

Ateliers pédagogiques en lien avec le spectacle

SOUND & BALLS

Les artistes intervenants :

Tibo tout court : jongleur percussionniste

François Dorembus : Musicien guitariste chanteur et formateur

Ouvert à toutes Tranches d'âge

Cette approche musicale vue par Tempo d'La Balle, permet de créer en groupe, de s'amuser, de se surprendre, voir même de se surpasser, de se découvrir, de se concentrer, de prendre conscience de l'autre, et de se faire plaisir.

Les ateliers se déroulent en CINQ TEMPS :

- **Le temps de rencontre et de présentation, (si l' action culturelle est en amont du spectacle) :** les artistes proposent 10 minutes d'extraits de leur spectacle, On écoute, on voit, on ressent on exerce les sens.
- **Le temps d'échanges :** on partage les ressentis par un temps de questions-réponses, les artistes expliquent dans une visite interactive, le dispositif scénique et technologique, on aborde quelques notions d'esthétiques, musicales et d'histoire des musiques actuelles
- **Un temps d'échauffement collectif :** Jeux vocaux et rythmiques (voir la fiche jointe ci-dessous contenu des ateliers)
- **Le temps d'expérimenter :** Un groupe d'élèves (par demi-groupe) prend possession de la scène et du matériel dans une Jam session dirigée. (Slam, module de jonglerie électronique, Guitares, voix, on peut amener son instrument personnel) pendant que le reste des élèves assiste au live, commentaires d'écoute et le demi groupe spectateur joue à son tour.
- **Le ballon de Basket :** Manière très ludique de faire du son, du sport et du rythme

Des ateliers d'une heure trente (voire plus) conviendraient, mais on peut envisager des interventions plus modestes dans le contenu plus conformes à l'heure de cours.

(**Remember...**) Est un spectacle visuel et musical, Tout Public, gourmand musicalement, énergique, vivant, où les tableaux s'enchaînent, passant d'un univers sonore à un autre, d'une musique à l'autre.

La palette musicale est riche : du Rock, de la salsa, de l'électro, du gospel, du country, du slam, des influences des musiques pop, du blues.

Ce spectacle ouvre une discussion sur les goûts et les choix musicaux de chacun d'entre nous, « pourquoi on écoute de la musique ? », quels sont nos ressentis à une musique, nos émotions, sur la culture et la genèse des musiques actuelles depuis les années soixante d'où viennent toutes ces influences musicales, le rock, le slam, la salsa, le rap, ...le blues le funk etc... ».

Ce spectacle ouvre également une discussion sur « Comment ça marche ? », comment des plaques de bois peuvent-elles faire du son ? », l'utilisation des nouvelles technologies a une place importante chez « Tempo d'La Balle », les capteurs de sons, les machines électroniques utilisés aussi bien par le jongleur que le musicien, « Comment ça marche ? », De quelles manières peut-on trafiquer le son d'une guitare, d'une voix, d'un instrument ? », Comment peut-on reproduire le son d'un piano sans piano, le son d'une trompette sans trompette ? » En cette année 2015, les nouvelles technologies ont une place importante dans notre société, et Tempo d'La Balle construit avec.

Tempo d'La Balle est une Cie de Cirque contemporaine où la musique à une grande place. Le Cirque et Tempo d'La Balle, riment avec Performance, d'où la nécessité d'axer sa recherche artistique sur « comment allier musique et performance », faire de la musique avec ces balles de jonglage, avec son corps, avec des ballons, avec sa voix, avec plusieurs instruments, s'amuser avec la musique et la manière dont on fait de la musique, du son,

Après un premier temps d'expérimentation sur le dispositif du spectacle, Tempo d'La Balle propose aux « jeunes » de s'amuser, de travailler autour de ballons de basket.

Le ballon de basket, est un outil que tout jeunes a déjà et très vite, on peut arriver à un résultat musical très intéressant.

L'objectif est simple, se servir de son ballon comme un instrument de percussion, le faire rebondir en rythme et en groupe sur un accompagnement très simple de la guitare, de la voix. Se déplacer avec son ballon en gardant le rythme en installant une danse, en rajoutant des sons avec la voix, changer de rythme, être à l'écoute.

A la fois très visuel et très sonore, le ballon de basket offre une multitude de combines visuelles et sonores.

La pratique du passing (échange entre deux ou plusieurs personnes) avec les ballons de Basket est simple à mettre en place et très vite le résultat visuel est très intéressant et motivant pour les jeunes.

Allier musique, jonglage, plaisir, jeux, travail de groupe et écoute du groupe voilà ce que Tempo d'La Balle recherche à donner et à transmettre.

En parallèle, un atelier vocal. Mise en route d'une petite chorale où la voix et le corps sont les seuls instruments. Comme pour la manipulation des ballons de Basket il ne faut pas nécessairement être un grand chanteur pour s'amuser avec sa voix.

Et le résultat peut encore une fois être très surprenant. Par-dessus l'utilisation des machines de type sampler ou vocoder viennent se greffer.

L'utilisation de ces machines en groupe ont de multiples possibilités et attirent beaucoup notre jeunesse d'aujourd'hui.

Si l'on pousse le travail jusqu'au bout, on croise par la suite le travail rythmique avec les ballons, et le travail de chorale avec la voix et le corps, le ballon devient l'instrument de percussion, l'instrument qui donne la pulse, le rythme, et la voix l'instrument mélodique, qui donne toute la couleur au résultat voulu, le corps quand à lui permet de mettre du relief, de la vie, de l'émotion.

Contenus des trainings d'Ateliers VOCAUX ET RYTHMIQUES

1/ Tronc commun autour de l'improvisation spontanée par la voix :

La voix est notre instrument premier ; Il fut un temps où il était de coutume de célébrer les événements de notre vie en chantant, ce mode de communication échappant au raisonnement nous réunissait et était indispensable à l'équilibre et l'harmonie d'une tribu, d'un peuple, d'une collectivité et de l'individu lui-même .

Ouverts à tous sans connaissance du solfège ni technique vocale particulière, Cet atelier propose un travail vocal énergique et ludique basé sur l'apprentissage oral et le ressenti. (10 à 35 personnes)

Qu'est-ce que l'on ressent quand on chante ensemble ? On se recharge d'une bonne énergie, On décompresse, On se reconnecte avec ses sensations, sa vitalité et son imaginaire, On affirme sa personnalité et son autonomie

Quelques exemples de jeux vocaux et instrumentaux... librement inspirés de Guy Reibel

- **Le chant sauvage** : un stagiaire propose un son et un geste tout le groupe le reproduit à l'identique, on peut développer la première proposition.
- **Le chant pulsé en cercle** : On se passe son et geste sur une pulsation régulière créée par le cercle ou jouée par un autre groupe ou une boîte à rythme
 - **Le jeu des prénoms** : questions- réponses (soi –le groupe en différé) avec 3 intensités : piano> médium> forte, cercle des prénoms (individuel) on déconstruit les phonèmes et on développe les scénarios
 - **La chaîne** : Motif musical minimaliste qui se propage de proche en proche, en se répétant ad lib ; un meneur alimente quand il le souhaite de nouveaux motifs qui vont se mélanger aux anciens pour créer une polyphonie en perpétuelle évolution.
 - **Le bain de sons** : Une personne se place au centre d'un groupe, en écoute. Les autres choristes sont en émissions vocales.
 - **les cubes** : des sons tenus de hauteur différentes puis déplacement collectif en salle avec ses (notes tenues) silence dans les stops d'abord tuilés puis tous ensemble on change de notes à chaque redémarrage
 - **Jeux des volumes crescendo et decrescendo** sur note tenue : les mains font l'accordéon, imité par celui qui reçoit. Peu à peu le regard est introduit puis les états puis avec une phrase qui se passe en relais état émotionnel + jeu vocal. Le groupe invente encore une suite ...
- **jeux du chef d'orchestre ou Sound painting** codage par signes, polyphonie, polyrythmie, poésie, bruitisme, voix parlée chantée psalmodiée, univers sonores et répertoire. Les élèves et les enseignants peuvent s'initier à la direction de groupes)
- **un temps dédié aux jeux rythmiques** :
 - présentation, prénom rap/ rudiment de beat box
 - échauffement body percussions et respiration en rythme
 - déplacements sur tempo boîte à rythme sur les différents débits noire croche blanche ronde en collectif puis en individuel ou chacun finit par court chant ou rap en respectant la pulsation.
 - les trois clefs d'or, le tempo, le son (fermé, en friction, les occlusives), la mélodie
 - Battle par équipe de 4 ou chacun prend un élément du rythme
- les 3 dimensions : toujours sur une pulsation qui tourne on choisit un lieu dans l'espace-une intention une humeur un état- une forme musicale libre (rythme chant bruit texte)

Sous une forme Ludique et désinhibante, on aborde déjà des notions fondamentales, de nuances de volumes, d'écoute, de pulsation, de mise en place etc...

