

SPECTACLE SCOLAIRE

Musique

Soleo

On se réveille et on s'éveille ! Tous sens en alerte pour savourer cette rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre l'ailleurs et l'ici, le rire et l'émerveillement. Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité et à changer leur regard sur la vie pour transcender les contraintes du quotidien. Ils s'activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique. Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares sont au service du délire, de la poésie, de l'humour et de l'amour. Une performance dynamique et explosive qui invite surtout au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l'autre.

Ce spectacle réunit trois jeunes artistes complets, à la fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs et pédagogues sur-actifs. Ils offrent ici un mélange parfaitement dosé entre leurs différents modes d'expression. Ce mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles est créatif, moderne et hautement divertissant.

Percussions corporelles, basse, guitare, cajón, voix :
Sophie Boucher ou Jean Adam

Percussions corporelles, vibraphone, piano, cajón, voix :
Sébastien Le Guénannf ou Lucie Delmas ou François Daniel

Percussions corporelles, kalimba, cajón, voix :
Julien Vasnier ou Mathieu Cervera

www.soleo-info.com

Durée : 55 minutes

Dossier pédagogique
Du CP à la 3^e

Sophie Boucher, Sébastien Le Guénanff et Julien Vasnier

JM
FRANCE
International

Soleo

À partir de 6 ans

LES JM FRANCE INVENTENT DEPUIS SOIXANTE-DIX ANS LA MUSIQUE ACCESSIBLE A TOUS ET EN PREMIER LIEU AUX JEUNES.

Un grand réseau de 1 200 bénévoles et 349 implantations sur le territoire. Les JM France forment avec plus de 70 pays, les JM *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique.

NOTRE MISSION

Accompagner les enfants et les jeunes dans une découverte active de toutes les musiques : baroque, chanson, jazz, polyphonies, soul, musique contemporaine, chant traditionnel, art lyrique, etc.

NOTRE ACTION

2 000 concerts et ateliers sur le territoire pour un demi-million d'enfants et de jeunes chaque année.

NOTRE PROJET

Contribuer au développement le plus large de nouveaux réseaux musicaux, dans les zones isolées, au service des publics les plus éloignés de l'offre culturelle.

NOS VALEURS

L'égalité d'accès à la musique, l'engagement citoyen, l'ouverture au monde.

AUJOURD'HUI

Les JM France élargissent leur action en faveur du développement musical par un engagement renforcé et innovant, en lien étroit avec les acteurs locaux : la mobilisation de nouvelles équipes sur le terrain, le repérage d'artistes, les résidences de création, les actions pédagogiques et l'accompagnement des pratiques instrumentales et vocales.

Premier organisateur de concerts en France, reconnues d'utilité publique, les JM France réaffirment leur valeur fondatrice : la conviction que l'art, et particulièrement la musique, est une cause fondamentale, vecteur de plaisir partagé, d'épanouissement et de citoyenneté.

HIER

Les JM France naissent de l'intuition d'un homme, René Nicolay qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire découvrir la musique au plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et développe, dans toute la France, l'accueil au spectacle des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une grande tradition d'ouverture poursuivie jusqu'à ce jour.

Association reconnue d'utilité publique, agréée jeunesse et éducation populaire, association éducative complémentaire de l'enseignement public

Chaque année, les JM France ce sont :

- 50 programmes musicaux en tournée
- 150 artistes professionnels
- Un accompagnement pédagogique pour chaque spectacle
- 2 000 concerts
- 420 lieux de diffusion
- 470 000 spectateurs de 3 à 18 ans

Les JM France reçoivent le soutien du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, de la Sacem, de l'Adami, du FCM, de la SPEDIDAM, du CNV, du Crédit Mutuel et de la Ville de Paris.

L'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

RESSOURCES

Pour accompagner les élèves dans cette expérience, les JM France mettent à disposition des enseignants :

Dans le présent dossier :

- un chant à apprendre et/ou une œuvre à écouter en classe ;
- des informations sur le spectacle et différentes pistes pédagogiques en lien avec les programmes scolaires qui, depuis 2008, intègrent l'enseignement de l'Histoire des arts ;
- une interview des artistes, permettant aux élèves de faire leur connaissance.

Sur le site Internet des JM France (www.jmfrance.org) :

- les extraits sonores en lien avec le présent dossier sur la page des spectacles ;
- la charte du jeune spectateur dans l'onglet « Documentation », permettant d'aborder en classe les conditions d'une belle écoute durant le concert ;
- un espace « Ressources pédagogiques » dans l'onglet « Documentation », contenant les dossiers pédagogiques et les affiches de chaque spectacle, téléchargeables en PDF.

Il est également possible d'apporter sa contribution à la page Internet du spectacle, en y rédigeant un commentaire individuel ou collectif après la représentation.

SOMMAIRE

PRESENTATION DU SPECTACLE	3
EQUIPE ARTISTIQUE	4
INTERVIEW	5
CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL	7
FICHE CHANT	9
QUIZZ MUSICAL	11
AUTOUR DU SPECTACLE	12
REFERENCES	14

EN VOUS SOUHAITANT UNE EXCELLENTE LECTURE ET DE BELLES DECOUVERTES !

PRESENTATION DU SPECTACLE

Soleo

Musique en mouvement

-

Un spectacle du groupe Soleo

Sophie Boucher ou Jean Adam, Sébastien Le Guéanff ou Lucie Delmas ou François Daniel et Julien Vasnier ou Mathieu Cervera (en alternance)

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles

Hop, hop, hop ! Trois voisins, mêlant allègrement rêve et réalité, s'activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique. Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la poésie, de l'humour et de l'amour. Voici donc une rencontre chorégraphiée et théâtralisée entre l'ailleurs et l'ici, la musique et le mouvement, le spectacle et le concert. Le son se voit autant que le geste s'entend. C'est une performance qui nous fait osciller entre rire et émerveillement, mais aussi une invitation de haut vol au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l'autre.

Ce spectacle réunit trois jeunes musiciens complets, à la fois poly-instrumentistes, chanteurs, militants associatifs et pédagogues suractifs. Ils offrent avec *Soleo* un mélange parfaitement dosé entre percussions corporelles, instruments amplifiés, instruments acoustiques et danse. C'est créatif, moderne et hautement divertissant.

Production : Les Entêtés Production

Une création originale du collectif Braslavie ;

une découverte JM France ;

Sélection Chaînon Manquant ;

Sélection Scène SACEM Jeune Public

Soutiens : Spedidam, ADAMI, Sacem, CNV, Institut Français, Département de l'Isère

Public : à partir de 6 ans / Séances scolaires : du CP au collège

Durée : 55 min

LE PROGRAMME

Compositions originales de Sophie Boucher, Sébastien Le Guéanff et Julien Vasnier

Sauf *Brezbère*, composition de Sophie Boucher

EQUIPE ARTISTIQUE

SOPHIE BOUCHER percussions corporelles, guitare, basse, voix

1m56, musicienne/kitesurfeuse. Constamment attirée par le rythme, cette musicienne pratique la guitare et la basse au conservatoire, des percussions et de nombreux pas de danse dans sa chambre. Depuis 2008, elle expérimente toutes formes artistiques qui mêlent percussions corporelles, musique, danse et théâtre. Elle crée et joue dans des groupes de salsa, jazz, afro, dans des pièces de théâtre gestuel et des groupes de bal folk. Elle est aussi formatrice en percussion corporelle pour des artistes professionnels et amateurs. Sophie est également membre du duo Lune et Autre spectacle de danse et percussions corporelles pour les jeunes publics.

SEBASTIEN LE GUENANFF percussions corporelles, piano, vibraphone, voix

Attiré dès son plus jeune âge par le tambour de fanfare, le piano et le bricolage, il a très vite découvert la richesse des instruments de percussion, des claviers et des outils. Ses qualités musicales sont nourries par la pratique des percussions classiques, l'improvisation le jazz et le chant chorale. Il est aussi un pédagogue suractif très engagé dans l'enseignement institutionnel, scolaire et associatif.

JULIEN VASNIER percussions corporelles, kalimba, voix

Batteur depuis l'âge de neuf ans, il tombe vite amoureux du jazz et des grooves typiques des musiques traditionnelles du monde. Au contact de grands claquettistes, il découvre la percussion corporelle. Rapidement, il consacre tout son temps à ce langage qui semble lui coller à la peau, sauts de biche et cabrioles inclus. Aujourd'hui formateur, il co-écrit et interprète les spectacles Soleo et Zou! et travaille avec Camille Rocailleux et la Cie E.V.E.

Il intervient régulièrement en tant que formateur en conservatoires, en CFMI, en collège, en crèches... Il est l'auteur et l'interprète du solo Le Grand Réveil, spectacle à destination des jeunes publics. Julien a créé Élémentaire avec François Daniel, un spectacle sonore pour les tout petits, ainsi que Vélodyssée avec la cie Takatom.

REMI LECLERC percussions corporelles, kalimba, voix

Rémi s'initie aux percussions corporelles auprès de Léon Parker. Il cherche ensuite de manière introspective son approche personnelle de l'expression musicale corporelle établissant des ponts entre corps dansant et corps musicien. New-Yorker et jazzman de coeur et de corps, il est également pianiste sans limite et touche à tous les claviers, de l'électroacoustique au vintage. Il est également l'architecte sonore et visionnaire des Humanophones.

MATHIEU CERVERA percussions corporelles, kalimba, voix

Après une formation en percussions classiques (Caisse Claire, Xylophone, Timbales), Mathieu intègre la section Musique Etude de l'INSA Lyon (Ecole d'Ingénieur) où il se spécialise en batterie jazz. Il joue alors dans différentes formations étudiantes (Big Band, Quintet, Duo), ce qui lui permet de rencontrer le monde professionnel et ses futurs compagnons de tournées en minibus (Vincent Gaffet, Johan Jacquemoud, Samuel Garcia, Marie Eve Paris). Après ses études et pendant cinq ans, il vit en parallèle ; ingénieur dans l'industrie d'un côté, musicien avec le projet de Vincent Gaffet (chanson française) de l'autre. Il finit par faire le choix qui s'impose, de basculer entièrement du côté passion, et le voilà musicien à temps plein! C'est excitant ! Il a depuis intégré d'autres formations (TRAM des Balkans -Musique de l'Est- et Soleo percussion corporelle-) avec qui il tourne encore, et des projets de passage (Scalde (Pop), Big Band de Ste Foy (Jazz)...). Il est également membre du duo Téklash (chants du monde et percussions corporelles).

FRANCOIS DANIEL percussions corporelles, piano, vibraphone, voix

Voyageur, itinérant, ambulancier, tout le temps et par tous les temps, entre Guinée et Mali, il perfectionne son jeu autour des percussions traditionnelles mandingues et enseigne sa passion des tambours à travers différents cours et stages pendant de nombreuses années. Il amène à SOLEO un mélange de sons afro et modernes.

François travaille le jeu d'acteur corporel avec Raymond Peyramaure et cela lui permet d'explorer une nouvelle discipline dans de nouveaux projets.

Autodidacte sur son approche de l'harmonie, il cherche à développer depuis quelques années son jeu mélodique et rythmique grâce à son balafon chromatique dans des registres différents (chanson française, funk/afro beat).

François a créé Élémentaire avec Julien Vasnier, un spectacle sonore pour les tout petits.

LUCIE DELMAS percussions corporelles, piano, vibraphone, voix

Lucie Delmas, par son parcours de percussionniste et de danseuse, est amenée à se familiariser avec plusieurs genres musicaux et chorégraphiques. Titulaire du Diplôme d'État de danse contemporaine (RIDC Paris) et du Master de Percussion (CNSMD Lyon), elle exerce aujourd'hui ses compétences en : musique de chambre, pédagogie, spectacle vivant, improvisation et orchestre. Soutenue par le Mécénat Musical Société Générale et la société Adami, cette artiste aux multiples facettes crée ou intègre plusieurs formations ; de la musique ancienne à la création contemporaine, en passant par les claquettes, les musiques actuelles ou les percussions corporelles. Sa démarche est celle de l'interdisciplinarité à travers la compagnie Silentium, le trio Percut'elles, Les ateliers Misuk, la cheffe de chœur Marianna Delgadillo, auprès de la chanteuse rock Claire Diterzi. Lucie propose également des ateliers originaux auprès des jeunes et des adultes, mêlant gestes et sons, percussions et danse, musique et mouvement.

JEAN ADAM percussions corporelles, guitare, basse, voix

Multi-instrumentiste, Jean Adam a commencé la musique avec le violon à l'âge de six ans. Attiré par le rock et les musiques actuelles, il apprend la batterie et les percussions et se forme au conservatoire de Saint Etienne où il obtient un DEM de percussions en 2006, ainsi qu'à l'école de batterie Agostini de Villeurbanne. Il joue aussi de la guitare et de la basse en autodidacte et travaille sur la MAO. Il accompagne sur scène des compagnies de théâtre (cie Halte, cie Le cri, Cie Lalalachamade, Cie Nosferatu...), a réalisé des bandes sonores pour plusieurs spectacles (cie halte, cie le cri, cie travelling théâtre, cie nosferatu), et travaille avec la compagnie la baroufada depuis sa création (percussions corporelles et musique de rue). Il a rejoint Soleo en 2018 (percussions corporelles / Basse / Guitare).

Avec Sophie Boucher, Sébastien Le Guénanff et Julien Vasnier

Comment avez-vous construit ce spectacle?

« C'est le fruit de la rencontre entre 3 musiciens désirant échanger et apprendre les uns des autres. Chacun a ainsi amené son univers musical, ses idées, ses instruments de musique, ses expériences et ses envies de mélanger musique et mouvement autour des percussions corporelles.

Le désir premier a été de monter un spectacle énergique, drôle et poétique, mêlant habilement musique instrumentale et percussion corporelle, mais surtout de partager et de faire vivre une expérience artistique et humaine avec différents publics.

Au fur et mesure de notre travail, nous avons désiré faire de notre matière musicale un ensemble fluide et cohérent, pour sortir de la version "concert" et donner un propos plus précis à notre spectacle. Et ce propos est simple, il nous représente et nous tient à cœur : c'est l'histoire de trois personnages qui, refusant de suivre une voie individuelle et toute tracée, sont bien décidés à construire ensemble, et à poser un autre regard sur leur monde. »

Qu'est-ce que les élèves doivent savoir pour bien aborder votre spectacle ?

« Nous souhaitons que les élèves se laissent emporter par la musique et les images, qu'ils se fassent leurs propres histoires, qu'ils vivent le spectacle en ressentant tout un voyage d'émotions.

Si en amont, les professeurs peuvent leur faire écouter des morceaux ou visionner des vidéos de Soleo ou de percussions corporelles, c'est un plus. Identifier les différents instruments, pourquoi ne pas aussi avoir une initiation aux percussions corporelles avec les musiciens-intervenants.

La connaissance du film ou des extraits du film *Les Temps Modernes* de Charlie Chaplin peut leur permettre de comprendre une partie du propos développé dans le spectacle.

Plus les enfants seront préparés, plus ils apprécieront le spectacle. »

Que veut dire Soleo?

« Soleo n'a pas de signification précise. C'est un mot que nous avons inventé qui sonne bien à nos oreilles. Il se rapproche de soleil, sol, eau, solea (une des formes musicales du flamenco). »

Quelles sont les qualités requises pour être un bon percussionniste corporel?

« Prendre conscience des mouvements possibles de son corps, donc oser bouger et danser tout en ayant du plaisir. Développer le sens du rythme et de la pulsation en travaillant ses appuis au sol et rester détendu quoi qu'il arrive, dans le corps comme dans la tête. Être curieux des rythmes de toutes les musiques et les ressentir dans le corps. »

Que voulez-vous transmettre par ce spectacle ?

« L'idée maîtresse du spectacle est d'amener les gens à rêver, à ressentir et à exprimer leurs émotions, à être dans une énergie positive, et finalement d'amener les gens à réaliser leurs rêves et que notre bonheur, autant que notre malheur, dépend énormément du regard que l'on choisit de porter sur la vie.

Concrètement, ce spectacle présente de façon symbolique les tensions qui existent dans nos vies, entre les contraintes du quotidien et notre volonté de vivre nos rêves.

Nous pourrions y voir des gestes percussifs répétitifs, aliénants, dénués d'humanité (faisant référence aux *Temps modernes* de Charlie Chaplin) alternant avec de la musique poétique et pleine de joie »

Vous êtes tous les trois, artistes ET enseignants également. Est-ce que ces deux métiers sont si différents ?

« Ce sont en effet deux métiers différents mais complémentaires et qui se nourrissent l'un et l'autre. Dans les deux métiers : [suite page suivante]

INTERVIEW

- il y a de la création, de la recherche et de l'expérimentation (des sons, des phrases, des méthodes pédagogiques), on fait des erreurs, on s'adapte.
- il y a de la transmission : de savoir-faire ou de théorie, et d'émotions sur scène.

Le spectacle nous permet d'aller aussi loin que possible dans notre pratique, et l'enseignement de mettre des mots sur nos idées, de prendre du recul. Les deux sont sources de grands plaisirs, ce sont deux façons de transmettre qui se complètent bien.

L'enseignement nous rappelle aussi que la pratique artistique est un vecteur social fondamental et nous permet de penser notre métier d'artiste dans une valeur de « vivre ensemble » et de partage. Nous aimons beaucoup partager avec les publics, dans des ateliers par exemple, et les rendre eux aussi artistes »

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

LA PERCUSSION CORPORELLE DANS LE MONDE

C'est en faisant le tour du monde que l'on est le plus à même de constater à quel point la percussion corporelle est présente sur tous les continents, dans toutes les cultures, depuis les réunions de nos ancêtres aux festivités d'aujourd'hui.

Chaque fois, la danse, le chant et les instruments de musique se voient intimement liés par les sons du corps, les participants ayant le loisir de marquer des mains ou du pied les accents qui caractérisent la musique interprétée. Nous pourrions apprécier, par exemple, à l'occasion d'un mariage en **Hongrie**, des danseurs levant haut les jambes pour frapper leurs bottes ; en **Espagne**, des musiciens et des danseurs de flamenco, tapant des mains et des pieds, des combinaisons rythmiques complexes ; aux **Etats-Unis**, la vélocité des mains frappant les cuisses et le torse dans le style du « Hambone ». En **Afrique du Sud**, les mineurs et leur gumboots...

Loin de pouvoir faire l'objet d'une liste exhaustive, le monde et ses musiques traditionnelles regorgent de percussions corporelles diverses et variées, certaines présentes depuis un siècle ou plus, d'autres ayant vu le jour il y a peu. En effet, depuis 40 ans, de grands artistes à travers le monde popularisent et réinventent les différents styles de percussion corporelle. Toutes les riches expérimentations menées par des musiciens comme **Bobby Mc Ferrin**, **Keith Terry**, **Fernando Barba**, ou plus récemment les **Stomp**, en font un art résolument moderne et contemporain.

La percussion corporelle, une pratique en mouvement donc, présentant de plus l'avantage considérable d'utiliser un instrument que nous possédons tous : le corps !

Zoom sur le gumboot

Le *gumboot* (« botte en caoutchouc ») est né dans les mines d'or et de diamant de l'Afrique du Sud, à la fin du XIXe siècle. Les mines étaient régulièrement inondées. Les employeurs, ne désirant pas drainer l'eau pour des raisons économiques, ont choisi de distribuer des bottes en caoutchouc aux ouvriers. La tenue typique du mineur était née : torse nu, le bleu de travail roulé sur les hanches, les bottes de caoutchouc aux pieds, et un bandeau sur la tête pour absorber la sueur.

Restant parfois des mois sous terre à une température oscillant entre 38 et 48°C, les mineurs travaillaient souvent dans une quasi-obscureté. Ils développèrent un moyen de communication en frappant les bottes. Face à un régime autoritaire, les travailleurs adaptèrent leurs danses et leurs musiques traditionnelles aux seuls instruments restant en leur possession : leurs bottes et leur corps. Combinés avec les danses d'origine zouloue, ces sons percussifs donnèrent naissance au *gumboot dancing*, ou *gumbooten* abrégé. La richesse des chants fédérateurs d'Afrique du Sud s'est mêlée aux rythmes du *gumboot*, et témoigne de leur histoire à travers le monde.

Les mines sont toujours actives à ce jour et le travail y est encore dangereux et pénible.

Un chant *Amavolovo* est présenté plus en détail sur la fiche « Autour du spectacle ».

CONTEXTE ARTISTIQUE ET CULTUREL

LES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

Outre les percussions corporelles, les trois musiciens de *Soleo* utilisent sur scène de nombreux autres instruments de musique :

La guitare électro-acoustique

Entre la guitare sèche et la guitare électrique, la guitare électro-acoustique possède à la fois une caisse de résonance (comme les guitares « classiques »), et un amplificateur électrique intégré. Ces caractéristiques permettent d'avoir un son de guitare type classique avec un volume sonore élevé.

La guitare basse

Cet instrument fut conçu, tout comme la guitare électrique, pour pallier le manque de puissance des instruments acoustiques face à d'autres instruments plus sonores comme la batterie ou les cuivres par exemple. Elle a remplacé dans certaines musiques la contrebasse, très encombrante et pas assez sonore. C'est l'un des rares instruments destinés dès l'origine à être amplifiés, et dont des versions acoustiques ne sont apparues que par la suite. La guitare basse a généralement 4 cordes, certains modèles en ont 5 ou 6.

Le clavier MIDI

Dans le spectacle *Soleo*, le clavier MIDI connecté à un ordinateur est utilisé avec différentes configurations :

- avec des sons de piano classique
- avec des samples (échantillons de musique) de bruitages ou des bandes-sons.

Le vibraphone

Le vibraphone est un instrument de percussion composé de lames métalliques sur lesquelles on frappe avec une mailloche. Le son des lames est amplifié par des tubes résonateurs.

La kalimba

La *kalimba* ou *sanza* est un instrument typiquement africain. Elle comporte une petite caisse de résonance et des lames actionnées avec les pouces. La kalimba est ainsi communément appelé « piano à pouce ».

Le cajón (« caisse « en espagnol)

Le *cajón* est une caisse de bois sur laquelle on s'assoit et on frappe avec les mains.

À l'origine, ces caisses servaient à transporter des fruits ou des boissons.

Les musiciens de *Soleo* ont construit des *cajones* en y intégrant des interrupteurs électriques reliés à des lampes.

FICHE CHANT

Brezbère

Retrouvez l'extrait sonore sur le site Internet des JM France www.jmfrance.org

Auteur	Sophie Boucher	
Compositeur	Sophie Boucher	
Interprètes	Sophie Boucher Sébastien Le Guéanff Julien Vasnier	
Musique	Domaine des musiques actuelles	
Formation instrumentale	Trio : deux voix d'hommes et une voix de femme, et instruments : vibraphone, guitare, percussion corporelle, castagnettes Zan	
À propos de	« Les paroles sont imaginaires. C'est une langue que j'ai inventée. Elle comporte des mots à consonance espagnole, des mots qui finissent par "o" et des mots en "moré" qui est l'un des dialectes du Burkina Faso. "Biga" veut dire "enfant" et "saaga" veut dire "femme". Ce morceau véhicule donc une douceur et à la fois une grande force de vie, grâce aux liens de famille et plus généralement grâce à l'écoute, au partage et à l'échange entre les gens. » S. Boucher	
Paroles	Refrain : Sin Ya ho Sin Yaho A Couplet : A soumi pala loumba Kamino se saaga Kamino se biga Biga si fue o beo	A soumi pala loumba Kamino se saaga Sénouné kamino soumité pala loumba Biga si fue o beo
Structure	• Trois parties : – de 0' à 1'27 : vibraphone, castagnettes Zan, percussion corporelle et deux voix d'hommes qui interprètent le refrain (bis) puis le couplet. – de 1'27 à 2'11 : vibraphone (qui résonne) et guitare. – de 2'11 à la fin de l'extrait : vibraphone, castagnettes Zan, guitare, trois voix qui chantent le refrain quatre fois, percussion corporelle. Les première et dernière parties sont très rythmées, contrairement à la partie centrale, plus mélodique.	
Activités pédagogiques	• Ecoute fine - Ecouter attentivement puis répondre aux questions : Qu'est-ce que je reconnais (du domaine du vérifiable) ? Repérer le maximum d'éléments concernant le matériau sonore (voix : quel type ?, instruments: quelles familles ?), la forme (trois parties distinctes), le caractère, l'époque, l'origine géographique... Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça m'évoque et pourquoi ? L'enseignant pourra noter les réponses au tableau pour mémoire. Plusieurs écoutes seront nécessaires pour préciser les différents éléments.	

Activités pédagogiques (suite)	• Expression corporelle Après avoir repéré la forme du morceau, marquer corporellement la différence de caractère entre les trois parties. • Activité rythmique - Suivre le rythme de la percussion de 0' à 1'27 ; attention, ce rythme double à partir de 0'47. - Suivre les frappés de mains jusqu'à 0'47. - Superposer les deux rythmes avec, puis sans la musique. • Apprendre le refrain « Sin Ya ho Sin Ya ho A » L'enseignant écrit les paroles au tableau. Ecouter le morceau et lever la main à chaque fois qu'on entend le refrain (6 fois). Chanter le refrain en même temps que les artistes.
Pour aller plus loin	• Pour les collègues D'où vient le mot <i>Brezbère</i> ? (collage de Breizh et Berbère ; il s'agit de montrer que les musiques bretonnes et africaines ont des affinités contrairement à ce que l'on pourrait penser). Les particularités bretonnes/celtiques du morceau : - le rythme ternaire correspondant à une danse traditionnelle bretonne qui est le cercle circassien ; - la guitare : en arpège puis en accord. La guitare est accordée en <i>open tuning</i> (c'est-à-dire sur des notes autres que les habituelles <i>milarésolsimi</i>, afin de simplifier le doigté lors du jeu). L'<i>open tuning</i> se retrouve très souvent dans ces musiques traditionnelles qui sont modales (elles utilisent d'autres échelles de notes que majeur et mineur, d'où l'intérêt d'accorder les instruments différemment) ; - les paroles qui finissent en « o ». Ici, c'est « Sin Ya Ho ». Mais dans les chansons bretonnes, il s'agit plutôt de « nanana né no ». Les particularités africaines : - le vibraphone joue au début une partie de balafon ; - le rythme ternaire très présent dans les musiques africaines et notamment berbère (africaine du nord), le 3 pour 2. En résumé, les similitudes : - la transe créée par ce rythme ternaire se retrouve dans les deux styles de musique, donc dans ce morceau, notamment à la fin ; - musique modale.

QUIZZ MUSICAL

Barrez les mauvaises réponses :

De quelle(s) famille(s) sont les instruments que tu as vus sur scène?

- 1 – famille des instruments à cordes
- 2 – famille des instruments à vent
- 3 – famille des instruments à percussion

De quel pays vient le *gumboot* ?

- 1 – les États-Unis
- 2 – l'Afrique du Sud
- 3 – le Sénégal

Le vibraphone a des lames en :

- 1 – bois
- 2 – os
- 3 – métal

Pour être un bon joueur de percussions corporelles, il faut :

- 1 – bien connaître sa droite et sa gauche
- 2 – avoir de la mémoire
- 3 – bien écouter les autres

EN EDUCATION MUSICALE

Découvrir une chanson de *gumboot* : « Amavolovolo »

- Visionner la chanson interprétée par un chœur d'élèves d'Afrique du Sud :
www.youtube.com/watch?v=6GOqFHraZmM (2 premières minutes)

- Connaître les paroles et le sens : « Amavolovolo » signifie « Révolver ».

Paroles: *Ngeke siye lena KwaMashu* - Nous n'irons pas à KwaMashu

Sesaba amavolovolo wema - Nous avons peur des revolvers

KwaMashu est un des plus importants quartiers de Durban, une ville d'Afrique du Sud, connue pour ses alignements de modestes maisonnettes, ses boutiques improvisées dans des conteneurs... et son titre de capitale du crime en Afrique du Sud. Il détient le record national d'agressions, à quelques kilomètres seulement des quartiers huppés de Durban.

Le chant « Amavolovo », symbole de l'exode rural, témoigne de la migration des peuples zoulous vers les capitales, de la pauvreté et de la violence qu'ils y trouvent. Chanté par des enfants, ce texte prend toute sa force. Il laisse place à un futur meilleur, en affirmant qu'une prise de conscience collective, peut donner la force à un peuple de refuser le destin censé lui être réservé.

- Apprendre la chanson et sa chorégraphie.

Pratiquer les percussions corporelles

- Chercher des sons avec son corps :

* explorer les frappés de mains, chercher différents gestes permettant d'obtenir une palette de sons variés ;

* frapper sur les joues en les tendant différemment, sur la bouche plus ou moins ouverte ;

* frapper/frotter le torse, les cuisses, les bras.

- À partir de la palette de sons découverts :

* produire des formules rythmiques en boucle, sur un, puis sur plusieurs niveaux corporels, sur une pulsation marquée puis intériorisée ;

* enchaîner plusieurs boucles ;

* la classe étant divisée en plusieurs groupes, faire entrer en accumulation plusieurs cellules rythmiques ;

* superposer plusieurs motifs rythmiques ;

* enfin, inventer en groupe une pièce rythmique corporelle et présenter sa production aux autres groupes.

- Accompagner un chant avec des percussions corporelles.

- Apprendre et mémoriser des formules rythmiques simples avec lesquelles on pourra jouer. On en trouvera facilement dans le répertoire de chansons traditionnelles françaises. En frapper le rythme en disant les paroles puis en les intériorisant, isoler des petits mots rythmiques qui peuvent être notés au tableau ; jouer à les reconnaître.

AUTOUR DU SPECTACLE

- Pratiquer quelques jeux rythmiques :

* jeu du perroquet : les joueurs sont face au meneur. Comme des perroquets, ils reproduisent ensemble la formule rythmique que le meneur leur propose ;

* jeu du furet : les joueurs sont en cercle. Ils reproduisent, chacun leur tour, la formule rythmique proposée par le meneur, sans rupture de la pulsation ;

* jeu du miroir : les joueurs sont deux par deux, face à face, en ligne. Le premier propose une cellule rythmique. Le second, appelé le « Miroir », doit la reproduire ;

* jeu du rondo rythmique : les joueurs doivent enchaîner des formules rythmiques suivant la structure couplet/refrain ;

* jeu du canon rythmique : il y a plusieurs meneurs de jeu, placés sur le cercle avec les joueurs. Ils proposent à tour de rôle une formule rythmique qui doit être reprise en furet par le voisin, sans rupture de la pulsation. Lorsqu'elle est bien en place, il en ajoute une autre qui se superpose à la première. Si tout va bien, on peut en ajouter encore d'avantage !

Deux recueils (voir Références) permettent de guider facilement l'apprentissage des percussions corporelles ; à utiliser sans modération !

Connaître le vibraphone

C'est un instrument de la famille des percussions à clavier, inventé au début du XXe siècle. Il possède des lames métalliques (comme le métalophone ou le carillon) sous lesquelles sont disposés des tubes qui résonnent avec les lames. Sur ces tubes sont disposés des disques métalliques ou en plastique actionnés par des petits ventilateurs électriques ; c'est ce qui produit ce *vibrato* si particulier. Par ailleurs, un étouffoir permet d'arrêter la résonance des lames et donc d'obtenir des sons brefs.

www.instrumentsdumonde.fr/instrument/188-Vibraphone.html

Il est devenu un instrument important dans le jazz :

www.youtube.com/watch?v=R_rTICMVXQQ (Lionel Hampton joue "Flying Home")

Les compositeurs contemporains ont également écrit pour lui :

Darius MILHAUD : *Concerto* pour vibraphone et marimba

Steve REICH : *Music for 18 Musicians*

Jouer avec les percussions de l'école

En classe, trier les percussions selon leur résonance (les bois qui produisent un son sec ; les peaux qui résonnent un peu et les métaux, beaucoup). Apprendre à étouffer la résonance d'un instrument afin de produire des sons brefs.

EN ARTS VISUELS

Découvrir un film légendaire : *Les Temps Modernes* de Charlie Chaplin (1936)

Cette comédie dramatique de 1936 est le dernier film muet de son auteur et la dernière apparition du personnage de Charlot, lequel lutte ici pour survivre dans le monde industrialisé. Le film est une satire du travail à la chaîne et un réquisitoire contre le chômage et des conditions de vie d'une grande partie de la population occidentale lors de la Grande Dépression. Conditions imposées, selon Chaplin, par les gains d'efficacité exigés par l'industrialisation des temps modernes. Le travail sur les gestes standardisés, répétés jusqu'à l'aliénation, a inspiré une partie des chorégraphies de *Soleo*.

REFERENCES

LIVRES

GROSJEAN, S. *Toumback 1 et 2*. Lugdivine.

75 jeux rythmiques corporels (livret et DVD)

Recueils *Odi Act.*, Fuzeau.

Accompagnements d'oeuvres de style différents par des percussions instrumentales ou corporelles

Partitions ne nécessitant pas la connaissance du solfège et CD.

SITES

www.jmfrance.org

Venez découvrir les JM France, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques, des extraits en écoute...

www.soleo-info.com

Le site du trio avec des vidéos

www.lesentetes.com

Le site du collectif d'artistes Les Entêtés, dont fait partie Soleo

www.braslavie.com

Le site du collectif Braslavie, à l'origine de Soleo.

WEB

www.facebook.com/soleo

Suivre l'actualité des artistes

www.youtube.com/watch?v=Grzs2NbHVWA

Atelier de percussions corporelles avec des classes élémentaires, dans le cadre des Francofolies. Compagnie Toumback. Document CNDP.

<https://www.youtube.com/watch?v=TUgDko1Rmt8>

Le teaser du spectacle Soleo

POUR ALLER PLUS LOIN

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=KLDSN-4ilms

Eva Yerbabuena dans une séquence de flamenco

www.youtube.com/watch?v=ce_2p9wQRS4

L'histoire des gumboots en Afrique du Sud

www.youtube.com/watch?v=BJp7SIE6R2s

Festival de percussions corporelles où l'on voit des groupes du monde entier.

www.youtube.com/watch?v=0Q4aj_te-dw

Les Barbatuques, groupe brésilien

REFERENCES

<http://toumback.com/fr/spectacles/toumback-group.html>

Le groupe français Toumback

<http://cie-onstap.com/>

Le duo onstap

REFERENCES

Direction artistique et pédagogique : Anne Torrent

Coordination : Olivia Godart et Dany Labat

Rédaction : Evelyne Lieu, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes.

Conception graphique et réalisation : Camille Cellier • Illustration © Anne-Lise Boutin

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles des JM France.

JM France – 20 rue Geoffroy l’Asnier – 75004 Paris – www.jmfrance.org