dans mon passé*, 1970, Lithographie, E.A. 66 x 48,5 cm
- **Pierre-Laurent Cassière**, *Autoportrait au Schizophone*, 2006, Tirage lambda sur aluminium, 3/5. 55 x 73 cm
- **Marcelline Delbecq**, *Mirage*, 2007, Impression numérique sur papier, Archival, 2/4.83,8 x 57,2 cm
- **Gérald Petit**, *After Mary Jane*, 2011, Photographie sur dibon, 2/3/ 75 x 60 cm
- **Christian Marclay**, *Slip Mats*, 2005, Deux disques de feutrine, diam. 29,5 cm

- **David Monnet**, *So much*, 2005, Vinyle, monotype, dim. 29 cm
- **Pierre Beloüin**, *The Lost Tape*, 2010, Moulage résine translucide et plâtre, 5 x 3,3 cm
- **Carsten Nicolai**, *Master A and master B*, 2006, photographie, 56/100. 38,6 x 25,4 cm & *Mirrored Sound*, 2005, gravure, 59/100. 31 x 30,4 cm
- **Lee Ranaldo**, *Torn Photograph : Four Organs* (for Steve Reich & Robert Smithson), 2007, Impression jet d'encre, 56 x 56 cm & **Robert Smithson**, *Tornphotograph from the second stop*, 1970, Photographie, 59 x 59 cm
- **Charlemagne Palestine**, *Chaim Jose*, 1991, Peluchographie sur kraft collé sur BFK Rivers, 8/33, 76,5 x 56,5cm
- **Guillaume Janot**, *Cover*, 2004, Photographie, 28/30. 31 x 31 cm
- **Bernard Rancillac**, *Miles Davis*, Sérigraphie, E. A. n°6. 50 x 65 cm
- **Sammy Engramer**, *Melt Banana* «Shield for your Eyes, a beast in the well on your hand», 2009, Impression sur verre, monotype.diam. 17,5 cm & *Diana Ross* « When the lovelight stars shining through his Eyes », 2010, Impression sur verre, monotype. diam. 17,5 cm
- **Xavier Veilhan**, *Le Billet vénitien*, 2017, Impression numérique jet d'encre sur papier, 38/300. 50 x 70 cm
- **Maxime Rossi**, *Père Lachaise*, 2013, Impression pigmentaire, 15/20. 147 x 108 cm
- **Rainier Lericolais**, *Estudiantina*, 2017, Estampage, 6/10. 66 x 61 cm & *Alice the goon*, 2008, Empreinte sur aluminium, 19/20. 60,5 x 51,5 cm
- **Henrik Olesen**, *O.T* (Stand 31.12.2003), 2004, Inner record sleeve, 59/100. 30 x 30 cm
- **Lars Fredrikson**, *Une lumière de quelque part*, 1971, Gravure, unique. 50 x 66 cm & *Elyael*, 1971, Gravure, unique. 50 x 65 cm, & *Sans titre*, 1971, Gravure, unique, 50 x 65 cm

« On parle bien, en musique, d'une "palette de sons", ou d'une interprétation "haute en couleur". Ce qui veut dire que l'on peut transposer pour les yeux une musique qui a été écrite pour l'oreille ; et qu'inversement un tableau peut être "entendu" comme s'il était joué par un orchestre. »

Massin, *Le Piano des couleurs*, Gallimard Jeunesse, 2004.

Activités et ressources

- Visite guidée des œuvres prêtées par l'artothèque de la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne et exposées dans la médiathèque du Rize.

LE DRING

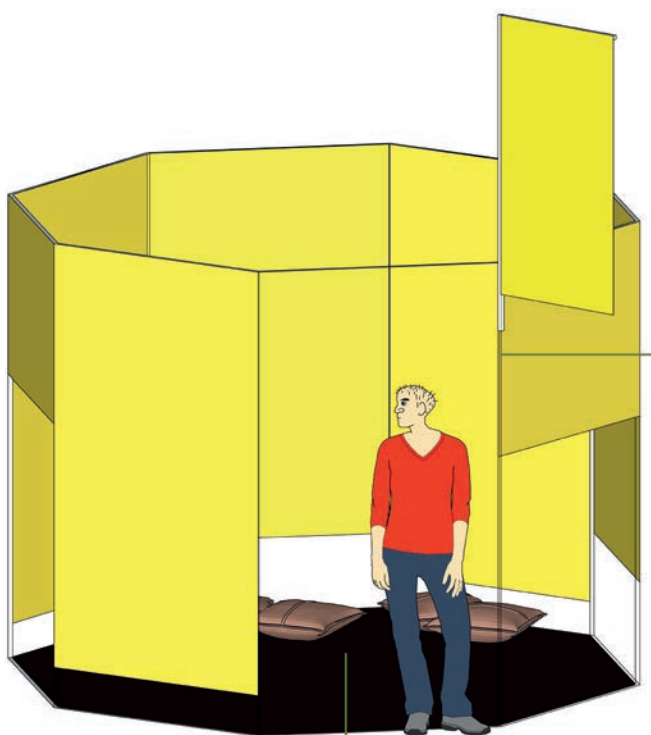
(Dispositif relai instrumental et novateur en goguette)

Le Dring fait résonner l'exposition *Instruments voyageurs* tout au long de la saison aux quatre coins de la ville. Cette étonnante structure a été imaginée à la fois pour découvrir le propos de l'exposition dans un autre cadre, mais aussi pour permettre aux Villeurbannais et Villeurbannaises qui croiseront sa route d'apporter leur propre récit d'instrument de musique.

Le Dring invite ses visiteurs, petits et grands, à entrer dans l'univers de l'accordéon en suivant du Piémont italien à Villeurbanne le parcours de la famille Cavagnolo, qui a donné son nom à l'une des plus grandes marques françaises d'accordéon, et leur révélera le nom des instruments avec lesquels il partage des points communs.

Pour sa première étape, le Dring se posera à l'ENM jusqu'au mois de janvier 2021. Destiné à parcourir la ville, vivant au rythme des rendez-vous et médiations qui le font sonner, le Dring pourrait avoir sa place dans votre établissement, pour une occasion précise ou pour une durée plus longue.

Pour plus d'information sur cette structure et sur ses modalités de prêt, merci de nous contacter au 04 37 57 17 17.

Maquette du Dring
© Le Muséophone

Portrait du jeune Jean Trial, 1958
© Archives municipales de Villeurbanne

Portrait du jeune Mario Usseglio, 1936
© Archives municipales de Villeurbanne

Amicale des accordéonistes lyonnais © Archives municipales de Villeurbanne

PANIER PÉDAGOGIQUES

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Le Rize met à votre disposition des paniers pédagogiques, un par cycle, contenant chacun une sélection de livres, CDs et jeux, en lien avec l'exposition *Instruments voyageurs* ainsi que des kits d'instruments de musique qui vous permettront de proposer de manière autonome des activités de pratique musicale à vos élèves. Les paniers sont à emprunter au Prêt aux collectivités (Pac). Nous pouvons vous accompagner dans la création d'une animation en classe : n'hésitez pas à vous renseigner auprès du Rize ou auprès des bibliothécaires du Pac.

Les paniers pédagogiques :

- Chaque panier contient une sélection de vingt à trente références : des livres (fiction et documentaires), des livres CD, des CDs et des jeux
- 2 paniers niveau maternelle
- 2 paniers niveau élémentaire
- 1 panier niveau collège-lycée

Les kits d'instruments de musique :

- une malle du monde avec 20 instruments d'Afrique, d'Asie, des Andes, du Brésil et du Moyen-Orient
- deux ensembles complets de 15 instruments à percussion (niveau maternelle)
- deux sacs musicaux contenant chacun 10 petits instruments à percussion adaptés aux plus petits (niveau maternelle)
- une grande « malle à rythmer » avec l'ouvrage *1, 2, 3, Rythmez !* et un instrumentarium complet pour chanter et rythmer 6 chansons (niveau élémentaire)
- un sac à instruments africains contenant 4 instruments traditionnels
- des instruments pour découvrir les familles de l'orchestre
- des instruments de musique électronique

Paniers et kits empruntables pour une durée de deux mois au Pac

ACTIVITÉS

Visites

L'exposition peut être visitée en autonomie avec votre classe ou guidée par un médiateur. Le Rize vous propose des ateliers, spectacles et outils pédagogiques en prolongement de l'exposition. Les ateliers sont conçus de façon à être couplés à des visites d'exposition.

VISITE GUIDÉE

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 45 min et 1h

Les instruments de musique de Villeurbanne ont des choses à vous raconter ! Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ils sont les témoins et les révélateurs d'échanges, de circulations et d'interconnexions entre cultures et langages musicaux. De l'espace intime à l'espace monde, venez découvrir notre exposition qui explore les contextes culturels, les liens symboliques et les récits intimes qui façonnent ces instruments et leurs représentations sociales.

VISITE GUIDÉE + PARCOURS ART CONTEMPORAIN

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 1h et 1h15

La visite guidée de l'exposition peut être complétée par un parcours découverte des œuvres d'art contemporain prêtées par l'artothèque de la Maison du Livre, de l'Image et du Son, qui sont exposées à la médiathèque du Rize. Qu'il s'agisse de représenter des sons ou de produire des formes originales à partir d'instruments ou d'accessoires, les arts visuels entretiennent un lien étroit avec la musique (voir p.41).

VISITE COUPLÉE AVEC LA MÉDIATHÈQUE

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 1h30 et 2h

La visite guidée de l'exposition *Instruments voyageurs* peut être complétée par une séance animée par les bibliothécaires pour approfondir un ou plusieurs aspects de l'exposition. La classe est divisée en deux groupes répartis alternativement entre la visite guidée et un atelier en médiathèque (par ex. *Villeurbanne Jam* - voir p.48). D'autres propositions de la médiathèque peuvent également faire l'objet de visites couplées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Ateliers

EXPÉRIMENTATION SONORE

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 45 min et 1h

Un atelier pour créer de la musique à partir d'objets sonores faits d'objets du quotidien détournés et de récupération. En apprenant à les manipuler, les enfants découvrent le potentiel musical d'objets du quotidien et des matériaux qui les entourent. Ils explorent des sonorités inattendues développant leur acuité auditive et stimulant leur imaginaire.

PERCUSSIONS CORPORELLES

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 30 min et 1h

Posez vos instruments, ici on joue de la musique uniquement avec son corps ! Mêlant rythme et danse, cet atelier permet de découvrir dans un climat d'écoute et de partage cet instrument de musique à part entière et toute la palette de sons qu'il nous offre.

VILLEURBANNE JAM

CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : entre 45 min et 1h

Un jeu de plateau presque classique, made in Villeurbanne ! Parcourez le monde depuis Villeurbanne : découvrez la diversité des instruments de musique présents sur le territoire, initiez-vous aux classements impossibles et rencontrez vos voisins. À partir des portraits d'habitants villeurbannais détenteurs d'instruments, Villeurbanne Jam vous propose d'écouter, reconnaître et partager des explorations musicales issues des quatre coins du monde, et plus loin encore !

LA FAMILLE CAVAGNOLO ET L'ACCORDÉON À VILLEURBANNE

CYCLE 3 – COLLÈGE - LYCÉE

Durée : 1h

Un atelier à partir de documents d'archives pour retracer l'histoire de la famille Cavagnolo, facteurs d'accordéons de pères en fils, et découvrir la place singulière de l'accordéon dans l'histoire villeurbannaise.

MURMURES D'INSTRUMENTS

CYCLE 3 – COLLÈGE - LYCÉE

Durée : 1h

Et si les instruments pouvaient parler ? À travers nous, ils sifflent, soufflent, vibrent, s'expriment, jouent de la musique. Qu'en est-il de ceux dont on ne connaît pas l'histoire ? Qu'auraient-ils à nous dire ? Un atelier d'écriture animé par Pablo Jakob, écrivain-dramaturge.

Spectacles

PERMIS DE RECONSTRUIRE

CYCLES 2 et 3

Durée : 50 min

Le mercredi 10 mars 2021 à 10 heures

Un spectacle de Jérémie Boudsocq & Pierre Blavette

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable s'évertuent à accomplir leurs tâches. Un jour la machine s'emballe jusqu'à la rupture. *Permis de reconstruire* est un spectacle percutant qui prend appui sur la fabrication et l'emploi d'instruments construits exclusivement en tubes PVC. Il propose d'appréhender la physique du son et permet au spectateur d'observer les possibilités du corps chantant, percussif, soufflant, dansant.

ATELIER : FABRIQUER UN RIMBATUBES

Le jeudi 11 mars 2021 à 9 heures

CYCLE 3

Durée : 3h

Pour prolonger le spectacle, le Rize propose à une classe de rencontrer les artistes et de fabriquer avec eux un *rimbatubes*, cette machine à sons réalisée à l'aide de tuyaux de PVC.

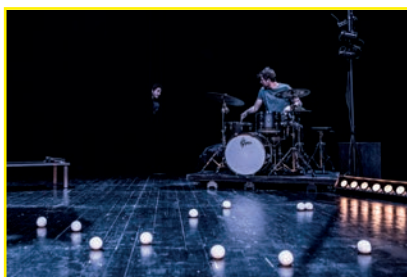
À CORPS ET À TRAVERS

CYCLE 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Durée : 1h

Le vendredi 30 avril 2021 à 14 heures

Ce plateau partagé, imaginé en écho à l'exposition *Instruments voyageurs*, propose deux rencontres étonnantes. Jongleur et batteur puis danseur et violoniste s'accordent sur le plateau du Rize pour partager l'expérience sensible d'un dialogue entre corps et instruments de musique.

FORMULE / COLLECTIF PETIT TRAVERS

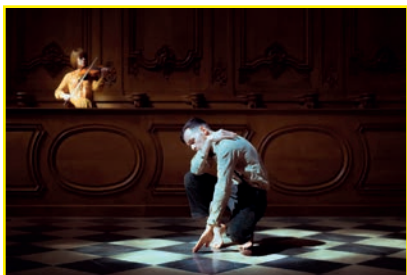
Durée : 25 min

Au fil d'un dialogue avec le batteur Pierre Pollet, véritable métaphore de l'orchestre de cirque, le jongleur Julien Clément rayonne sur la piste, encerclée par les spectateurs.

ÉCHOS / COMPAGNIE VOLTAÏK

Durée : 15 min

Un duo musique et danse hip-hop dessine, en poésie, la rencontre entre Diane Delzant, violoniste et Christophe Gellon, danseur hip-hop.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

Au Rize :

- **Mondes sonores.** Malleray, A., Collectif. (2019). Grenoble : Glénat, 2019. - 96 p. ; 30 x 23 cm : fotogr. - N°14 de la revue Billebaude.
S'immerger dans les mondes sonores du vivant, prêter attention aux échanges de vibrations et de sons pour communiquer, constituer des territoires, se reproduire... Et enrichir notre connaissance du monde d'un grand nombre de présence.
- **Les instruments de musique.** De Lambilly, E. (2015). Ma baby encyclopédie Larousse. [Cycle 1](#)
- **Tout sur la musique ! Le guide indispensable pour s'initier à la musique.** Rosenfeld, M., Destours, C., Fronty, A. (2006). Gallimard jeunesse. [Cycle 2](#)
Documentaire sur les sons, les notes, la mélodie et l'harmonie, les familles d'instruments, les formations musicales et l'histoire de la musique.
- **Maestro, à vous de jouer !** Imig, I., Lamarque, C., Gibert, B. (2014). [Cycle 3](#)
Un documentaire sur le métier de chef d'orchestre.

À l'ENM :

Tout-petits :

- **Mon imagier des instruments.** Aboulker, I., Frehring, X. (2008). Gallimard Jeunesse Musique. Livre-CD
- **La musique.** Grant, D., Collectif. (2011). « Mes premières découvertes ». Gallimard Jeunesse
- **Le grand livre des instruments de musique. Pour donner envie de montrer le son.** Pronto, Martin, R. (2015). De la Martinière Jeunesse

De 6 à 12 ans (et au-delà !) :

- **Les instruments de musique.** Decorde, N. (1995). « En savoir plus » - Hachette Éducation
- **Maestro, à vous de jouer !** Altinoglu A., Lamarque, C., Imig, I. (2014). « Les racines du savoir – Musique » - Gallimard Jeunesse
- **Le monde des instruments, des origines à nos jours.** Hass, R. (2007) « Mélomaniac » - Fuzeau – 1 guide + 1 livret + 3 CD
- **Les instruments de musique.** Clément, C., Bruillon, F., Schultess, D. (2004). « Mes premiers docs » Milan Jeunesse
- **Les instruments de musique du Monde, expliqués aux enfants.** Bednar, S., Herzog, L. (2011). De la Martinière Jeunesse

- **La musique.** Collectif. (1999). « L'Encyclopédie des jeunes » Larousse
- **L'école de musique – Apprenez tout sur la musique en 40 leçons.** Bowen, M. & R., Frost, D. (2018) Palette (+ lien QR code vers musiques)
- **Tournée ! De Mozart à l'électro, Un voyage aux sources de la musique.** Seban, J., Fouquier, E. (2016). Marcel & Joachim (+ lien QR code vers 11 playlists Deezer)

De 12 à 16 ans (et au-delà !) :

- **Comment parler de musique aux enfants – La musique classique.** Charvet, P. (2003). Scéren CNDP – Adam Biro – Livre-CD
- **L'Encyclo de la musicienne.** Yelle & Catel, M. (2008). « Les thématiques de l'Encyclo des filles » - Plon
- **Petit Atlas des musiques du Monde** Zbinden, C., Benaïche, M., Arnaud, A. (2006). Panama, Cité de la Musique, Mondomix
- **Instruments de musique.** Ardley, N. (2013). « Les yeux de la découverte » - Gallimard Jeunesse
- **Instruments de musique du monde.** Rault, L. (2008). Éditions de la Martinière – Beau livre
- **Arts et Musiques dans l'Histoire » vol. 1 – Préhistoire, Mésopotamie, Perse, Egypte, Grèce.** Asselineau, M. (2010). Lugdivine – Livre + 2 CD + 1 DVD

Après 16 ans :

- **Chronologie de la musique occidentale.** Griffe, O. (2010). TSH Editions – 6 frises chronologiques visuelles
- **Harpes Zandé.** De Dampierre, E. (1991). Klincksieck
- « **Les Cahiers de musiques traditionnelles** » n° 16. Collectif. (2004). Musiques à voir. Ateliers d'ethnomusicologie – Georg Editeur

Et en transversalité, sur la thématique :

- **Histoire illustrée de la musique.** Ziegler, R. (coord.), (2014). Gründ – Beau livre

DVD :

- **Percussions du monde – Entre cultures de l'écrit et de l'oral.** Kersalé, P. (2011). Lugdivine – 2 DVD
- **Aux origines de la musique – Afrique-Asie.** Kersalé, P. (2006). « Ethnys, écouter et voir le monde » – Lugdivine – 1 DVD
- **Musiques aux pays des bambous – Chine, Laos, Vietnam.** Kersalé, P. « Ethnys, écouter et voir le monde » – Lugdivine – 1 DVD

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pour inscrire votre classe à une visite et/ou un atelier, contactez-nous en précisant vos coordonnées, le niveau de votre classe, le nom de l'activité, la date ou la période de visite souhaitée.

mediation.lerize@mairie-villeurbanne.fr
04 37 57 17 17

POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA VISITE

Le Rize est un lieu culturel public, fréquenté et partagé par d'autres usagers que les classes. Nous vous recommandons, avant votre visite, de sensibiliser vos élèves au respect de ce lieu.

Lorsque les visites se déroulent en demi-classe, merci de prévoir un accompagnateur pour chaque groupe. Les élèves sont sous la responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.

Merci de respecter les horaires et de prévenir d'un retard éventuel ou d'une annulation.

ORGANISATION SUR PLACE

Accueil des groupes sur réservation du lundi au vendredi de 9h à 17h

Selon les mesures sanitaires en vigueur, il sera éventuellement possible de pique-niquer sur place en nous le précisant à l'avance.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE RIZE

23-25 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

ACCÈS

Bus C3 arrêt Blanqui – Le Rize
Bus C11 arrêt Arago
Bus C26 arrêt Verlaine – 4 août
Bus C9 arrêt Reconnaissance – Balzac
Bus 69 arrêt Verlaine
Tram T3 arrêt Reconnaissance – Balzac
Métro A arrêt Gratte-Ciel (10 mn à pied)

