

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Élémentaire • Collège

JM
FRANCE
International

Cie Sons de Toile

Zou !

À L’AFFICHE

Zou © RAS production

Cie Sons de Toile

Simon Filippi et Julien Vasnier, percussions corporelles

www.sonsdetoile.fr

Zou !

Percussions corporelles tout-terrain

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps. S’inspirant des bruits environnants, Simon Filippi et Julien Vasnier (échappé de *So/leo*) ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé. Impressionnant !

Année de création | 2011

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : primaire • secondaire

Durée | 45 min

Biographies

Zou !

Simon Filippi
Musicien / Comédien

Jeune musicien bordelais, il se forme très tôt aux percussions africaines, afro-cubaines et orientales puis découvre rapidement les percussions corporelles et le travail vocal sous toutes ses formes : chant, beat box, polyphonies, onomatopées...qui le passionnent tout de suite.

Peu à peu il délaisse ses instruments, privilégiant ainsi son outil "corps", ce qui l'amène (inévitavelmente) vers la danse. Les danses sud africaines plus précisément : gumboots, sétapa, pathis...autant de danses rythmiques qui jouent avec les sons.

En 2009, il suit une formation de théâtre-clown au Centre National des Arts du Cirque, à la suite de quoi il crée la Cie Sons de Toile et donne naissance aux spectacles "Les Z' à côtés" (théâtre gestuel et musical) et "Zou !" (spectacle musical tout terrain).

Julien Vasnier
Musicien

Né en 1982, il étudie la batterie Jazz au Conservatoire National de Région de Rennes, décroche à l'unanimité son diplôme en 2007. Il intègre la compagnie Zigoma en 2004 (Musique Brésilienne et Percussion d'Objets) et tombe littéralement amoureux des grooves typiques des musiques traditionnelles du monde.

Passionné par le rythme et sa transmission, il croise le chemin de claquettistes hors normes (Leela Petronio, Max Pollak, Laia Molins...) et découvre avec eux la Percussion Corporelle sous différentes formes. Rapidement, il consacre tout son temps à ce langage, expérimentant, explorant les possibilités du corps, à la recherche d'un équilibre entre la fluidité du mouvement et la précision du son.

Il part pour Grenoble en 2009 où il crée des ateliers réguliers de Percussion Corporelle. Il donne naissance à un solo : « Hugo », puis co-écrit et interprète les spectacles de « Soleo » et de « Zou ! », prenant pour source première d'inspiration le plaisir de jouer, et de partager la musique.

Zou !

P

Zou !

Présentation

Le public s'installe, clopin-clopan, il se presse... un brouhaha se laisse entendre :

Nous, on est déjà là, sur les planches. On observe et puis surtout, on écoute ...

Des murmures, des tapotis, grincements de chaises, chape-chutements, cliquetis et frottements en tout genre... Certains se questionnent déjà, on les écoute penser.

D'autres sont mal assis, on les écoute râler... les gorges se raclent, les p'tits nez se mouchent, les bébés chouinent et font des bruits avec leur bouche... les ventres gargouillent, les enfants papotent, gesticulent, ils gloussent, piaillent, se bousculent...
Nous on est là, on observe et puis surtout, on écoute.

Ca commence à nous plaire.

... Un silence ...

... Le spectacle commence ...

Dans ce spectacle, nous utilisons notre corps pour jouer de la musique. Et c'est très simple. C'est le meilleur moyen pour nous de la ressentir à fond, de la vivre pleinement, et de la partager avec un maximum de gens, partout, tout le temps. Petits et grands, chacun sait utiliser son corps d'une manière ou d'une autre pour communiquer. C'est la façon la plus directe, le chemin le plus court et le plus évident : avec la voix, des sons de pieds, de mains, de bouche, des gestes, des signes...

*Ça marche tout de suite, c'est toujours vivant
et toujours nouveau !*

Zou !

C'est franchement jubilatoire de pouvoir improviser et échanger sans aucune limite avec tout le monde, et chacun... orchestrer des morceaux pour 80 bouches, 36 pieds et 200 paires d'yeux, en live, dans des endroits toujours différents, sans avoir à expliquer les codes et à déchiffrer quoi que ce soit. Tout est déjà là.

*La musique est en nous et autour de nous.
Autant tendre l'oreille et jouer avec !*

La simplicité, la joie et le partage de la musique au présent, confèrent à ce spectacle une authenticité qui se fait rare, et qui fait du bien.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines : histoire, géographie, nature, sciences, arts, psychologie... des thématiques transversales pour une approche pédagogique du spectacle.

LA PERCUSSION CORPORELLE DANS LE MONDE

Une histoire à l'échelle de l'humanité

Si on faisait un tour du monde pour enquêter sur l'histoire des percussions corporelles, on découvrirait qu'elles sont présentes sur tous les continents et dans toutes les cultures depuis la nuit des temps ; de l'époque où nos ancêtres se rassemblaient pour rendre hommage aux forces de la nature jusqu'à nos grands rassemblements festifs contemporains.

La danse, le chant, la pratique instrumentale sont intimement liés aux sons du corps, par la respiration et par les battements de pieds et de mains qui scandent la musique, qui l'accompagnent ou qui l'applaudissent :

En Hongrie, à l'occasion d'un mariage, des danseurs lèvent haut la jambe pour frapper leurs bottes

En Espagne, les musiciens et les danseurs de flamenco frappent des combinaisons rythmiques complexes avec les mains et avec les pieds pour accompagner le chant et la guitare.

Aux États-Unis, les performers de *hambone*, frappent avec vélocité leurs cuisses et leur torse avec leurs mains.

En Afrique du Sud, les mineurs ont créé le *gumboot*, une danse rythmique qui tire son nom des bottes en caoutchouc portées pour aller au fond des mines.

Les musiques du monde regorgent de percussions corporelles diverses et variées, certaines depuis des siècles, d'autres depuis quelques années, en fonction des modes, des pratiques sociales, des rencontres et des migrations.

Depuis 40 ans, de grands artistes popularisent et réinventent de nouveaux styles de percussions corporelles. Les expérimentations menées par des musiciens comme Bobby McFerrin, Keith Terry, Fernando Barba, ou les Stomp, en font un art résolument moderne et contemporain.

La percussion corporelle, une pratique en mouvement qui utilise un instrument que nous possédons tous : le corps !

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Séquence menée par l'enseignant avec ou sans intervenant extérieur pour créer à partir des contenus du spectacle.

PRATIQUER LES PERCUSSIONS CORPORELLES

Les deux complices de la compagnie Sons de toile saisissent tous les sons qui passent à hauteur de leurs oreilles et les transforment en percussions corporelles.

Après le spectacle, nul ne peut résister à l'envie de les imiter et de faire sonner son corps, du bout des doigts, du bout des pieds, à pleine paume ou à pleine bouche.

Quelques propositions d'activités pour pratiquer les percussions corporelles :

Créer des sons avec son corps

- Explorer les frappés de mains sur différentes parties du corps, de la tête aux pieds.
- Trouver différents gestes permettant d'obtenir une palette de sons variés.
- Frapper sur les joues en les tendant plus ou moins, sur la bouche plus ou moins ouverte.
- Frapper/frotter le torse, les cuisses, les bras.

Jouer des rythmes avec la palette de sons découverts

- Jouer des formules rythmiques en boucle sur une partie du corps, puis sur plusieurs, en suivant une pulsation marquée puis intériorisée.
- Enchaîner plusieurs boucles.
- Superposer plusieurs motifs rythmiques.
- La classe étant divisée en plusieurs groupes, faire entrer en accumulation plusieurs cellules rythmiques.
- Inventer en groupe une pièce rythmique corporelle et présenter sa production aux autres groupes.

Pratiquer des 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 interrompre 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 », la reproduit.
- **Jeu du rondo rythmique** : les joueurs enchaînent des formules rythmiques suivant la structure couplet/refrain.
- **Jeu du canon rythmique** : plusieurs meneurs de jeu sont placés sur le cercle avec les joueurs. Ils proposent à tour de rôle une formule rythmique qui est reprise en furet par les joueurs, sans interrompre la pulsation. Lorsqu'elle est bien en place, ils en ajoutent une autre qui se superpose à la première. Si tout va bien, on peut en ajouter encore davantage !

Des outils pour préparer les ateliers

Méthodes de percussions corporelles

Stéphane GROSJEAN, *Toumback 1, 2 et 3, 75 jeux rythmiques corporels* (livret et DVD), Éditions Lugdivine

Une référence et une méthode pour découvrir et pratiquer les percussions corporelles.

Guillaume et Julia SAINT-JAMES, *Body Tap*, vol. 1 et 2 (livret et CD), Éditions Fuzeau

Chaque volume propose quatre compositions originales pour orchestre et percussions corporelles avec des exercices progressifs et des propositions d'écriture, pour les enfants sans prérequis d'éducation musicale.

CARTE-MÉMOIRE

À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle

Le titre du spectacle :

Le jour ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Décris le spectacle en quelques mots :

Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce spectacle ?

Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ?

Quelle serait ta définition des percussions corporelles ?

PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

Outils de médiation

À retrouver sur le site www.jmfrance.org

Avant le spectacle

- À la rubrique **Spectacles**, retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.
 - À la rubrique **Documentation**, retrouvez le livret pédagogique, la charte du jeune spectateur et l'affiche du spectacle à imprimer, exposer et commenter en classe.
- L'illustration de *Zou !* a été imaginée et réalisée par l'artiste Marta Orzel, dont l'univers est à découvrir sur : www.martaorzel.com

Le jour du spectacle

Billet d'entrée : pour familiariser le jeune spectateur avec les **rituels** du spectacle vivant, les délégations JM France donnent un vrai faux **billet d'entrée** illustré, avec deux parties détachables, une pour la salle, une pour l'enfant. Cette partie pourra être collée sur le cahier d'activité comme témoignage de son aventure artistique.

Après le spectacle

Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique **Commentaires** mise à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM France. Un espace **Actualité** leur est dédié sur la page d'accueil du site, rubrique **Réseau**.

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier
Rédaction : JM France et compagnie Sons de la toile | Photo © Cie Sons de la toile | Illustration © Marta Orzel

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 – www.jmfrance.org

LES JM FRANCE

Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées.

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

MISSION

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les aider à grandir en citoyens.

ACTIONS

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire - principalement sur le temps scolaire - avec plus de 150 artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

RÉSEAU

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires culturels et institutionnels associés (collectivités, ministères, scènes labellisées), en lien étroit avec les établissements scolaires, les écoles de musique, etc.

VALEURS

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

HIER

Les JM France – Jeunesses Musicales de France - naissent de l'intuition d'un homme, René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le pari que rien n'est plus important que de faire partager 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 de découverte musicale poursuivie jusqu'à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL

Avec près de cinquante pays, les JM France forment les Jeunesses Musicales *International*, la plus grande ONG en faveur de la musique et des jeunes, reconnue par l'UNESCO.

ÉLÈVES AU CONCERT

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant