

COMPAGNIE **MAÂLOUM**
littérature & musique

présente

Le parcours

à voix haute

Proposer aux élèves un parcours artistique
de pratique et de spectateur
autour de la Littérature et de la lecture à voix haute, en musique

Autour des textes de :

Cécile Coulon, *Les ronces*

Maylis de Kerangal, *Corniche Kennedy*

Gaël Faye, *Petit pays*

Paolo Giordano, *La solitude des nombres premiers*

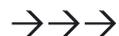
– Un livre peut nous changer ?
– Bien sûr, un livre peut te changer!
Et même changer ta vie. Comme un
coup de foudre. Et on ne peut pas
savoir quand la rencontre aura lieu.
Il faut se méfier des livres, ce sont
des génies endormis.

Gaël Faye *Petit Pays*

#lecture à voix haute #littérature #musique #parcours du spectateur #théâtre

PROJET

ATELIER DE LECTURE À VOIX HAUTE

LECTURE-MUSICALE

Le *Parcours à voix haute* propose aux élèves de participer à un atelier de lecture à voix haute de 3 heures, mené par deux intervenants du collectif d'artistes de la Cie Maâloum – un.e comédien.ne et un.e musicien.ne – autour d'une des quatre œuvres sélectionnées au préalable par l'enseignant référent.

Puis, dans un deuxième temps, ils assisteront à la lecture-musicale créée par la compagnie Maâloum autour de l'œuvre choisie, qui sera suivie d'un échange avec l'équipe artistique.

→ D'autres modules peuvent venir compléter le Parcours: un travail d'enregistrement radiophonique qui laissera une trace pérenne de notre rencontre ET/OU l'élaboration d'une lecture musicale en vue d'une restitution publique, dans l'établissement ou dans une structure culturelle partenaire (ex: Printemps des poètes, Nuit de la lecture, Nuit des musées, Fête de la Musique, etc.) ET/OU la participation à une lecture musicale dans un cadre professionnel dans le cadre des dates de la Cie Maâloum, comme par exemple pour la *Nuit des nouvelles* à Carpentras.

OBJECTIFS

éducatifs, artistiques et culturels

- Promouvoir la Littérature et le goût de la lecture
- Offrir une rencontre sensible avec les musiques actuelles et improvisées
- Découvrir des auteur.trice.s modernes et contemporains
- Appréhender la lecture à voix haute et la prise de parole par le jeu : respiration, échauffement vocal, diction, portée de la voix, adresse, musicalité, silence, rythmes, postures, intentions
- S'approprier la parole d'un autre : « traverser une écriture »
- Découvrir le processus de création d'une lecture musicale de la Cie Maâloum
- Faire l'expérience d'être accompagné par des artistes : musicien.ne.s et comédien.ne.s
- Travailler en collectif, développer un regard et une écoute critiques et construits
- Être « acteur » et « spectateur », en classe, puis –pour les volontaires– lors d'une représentation publique, dans un cadre professionnel.

Les artistes de la compagnie Maâloum inscrivent leur démarche de transmission et de sensibilisation dans les lignes énoncées par l'Académie Aix-Marseille

L'éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d'encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l'acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle. La généralisation de l'EAC implique la mobilisation de l'ensemble des acteurs ministériels, artistiques, culturels, associatifs, territoriaux pour développer des actions au plus près des territoires.

Ministère de l'Éducation Nationale

Il s'agit de promouvoir la Littérature et le goût de la lecture, ainsi que sensibiliser aux musiques actuelles et improvisées, auprès des jeunes, en les incitant à découvrir des textes d'aujourd'hui qui proposent des représentations de la jeunesse - qui parlent d'eux, en somme, ou abordent des sujets qui les concernent.

La Musique est un Art sans mots qui contribue au lien sensitif, imaginaire et direct avec le texte ; elle permet de parler de rythmes, de silences, d'intensités et d'émotions de manière concrète.

L'objectif est aussi de leur permettre de développer leurs sens critique et sensible en les intégrant pleinement dans le choix des extraits qu'ils lisent en classe, dans leur compréhension singulière et son interprétation, ainsi que dans les choix des musiques qui accompagnent leurs extraits et enfin, par le regard qu'ils portent sur le travail de leurs camarades de classe.

La pratique est au cœur du projet : la Littérature s'apprécie par la lecture solitaire et silencieuse mais aussi par sa mise en voix et son partage. Il s'agit donc de développer en classe la lecture à voix haute, partagée par le groupe, et d'apprécier l'oralité des textes choisis en musique.

Dans les établissements scolaires

Le projet s'articule autour d'un atelier de pratique artistique de 3h mené par un.e comédien.ne et un.e musicien.ne du collectif d'artistes de la Cie Maâloum, en étroite collaboration avec les enseignants concernés.

Durant l'atelier, la classe s'échauffe par le jeu : articulation, diction, souffle. Puis, ils sont amenés à faire des choix parmi des extraits proposés ; suivent une analyse du texte, de ses enjeux. Ces questionnements mènent à la lecture à voix haute, puis à l'interprétation dirigée, au travail du jeu : intentions, rythmes, silences, tensions, enjeux, adresse, corporalité, etc. Enfin, les élèves appréhendent l'espace, l'articulation avec la musique. Ils sont amenés à faire des choix, à les argumenter, à proposer un moment de création, mais aussi de regarder les autres, d'aiguiser leur jugement, de savoir en parler.

La dimension culturelle du projet au sein d'un établissement scolaire

Le projet répond aux exigences d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. En effet, il rassemble l'ensemble des connaissances acquises par l'élève à travers la lecture, les rencontres dans le domaine des écritures contemporaines et de la mise en voix des textes, dans une complémentarité entre les temps scolaire et extrascolaire.

Son organisation et sa structuration permettent d'assembler et d'harmoniser ces différentes expériences et d'assurer la continuité et la cohérence de l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble de la scolarité de l'élève dans ces années au collège.

Le *Parcours à voix haute* repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les trois piliers :

-Des **rencontres** avec des écritures contemporaines, mais aussi des rencontres directes avec les comédien.nes pour la mise en voix des textes et les musicien.nes. C'est aussi un projet où les collégiens rencontrent des professionnels de la culture.

-Des **pratiques**, individuelles et collectives sur la mise en voix des textes en musique. Aussi bien lors des mises en voix en classe ou lors de modules supplémentaires (radiophoniques ou restitution ou participation à la Nuit des Nouvelles), les élèves s'approprient les textes et le travail musical progressivement pour s'intégrer dans un processus créatif afin de réfléchir sur leurs pratiques.

-Des **connaissances** pour exprimer ses émotions esthétiques sur les textes, de porter un jugement construit et étayé en matière Littérature et de mise en voix, de contextualiser, décrire et analyser une œuvre tout au long de l'année. D'intégrer des notions et du vocabulaire musical.

Les objectifs communs entre l'établissement scolaire et la Cie Maâloum

Les principaux objectifs du *Parcours à voix haute* en lien avec le projet artistique et culturel du collège sont les suivants :

-**Diversifier et élargir** face aux programmes scolaires, le champ des écritures modernes et contemporaines, ainsi que de la musique.

-**Articuler les différents temps éducatifs et artistique** entre les enseignants et la Cie Maâloum.

-**Donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles l'élève prend part** dans le cadre d'enseignements ou d'actions éducatives, le parcours n'étant pas une simple addition ou juxtaposition d'actions et d'expériences successives et disparates, mais un enrichissement progressif et continu.

-**Une construction commune et en partenariat entre un établissement scolaire et une compagnie artistique professionnelle** avec un développement à la sensibilité, à la formation du goût et du jugement. Le *Parcours à voix haute* favorise l'autonomie et la prise de parole au sein d'un groupe. La mise en voix et en musique des textes par ces artistes professionnels participe au développement de la créativité dans le respect des élèves entre eux autour d'un projet commun.

Valorisation du *Parcours à voix haute*

La Cie Maâloum a à cœur de faire entendre le travail des élèves et l'engagement des équipes éducatives sur ce parcours. De leur participation à l'atelier, à la venue au spectacle et de la participation pour certains aux modules supplémentaires, la Cie Maâloum est présente une partie de l'année pour eux. Nous souhaitons valoriser cette expérience sur notre site avec des photos, sur nos réseaux sociaux en invitant les élèves à pouvoir en témoigner, ainsi que dans la presse locale, avec qui nous avons établi un suivi assidu.

LES ŒUVRES

Cécile Coulon, *Les ronces*

Ed. Le Castor Astral

Prix Apollinaire 2018

Prix *Révélation poésie* de la Société des Gens de Lettres 2018

Un art poétique ancré dans le quotidien le plus banal, dans les pas de Bukowski ou Carver, qui convoque la maison familiale, la nature, les montagnes, les amours déçues, les épines initiatiques de la vie. Ces poèmes sont autant de fragments du portrait de la jeune poétesse qui entreprend dans ce livre de « rassembler les morceaux de soi-même / qu'on voudrait pourtant laisser / à quelqu'un d'autre que soi ». Cécile Coulon est née en 1990, elle a publié 7 romans et 2 recueils de poésie depuis ses 16 ans. *Les ronces* a reçu le prestigieux Prix Apollinaire. Affranchies des questions de métriques et de rimes (mais pas de rythme), ces « histoires courtes » privilégient le fond à la forme. Ces poèmes, d'abord publiés sur les réseaux sociaux, sont bel et bien une œuvre, qui invite à reconsidérer la poésie dans sa forme la plus brute, la plus simple. La plus contemporaine ?

#autobiographie #poésie du XXIème #amours #fin de l'enfance #instantanés

→ BAC classes de 1ères : La poésie du XIXème siècle au XXIème siècle // parcours : Modernité poétique ? // parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or

Maylis de Kerangal, *Corniche Kennedy*

Éditions Verticales, 2008

prix Goncourt des lycéens 2016

Les petits cons de la corniche. La bande. On ne sait les nommer autrement. Leur corps est incisif, leur âge dilaté entre treize et dix-sept, et c'est un seul et même âge, celui de la conquête : on détourne la joue du baiser maternel, on crache dans la soupe, on déserte la maison.

Le temps d'un été, quelques adolescents désœuvrés défient les lois de la gravitation en plongeant le long de la corniche Kennedy, à Marseille. Tendre et cruelle, la magie de ce livre ne tient qu'à un fil, le fil d'une écriture sans temps morts ni réalisme caricatural, brassant oralité et métaphore, d'un seul souffle.

Corniche Kennedy est un roman réaliste contemporain. À travers son écriture soutenue et ciselée, Maylis de Kerangal nous invite à découvrir les voix, les corps et les attitudes d'une jeunesse « libre ».

#adolescence #documenté #amours #roman d'apprentissage #quartier

→ BAC classes de 1ères : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIème siècle // parcours : Individu, morale et société

Gaël Faye, *Petit pays*

Editions Grasset
prix Goncourt des lycéens 2016

Gabriel a une dizaine d'années au début de l'année 1993 et vit dans le confortable quartier de Kinanira à Bujumbura (Burundi) avec son père, entrepreneur expatrié français, sa mère, d'origine rwandaise, et sa petite sœur Ana. Gabriel mène une enfance heureuse dans une famille aisée, entouré d'un groupe d'amis avec qui il mange des mangues et fait les quatre cents coups. Mais son bonheur va être menacé par la réalité géopolitique du Burundi : après la séparation de ses parents, il assiste à la dégradation de la situation politique de la région, avec la guerre civile burundaise suivie du génocide des Tutsis au Rwanda. Gabriel cherche en vain à protéger son monde d'enfant, refusant de choisir son camp, mais il devra faire le deuil de sa vie d'avant et de son enfance ; il va se découvrir métis, Tutsi, Français.

L'auteur souligne que le roman n'est pas autobiographique, mais qu'il est inspiré de sa propre expérience.

#enfance #autofiction #identité #récit initiatique #violence #Histoire

- classes de 3èmes : Se chercher, se construire // Vivre en société, participer à la société
- BAC classes de 1ères : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIème // parcours : Individu, morale et société // parcours : récit et connaissance de soi

Paolo Giordano, *La solitude des nombres premiers*

Éditions du Seuil
prix Strega 2008

Un roman qui nous entraîne dans la vie de deux adolescents, Alice et Mattia, dont les deux parcours ont été marqués pour toujours par les traumatismes qui ont fait basculer leurs enfances respectives. Les deux êtres affrontent la vie sans vraiment y trouver leur place, toujours un peu à l'écart, différents, apprivoisant leur souffrance et en faisant de leur corps le lieu où les malaises et les contradictions s'expriment.

Comme des nombres premiers, *proches mais pas assez pour se frôler vraiment*, leurs chemins vont se croiser, leurs solitudes vont se conjuguer mais sans jamais se rencontrer vraiment...

#adolescence #roman d'apprentissage #résilience #identité #amitié #identité

- classes de 3èmes : Se chercher, se construire
- BAC classes de 1ères : Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours

Cité scolaire J.H.-Fabre : les élèves sensibilisés à la lecture... grâce à la musique

Plusieurs classes de la cité scolaire J.H.-Fabre ont pu assister vendredi dernier à une double séance de lecture musicale : "Petit pays", du musicien et écrivain Gaël Faye.

Ce roman, non autobiographique mais inspiré de l'expérience de l'auteur a reçu de nombreux prix, dont le Goncourt des lycéens : l'histoire d'une enfance heureuse au Burundi, dans une famille mixte avec une mère rwandaise et un père français ; un bonheur brutalement stoppé par la guerre civile et ethnique qui a conduit à un génocide en 1993.

La séance dure 35 minutes et est assurée par un musicien et un comédien de la compagnie Maâloum. Très vite, les jeunes élèves se laissent entraîner dans une écoute attentive.

Et leurs réactions après la lecture sont empreintes des émotions qui les ont traversés :

si certains préfèrent débattre du rôle de la musique comme facilitatrice ou perturbatrice de l'écoute des mots, d'autres évoquent la difficulté de la double culture ou la perte d'innocence et de joie de l'enfance à l'âge adulte. Et les enseignants sont ravis de constater que certains de leurs élèves habituellement peu communicatifs, ont envie de s'exprimer sur cette lecture musicale.

■ Une autre manière d'aborder la littérature

C'est Émilie Bousquet, coordinatrice de ces actions au sein du réseau des bibliothèques, au service culture et patrimoine de la CoVe qui organise : « Cette année, avec les difficultés liées à la crise sanitaire, on a concentré nos actions dans les établissements scolaires. On a cherché à être complémentaires du travail des enseignants, en proposant une autre approche, en travaillant en amont avec les en-

Des élèves attentifs et émus lors de cette lecture musicale. Photo Le DL/Lydie MALLET

seignants. Mais l'objectif est toujours le même : on veut aborder la littérature par d'autres biais. Puisqu'écouter c'est aussi lire, on propose une autre manière de découvrir des textes, des styles d'écriture. Et ce texte fait voyager les jeunes,

avec cette histoire d'un autre pays, évoquant une enfance réelle, mais mise en fiction par un adulte. »

Dans le cadre de cette action, 5 lectures de "Petit pays" ont été proposées aux classes de 3e du collège Daudet et de

la cité J.H Fabre, et aux classes de seconde, première et terminale de la cité J.H Fabre. Les élèves ont aussi bénéficié d'ateliers de lecture à voix haute et d'éducation aux médias.

Lydie MALLET

LA RENCONTRE

La compagnie Maâloum au lycée Fabre

Yani Fola et Rémi Pradier, de la compagnie Maâloum, étaient au lycée Fabre où ils ont présenté une lecture musicale d'après *Petit Pays*, de Gaël Faye, un livre récompensé par le Goncourt des lycéens en 2016. Ce roman autobiographique relate le passé de l'auteur au début des années 1990, en plein cœur du génocide rwandais. Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains, dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays, le Burundi, ce bout d'Afrique centrale malmené par l'histoire.

Yani Fola au n'goni, guitare traditionnelle malienne, et Rémi Pradier à la lecture, ont su capter l'attention de leurs spectateurs, des élèves de seconde et troisième, avec lesquels ils ont échangé en fin de séance.

Cette action d'éducation culturelle est organisée en partenariat entre le réseau des bibliothèques de la CoVe et la compagnie Maâloum, collectif de cinq artistes, quatre comédiens et un musicien, au profit des établissements scolaires.

Le 4 juin, la compagnie Maâloum sera au collège Raspail pour un atelier de lecture à voix haute, le 26 juin à Bédoin pour une lecture musicale autour de Giono, et le 11 juillet, en clôture de la saison, à l'Inguimbertaine, pour "La Nuit des nouvelles".

/PHOTOS P. DE R.

L'air de la ville

LA PHOTO DU JOUR

Les collégiens de Fabre s'initient à la lecture à voix haute.

La compagnie Maâloum était vendredi 4 juin, de 9h à 12h, au collège Jean Henri Fabre pour finir son cycle d'ateliers de lecture à voix haute auprès des élèves de 3ème 5 de Julie Baccannais, professeur de français. Rémi Pradier (comédien) et Jérémy Cardaccia (musicien), tous deux membres du collectif d'artistes de la compagnie Maâloum, ont fait vivre aux élèves "le processus de création" propre à la compagnie, en les plongeant dans l'écriture singulière de l'auteur italien Paolo Giordano, à partir de son roman *La solitude des nombres premiers*. Texte pour lequel il a reçu le prix Strega en 2008, équivalent du Goncourt français. C'est l'histoire de Mattia et d'Alice qui ont vécu des traumatismes pendant leur jeunesse. De l'adolescence à l'âge adulte, leurs existences ne cesseront de se croiser et de s'éloigner dans l'effort d'effacer les obstacles qui les séparent. À travers différents exercices, les élèves ont découvert les secrets de la lecture à voix haute, se chauffer la voix, articulation, élocution et, en petits groupes, ont restitué une lecture avec de la musique live.

Les radiophoniques sont en libre accès sur <https://soundcloud.com/companiemaaloum>

/PHOTO P. DE R.

LA BONNE IDÉE

Un atelier lecture à voix haute au collège Fabre

Dans le cadre du réseau des bibliothèques de la CoVe, Jérémy Cardaccia et Rémi Pradier, de la compagnie Maâloum, étaient lundi et mardi derniers au collège Fabre, pour un atelier lecture à voix haute auprès des élèves de 4 classes de 3e et d'une de 6e, encadrés par leurs professeurs de français, Najat Khaoui et Angélique Duwez. Les intervenants ont tout d'abord présenté le contexte du livre choisi "Petit Pays" de Gaël Faye, franco-rwandais, né au Burundi, prix Goncourt 2016 des lycéens. Un livre qui est un peu le vécu de l'auteur lors du génocide de 1993 au Rwanda. Durant 3 heures, les jeunes gens ont suivi divers ateliers : échauffement, prononciation, musculature de la bouche, des lèvres et de la langue, jouer avec les "virelangues", lire une phrase et la dire avec le plus grand nombre d'intentions, affection, colère, enthousiasme, indifférence, injure, menace ou encore lire un texte pour le restituer au groupe en marchant, s'arrêtant, respirant en regardant les autres.

Accompagnés à la guitare électrique par Jérémy, les élèves étaient ensuite invités à lire des extraits plus longs en musique, faisant eux-même le découpage et décidant de l'intervention du musicien et de ses variétés sonores à certains moments de leur lecture.

Les jeunes gens sont inscrits, comme les années précédentes, au concours de lecture à voix haute de l'émission "La grande librairie".

/PHOTO P. DE R.

LA COMPAGNIE MAÂLOUM

Depuis 2017, le collectif d'artistes de la Cie Maâloum réunit un musicien et quatre comédien.ne.s : Jérémy Cardaccia, Maxime Le Gall, Julie Minck, Aude Marchand et Rémi Pradier.

Ensemble, ils sélectionnent des romans ou des nouvelles et créent des lectures à voix haute accompagnées de musique originale : les lectures musicales.

« Ces lectures musicales -cœur de notre activité- mettent à l'honneur la puissance et la beauté de la Littérature. Renouant avec la tradition orale, le plaisir de se faire lire « une histoire », la lecture à haute voix révèle les singularités des écritures, ses sonorités, ses rythmes. L'interprétation des comédien.ne.s -toujours au service de la Littérature- font vibrer l'âme des mots, des situations, des personnages. La musique en est le révélateur, le partenaire, le cadre, mais surtout la dimension complémentaire. Au-delà de la découverte et du plaisir de voir et d'écouter une guitare, un violoncelle, un n'goni, une clarinette ou de la M.A.O (musique assistée par ordinateur) par exemple, la musique campe un univers, une ambiance, appuie un rythme, marque une ellipse, libère les émotions et stimule l'imaginaire. »

Les formats de plus d'une heure qui permettent de rencontrer une œuvre, les formats plus courts qui suscitent l'envie de lire, les soirées plus longues – en plein air, au théâtre, dans des salles non-équipées ou en déambulation dans des monuments patrimoniaux – autour de nouvelles, de poésie ou d'un écrivain, les lectures musicales se déclinent et peuvent se jouer partout.

Elles s'inscrivent aussi bien dans la programmation d'une saison culturelle d'un théâtre ou d'une médiathèque, que pour des festivals, pour les Nuits de la lecture et autres moments forts.

Depuis le confinement, en mars 2020, ils développent également Les Radiophoniques : podcast littéraire et musical 🎧 : <https://soundcloud.com/compagniemaaloum>

Les rencontres, les actions culturelles auprès des scolaires ainsi que les ateliers et stages de lecture à voix haute de la compagnie Maâloum prolongent son geste artistique fort et ancré sur les territoires où elle est invitée.

NOS SOUTIENS ET PARTENAIRES

COMPAGNIE MAÂLOUM

94 impasse Reynaud 84000 AVIGNON
SIRET 508 714 755 000 32 Code APE 9001Z
www.compagniemaaloum.com
06 89 09 01 67
ciemaaloum@gmail.com

