MANU GALURE

J'ai dormi près d'un arbre

Manu Galure • Lorenzo Naccarato • Simon Chouf

Dossier pédagogique

Élémentaire • 6e • 5e • Lycée

À partir de 7 ans

manugalure.com/spectacle-jeune-public

création graphique : delphinefabro.com

MANU GALURE

J'ai dormi près d'un arbre

Spectacle jeune public
à partir de 7 ans

Région | Occitanie
Site | manugalure.com/spectacle-jeune-public
Conception, Texte et Musique | Manu Galure
Coproduction | JM France
Soutien | Sacem

Public | Tout public – À partir de 7 ans
Séances scolaires |
Élémentaire · 6e · 5e · Lycée
Durée | 50 min

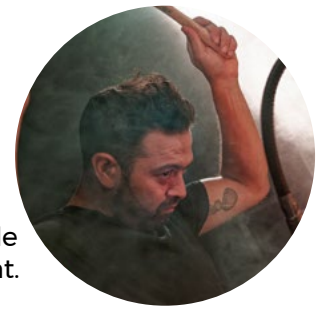
Après plus de deux ans de Tour de France à pied et en chansons, 10 000 km de marche et près de 400 concerts, Manu Galure a des histoires à chanter. Des aventures de troubadours, de sangliers qui vous mangent les pieds, d'arbres qui courent, de siestes trop longues et de pingouins qui puent. Sur la scène, un piano à queue et un piano droit, mais bricolés et bancals, qu'on visse, qu'on cloue, qu'on scotche, qu'on remplit de ressorts et de ferraille, des pianos qu'on joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse. Les histoires ressemblent aux musiques et aux sonorités qui les accompagnent, étranges et amusantes, grinçantes et pleines de malice.
Dans ce nouveau spectacle écrit sur mesure pour les JM France, Manu Galure continuera de faire ce qu'il aime : martyriser des fables, inventer des univers extravagants, faire rire et surprendre. Il jurera qu'il n'aime pas les enfants, mais voilà qu'il se met, pour la première fois, à leur écrire des chansons…

Qui est Manu Galure ?

Chanteur, auteur, compositeur

Manu Galure est un raconteur d'histoires et un chanteur vagabond, un trouveur d'images et un affabulateur.
Depuis qu'il s'est fait manger le pied par un sanglier, il lui a poussé un sabot et il ne trouve plus de chaussure à sa pointure.
Il a marché pendant deux ans pour faire un tour de France en chantant et en portant son piano sur son dos.
Manu Galure n'aime pas les enfants.

Qui est Simon Chouf ?



Jeu, son et lumière

Chouf commence la guitare au lycée. Les chansons qu'il écoutait jusqu'alors prennent un nouveau sens, avec l'enviede les chanter en s'accompagnant. Premiers groupes et premiers concerts, avec comme credo : un concert vaut dix répétitions…
La pratique s'intensifie durant ses années de fac et devient plus sérieuse. La musique finit par prendre le pas sur ses études au cours de la troisième année. Il se lance dans un projet personnel avec ses propres chansons. Cela fait douze ans que ça dure. Il a enregistré cinq albums. Manu Galure l'a sollicité pour la préparation des concerts et pour les réglages techniques.
Il se produit sur scène à ses côtés pour créer les effets sonores et visuels bizarres de son piano.

Qui est Lorenzo Naccarato ?

Piano

De sa naissance à Cayenne et de ses origines familiales d'Italie du sud, Lorenzo Naccarato garde un amour pour le piment dans la musique et la cuisine. Après une initiation au piano classique,
il étudie le jazz et les musiques improvisées à Toulouse. Avec son trio jazz,
il réalise deux albums et de nombreuses tournées en France et à l'international. Il rejoint l'aventure de Vertumne en 2020, en explorant aux côtés de Manu Galure, les sonorités du piano préparé.

La marche lente du trouveur de mots

La tournée à pied de Manu Galure parle d'elle-même. L'itinérance sur les routes de France semble une évidence pour ce chanteur à textes. La fulgurance de l'instant sans cesse renouvelée, le corps seul en mouvement, voilà ce qui fait avancer Manu Galure.
Un procédé archaïque qui remonte à la nuit des temps, au temps des troubadours. Trobador en occitan est celui qui trouve. Ainsi marchaient les trouveurs de chansons à l'aube du XIIe siècle avec leurs trobar ou poèmes chantés. Deux siècles à mettre un pied devant l'autre, allant de châteaux en châteaux, de cour en cour pour faire entendre l'art de la poésie lyrique.
Ce savoir-faire de troubadour, Manu Galure le remet au goût du jour, à sa manière toujours singulière. Marcher de bon matin pour se vider la tête, pour se retrouver seul, marcher au rythme des saisons et ramasser en chemin quelques idées pour ses chansons, voilà ce qui fait vraiment marcher Manu Galure.
À sa façon, il marche de maison en maison, de piano en piano pour tous ceux qui l'écoutent. Après ses rêveries de promeneur solitaire, il trace sa route, celle qui le conduit au graal de l'aventure humaine. Le moment de vider son sac rempli de chansons à tester, à roder, sur un nouveau piano de passage, assis très haut comme un oiseau. Il a posé ses chaussures de rando, pieds nus, il peut commencer son piano-voix, son solo, les doigts à folle allure et ses trobars du soir à faire entendre.
Une voix authentique où la parole est d'or, libre, décalée. Une âme écorchée par les ronces mais apaisée par les roses. Les chansons parlent d'elles-mêmes, de lui, de ses innombrables aventures.
Trouveur de mots est une joyeuse mixture d'inspirations et d'aventures tout au long de son périple. S'il y a au fond de son piano un peu d'Higelin, de Trenet, d'autres chanteurs, ses textes sont écrits au cordeau, inspirés de ses nombreuses lectures de troubadours.
Il part avec un maigre bagage mais indispensable pour trouver l'inspiration : un recueil de poèmes de troubadours, un ordinateur et son téléphone dans la poche.
Mille ans le séparent des troubadours, mais il trouve un écho dans leur poésie imagée. Il trouve dans un poème de Guillaume d'Aquitaine un regard décalé sur le monde. Manu Galure en fera des images avec ses mots à lui, son humour grinçant et sa plume acérée. Ainsi « *Ferai un vers de pur néant* », écrit au XIIème siècle, devient dans la tambouille galurienne *La chanson qui n'a rien à voir*.

Manu Galure s'inspire des paysages sans cesse renouvelés au fil des saisons, de ses rencontres humaines et pose un regard sur l'étrangeté. Son écriture est peuplée d'images dans lesquelles chacun entend ce qu'il veut. Aucun message, que des images et décalages.
Il reprend aussi la légende du Moyen Âge où il se met dans la peau du joueur de flûte de Hamelin.
Écriture à part, teintée d'esprit trobar avec une pointe d'anar dans la chaussure, voilà ce qui fait chanter vrai Manu Galure.

Texte Olivia Pinon

Cliquer sur le lien pour tout savoir
sur le tour de France à pied de Manu Galure

Les troubadours de Manu Galure

Approches transversales du spectacle

Manu Galure a parcouru la France à pied pendant deux ans, allant de villes en villages pour chanter, rencontrer les habitants et composer de nouvelles chansons. Son imaginaire s'est nourri des paysages et de la lecture des troubadours.

Qu'est-ce qu'un troubadour ?

Un poète et un musicien de la haute noblesse occitane au Moyen Âge.
Il compose des chants interprétés par les jongleurs et les ménestrels qui les font circuler de châteaux en châteaux au gré des déplacements des cours et des croisades.

D'où vient le mot troubadour ?

De trobar qui signifie trouver en occitan. Le troubadour est celui qui trouve les mots et compose les musiques pour dire l'amour courtois, raconter la vie des chevaliers et des nobles dames, témoigner de son époque.

En quelle langue écrit le troubadour ?

En langue d'oc, la langue romane du sud de la France, qui donnera naissance aux langues occitanes et provençales, alors que le trouvère écrit en langue d'oïl, la langue romane du nord qui donnera naissance au français.

Trois troubadours lus par Manu Galure :

Guillaume IX d'Aquitaine,

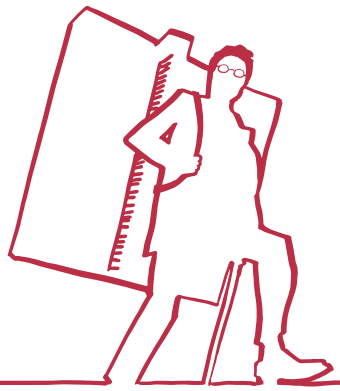
comte de Poitou (1086–1127).
Premier troubadour connu de la longue lignée à venir, avant la naissance de l'amour courtois. Un poète à la langue vive et bien pendue, avant que l'expérience des croisades brise sa joie de vivre.

Ebles II

vicomte de Ventadour, dit « le chanteur », (1086-vers 1150).
Protecteur du plus célèbre des troubadours, Bernard de Ventadour.
On a écrit de lui en 1147 « … il était très plaisant dans ses chansons […] il aima jusqu'à la vieillesse les poèmes joyeux».

Peire Cardénal,

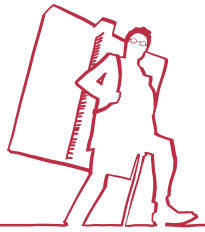
(1180-1278) troubadour rattaché à la cour des comtes de Toulouse puis de Montpellier. Poète à la plume bien trempée, critique des abus de pouvoir et de la corruption.



Pour en savoir plus

Guillaume d'Aquitaire, seigneur troubadour
Ebles de Ventadour, www.limousin-medieval.com
Peire Cardénal, troubadour du XIIIe siècle

Mais comment sont fabriqués les sons de cette chanson-là ?



Le pianiste Lorenzo Naccarato révèle quelques secrets de piano préparé, à l'intention des enfants qui viendront voir le spectacle

Maman

Je crée un effet de basses avec des languettes de cuir fixées sur les cordes graves. Les languettes de cuir sont des attaches de cymbales et des chutes données par Max, un cordonnier de Toulouse qui suit tous nos concerts de piano préparé.
En collant du scotch d'aluminium sur les cordes, je fabrique un son de guitare électrique à l'énergie rock.

Ne me lâche pas la main

Je fabrique un timbre beaucoup plus doux et mystérieux en posant du gaffeur gris sur les cordes du piano à l'endroit où frappent les marteaux. Cela produit un son qui évoque la kora ou le marimba et donne une inspiration africaine à la chanson.
Pour donner l'illusion sonore de jouer d'un instrument à archet, je fais passer des crins de chevaux autour des cordes en les frottant.

Les champion-ne-s du monde

Je place une pince à linge à l'endroit où le marteau vient frapper la corde. Cela crée un effet percussif de caisse claire, renforcé par la vibration de vis posées sur la table d'harmonie.

J'ai dormi près d'un arbre

J'insère une couverture de survie entre le marteau et la corde. Cela sonne comme des feuilles froissées à l'automne.
Une plaque d'immatriculation de garde-chasse posée sur les cordes crée un effet percussif métallique.

Si les pingouins

Top secret

Vous avez dans votre ville

Un piano au son clair, sans transformation.

Que de la pluie

Même préparation que pour la chanson Maman

Projet de classe en lien avec le spectacle
Art du bricolage musical

Pour les classes créatives et pleines d'imagination, sur les pas de Manu Galure et ses complices bricoleurs.

Explorer les garages des familles et les greniers de l'école de musique pour trouver un piano prêt à être démantibulé : piano droit, piano à queue, cadre en bois, cadre en métal, peu importe, ce qui compte c'est d'avoir des cordes, des marteaux et une table d'harmonie.

Si après avoir écumé les vides-greniers, les aspirants bricoleurs ne trouvent aucun piano à se mettre sous le marteau, utiliser une cithare, une guitare, un violon, un cymbalum, une kora : tout instrument de musique disposant de cordes et d'une caisse d'harmonie.

Observer l'instrument sous toutes ses coutures :

- ***Comment est-il construit ?***
- ***Comment sont tendues les cordes ?***
- ***Comment sont-elles reliées à la table d'harmonie ?***
- ***Comment le son est-il produit ?***

> par un mécanisme avec des touches qui actionnent des marteaux qui frappent des cordes comme pour le piano,

> en les frottant, les pinçant, les grattant, les frappant avec une baguette, un plectre, un archet, la main ou les doigts pour les autres instruments.

Une fois l'inventaire organologique accompli, faire l'inventaire bricolage :
Imaginer tous les objets, tous les matériaux, toutes les techniques, qui pourraient être utilisés pour produire de nouveaux sons avec l'instrument, en s'inspirant des secrets de Lorenzo à la page 6.

Collecter, expérimenter, tester, écouter, comparer, enregistrer, classer, organiser, choisir… COMPOSER, JOUER, CRÉER, PARTAGER !

Pour aller plus loin : *En 1937, le compositeur américain John Cage crée sa première performance de piano préparé pour accompagner un ballet. La chorégraphe voulait un ensemble de percussions, la salle était trop petite. John Cage a utilisé son piano comme instrument de percussion en ajoutant des objets sur les cordes, sous les marteaux, sur la table d'harmonie.*

Cliquer pour accéder à des ressources sur John Cage et le piano préparé sur le site de la Philharmonie

Étude du texte d'une chanson du spectacle

J'ai dormi près d'un arbre

J'ai dormi près d'un arbre j'ai dormi près d'un an
les saisons changent quand on dort vraiment
je me frotte les yeux quelque part en juillet
j'ai crois que j'ai perdu mon pied
Un sanglier me l'avait pris
il faut bien nourrir ses petits
alors ce sabot noir et cette patte en repoussant
me donnent cet air désolant

et depuis je vais boitant
sur toutes les routes
je chante clopin-clopant
pour les gens qui m'écoutent

J'ai dormi près de l'eau dans le pré de l'étang
je préfère dormir tout le printemps
un millier de jonquilles a poussé sur mon crâne
et une barbe de pivoines
je mange sec et je ne bois plus d'eau
les fleurs fanent aussitôt
une seule tulipe coincée entre mes dents
me donne cet air attachant

et depuis la bouche en fleurs
sur toutes les routes
je chante de tout mon cœur
pour les gens qui m'écoutent

J'ai dormi si longtemps, que je dors toujours
je crois que j'ai le sommeil un peu lourd
j'ai trouvé cette chanson au milieu de mon rêve
et ce petit air sur mes lèvres
Un homme à la tête d'épervier
m'a demandé de lui chanter
il se gratte le bec et il m'écoute assis
tout en grignotant des souris

et depuis je vais chantant
même quand il fait beau
je chante par tous les temps
pour tous les gens
pour les gens à tête d'oiseau

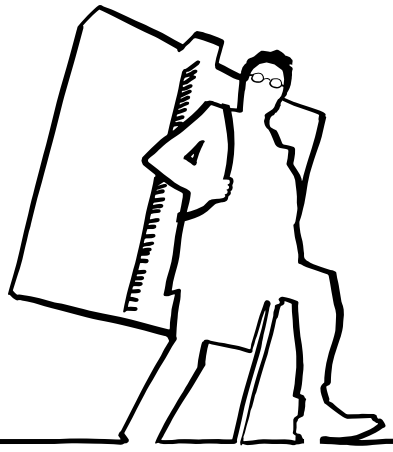
Qui parle dans cette chanson ?
Observe bien dans le texte comment il se décrit. Pourrais-tu le dessiner ?
Quelle sont ses activités principales ? Que fait-il sur son chemin ?

Observe bien le texte de la chanson. Vois-tu des expressions qui reviennent entre les différentes strophes ? Peux-tu distinguer les refrains et les couplets ?

Regarde tous les passages du texte où le personnage évoque sa manière de chanter. Qu'en dit-il ? Si tu devais devais chanter cette chanson, quelle musique choisirais-tu ? Rapide, lente ? Joyeuse, triste?

Dossier pédagogique
Élémentaire • 6e • 5e • Lycée
À partir de 7 ans

manugalure.com/spectacle-jeune-public



création graphique : delphinefabro.com

www.manugalure.com

Ce spectacle est co-produit par JM France avec le soutien de la Sacem.
La création est également soutenue par l'État et la Région Occitanie.

production : association le Cachalot Mécanique
licence d'entrepreneur de spectacles 2-1098129