

ZOU !

DOSSIER DE MÉDIATION

I/ LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LES ARTISTES DE ZOU ! :

ATELIER DE PERCUSSIONS CORPORELLES ET VOCALES

ADRESSÉ À TOUS LES PUBLICS

Les ateliers de percussions corporelles et vocales, et plus largement d'expression musicale sensibilisent les enfants et les adultes au monde sonore et visuel qui les entoure. Ils les incitent à explorer les possibles de leur corps pour aller plus loin dans la confiance en soi, dans la création musicale et l'expression de soi, avec les autres.

LES OBJECTIFS :

- (re)Découvrir son propre corps et ses langages comme moyen d'expression, mode de communication, et comme un vaste terrain de jeu aux possibilités infinies
- Inciter à avoir une démarche créative, dans un cadre ludique et convivial
- Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie tout en apprenant à jouer en groupe : synchronisation, écoute des autres, respect des règles musicales, autodiscipline
- Aborder l'indépendance psychomotrice : développer et maîtriser ses sens, en particulier son écoute, son toucher et sa motricité
- Découvrir différents modes d'expressions artistiques et en éprouver les sensations

LES MOYENS UTILISÉS : LES PERCUSSIONS CORPORELLES ET LA VOIX

LE CORPS ET RIEN D'AUTRE

A l'écoute de ses cinq sens, dans la confiance et la bienveillance, il s'agit d'apprendre à connaître ou à redécouvrir son propre corps à travers l'exploration de ses différentes possibilités sonores et gestuelles, et de développer une ou plusieurs formes d'expression musicale, propre à chaque corps humain. Dans ces ateliers, on aborde notamment des notions de coordination et de dissociation des mains, des pieds et de la voix. A leur issue, on peut ainsi, sans autre instrument que le corps, appréhender librement la création d'une polyrythmie, d'une polyphonie, créer une «chorégraphie de sons», une «musique de gestes», improviser, inventer, se «mettre en jeu».

DÉROULÉ TYPE D'UNE SÉANCE

LE CORPS ET RIEN D'AUTRE

- Échauffement et réveil corporel
- Exploration et découverte des sons du corps - éveil des sens/sensations
- Expérimentations diverses à base d'exercices et de jeux musicaux en groupe : questions/réponses, chef d'orchestre, passes, cascades...
- Développement d'une courte pièce alliant les percussions corporelles, la voix, l'espace autour de soi et les autres
- Improvisations et création de peintures sonores

ATELIER DE THÉÂTRE MUSICAL ET CORPOREL : DE LA MUSIQUE VERS LE JEU

ADRESSÉ AUX ARTISTES PROFESSIONNELS MUSICIENS ET/OU COMÉDIENS, DANSEURS, CIRCASSIENS... DÉSIREUX DE CRÉER DES PONTS ENTRE LA MUSIQUE ET UNE AUTRE PRATIQUE ARTISTIQUE

Le corps musical de chacun peut ensuite prendre sa place dans le jeu expressif, puis dans l'expression scénique et laisser place à la créativité et aux envies de chacun.

Le Jeu est l'outil commun des musiciens, des comédiens et des enfants et adultes qui aiment jouer. En France, on dit bien jouer de la musique, jouer la comédie, et jouer à un jeu. Il s'agit là de mettre ces différents médium en résonance et d'utiliser le Jeu comme vecteur de création artistique.

Avec le corps, la voix, le geste, l'instrument ou l'objet, l'intention du musicien et celle du comédien se rejoignent à l'endroit précis où s'exprime la poésie. Là où le spectateur rêve et se laisse surprendre par ses émotions. Là où chaque mouvement, chaque son, résonne comme un langage qui touche les sens et nous raconte des histoires. C'est là où le jeu apparaît. Le jeu comme un espace de liberté, de fragilité et d'imprévu.

Dans le cadre de cette formation, nous questionnons la place de la théâtralité dans l'approche musicale. Pour ce faire, nous expérimentons cette zone sensible et forte à la fois, qui nous plonge dans l'intimité de l'être que nous sommes.

LES OBJECTIFS :

- Découvrir une approche sensible et poétique du travail corporel et musical.
- Mobiliser son imaginaire pour traduire une émotion, une sensation, une situation avec le geste, la voix et l'objet.
- Apprendre à transposer les outils du musicien en clés de jeu théâtral.
- Développer ses qualités d'écoute et d'expression par l'improvisation.
- S'approprier des notions spécifiques à la dramaturgie de l'espace.
- Expérimenter de nouveaux dispositifs au service de sa pratique professionnelle

II/ POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LES PERCUSSIONS CORPORELLES

LES PERCUSSIONS CORPORELLES 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 !

III/ ACCOMPAGNER DES ENFANTS AVANT LE SPECTACLE

LA BOITE À INDICES

La boîte à indice permet aux enfants de découvrir des indices du spectacle (sur l'histoire, la mise en scène ou le décor).

- Objets à mettre dans une valise : un papier vierge (pour la notion d'impro), un micro (pour l'amplification), un bout de jean (les costumes), le dessin d'une silhouette (le mouvement), une partition étrange (la musique du corps et de la voix), une mini chaise d'enfants type playmobil (un élément minimaliste du décor), une bouteille d'eau (outil de jeu), un bout de bois (écho au socle en bois, résonateur)

- Mode d'emploi :

1) Expliquez aux enfants que vous allez ouvrir une malle dans laquelle ils vont découvrir des indices du spectacle. L'objectif est de mener l'enquête : que nous racontent ces objets à propos du spectacle ?

2) Proposez à un enfant d'entrouvrir la boîte et d'y glisser sa main sans regarder pour sortir un des objets. Le montrer à tout le monde

3) Définir ce qu'est cet objet

4) Échangez collectivement pour imaginer quel est son lien avec le spectacle

5) Recommencez avec chaque objet

Essayez d'imaginer un lien entre plusieurs objets

L'AFFICHE / LE TITRE

Zou ! :

- qu'est-ce que ça veut dire ?

- A quoi nous fait penser ce titre ?

- dessiner une affiche de spectacle autour de ce mot « Zou ! »

IV/ ACCOMPAGNER DES ENFANTS APRÈS LE SPECTACLE

POUR ÉCHANGER ET PARTAGER

- Demander aux enfants de raconter le spectacle avec leurs mots.
- Que font les comédiens pendant le spectacle ?
- Proposer aux enfants de reprendre les objets de la boîte à indice et échanger pour retrouver le lien avec le spectacle.
- Combien de personnes sont dans le spectacle ? (3 : 2 comédiens et 1 technicien qui s'occupe de la gestion de tous les micros cachés, de leur diffusion et de la lumière quand il y en a)
- Quel(s) instruments sont utilisés pour la musique du spectacle ?

POUR SE SOUVENIR

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 ?

POUR ESSAYER

Développer son écoute et sa sensibilité

- Être attentif aux sons : se faire découvrir des tout petits sons que l'on aime (le son d'un carré de chocolat qui se casse, le son du vent, le son des grains de riz qui tombent dans un récipient...)
- Écouter les sons produits par la nature (le chant des oiseaux, le son du vent, le bruit des pas sur des feuilles sèches...)
- Fermer les yeux et se concentrer : écouter les sons à l'extérieur de la pièce, puis ensuite, les sons dans la pièce où l'on est. Essayer enfin d'écouter les sons à l'intérieur de son propre corps (respiration, cœur...)
- Créer des sons avec son corps
- Écouter quel son et quelle résonance crée notre corps si l'on tape sur le ventre, la joue, la cuisse...
- Essayer les sons sur un même endroit mais avec différents gestes : en tapant du bout des doigts, avec le plat de la main, en frottant...
- Frapper sur les joues en les tendant plus ou moins, sur la bouche plus ou moins ouverte.
- Chercher à faire des sons différents avec sa bouche (en changeant la langue de place, en fermant plus ou moins les lèvres...)
- Avec ces différentes possibilités, essayer de jouer avec les volumes et les intensités
- Marcher dans la pièce en faisant le plus de bruit et le moins de bruit possible.

V/ POUR ALLER PLUS LOIN

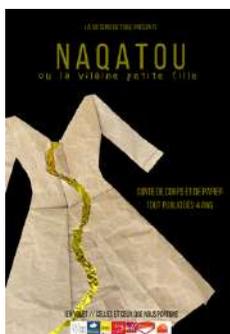
- Des outils pour préparer les ateliers : Méthodes de percussions corporelles - Stéphane GROSJEAN, Toumback 1, 2 et 3, 75 jeux rythmiques corporels (livret et DVD), Éditions Lugdivine
- Une référence et une méthode pour découvrir et pratiquer les percussions corporelles. Chaque volume propose quatre compositions originales pour orchestre et percussions corporelles avec des exercices progressifs et des propositions d'écriture, pour les enfants sans prérequis d'éducation musicale.
- Guillaume et Julia SAINT-JAMES, Body Tap, vol. 1 et 2 (livret et CD), Éditions Fuzeau
- chansons pour les enfants :
  - Steve Waring / Fais voir le son
  - Barbatuques / Samba lélé
- Compagnies et/ou groupes de musiques référentes et amies : Barbatuques, Stomp, Humanophones, Keith Terry / Slammin, Soléo, Gumboots : the gumboots story, Acoustic Instinct, Leela Peetronio

LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

Création 2011
Duo de percussions corporelles
Tout public

Création décembre 2023
Conte de corps et de papier
A partir de 4 ans

Création janvier 2023
Théâtre corporel et musical
Tout public à partir de 7 ans

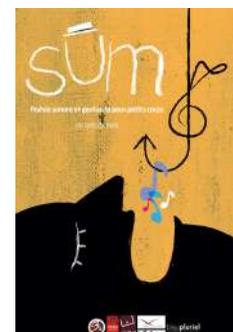
Création 2022
Théâtre musical de corps et d'objets
Tout public à partir de 6 ans

Création 2020
Pièce pour une danseuse et une peinture
Tout public à partir de 11 ans

Création 2017
Théâtre visuel et sonore
Tout public, pour les entendants et malentendants à partir de 7 ans

Création 2016
Poésie sonore et gestuelle pour petits corps
6 mois - 3 ans

CONTACTS

Administration et régie de tournée

Florence Boileau - admin@sonsdetoile.fr

+33 (0)6 40 32 69 22

Artistique

Simon Filippi - contact@sonsdetoile.fr

+33 (0)6 68 28 20 55

Mairie de Sigalens, 180 route de La Réoule / 33690 Sigalens

Port. / 06 40 32 69 22 Courriel / contact@sonsdetoile.fr

N° Siret / 530 287 549 000 30 N° APE / 90001 Z

Licence d'entrepreneur de spectacle 2 et 3 /

L-R-21-008795 et L-R-21-008955

WWW.SONSDETOILE.FR