

VOIRON JAZZ FESTIVAL 2018

Concerts scolaires

VAMAMA

Y'a du monde au standard

Dossier pédagogique

1. Présentation du groupe : dossier de presse

« Vamama, c'est de la surprise et de la joie, c'est un vrai partage musical, une gourmandise sonore ! » (Journal Bilération)

Quand on réunit trois musiciennes à l'envie inépuisable de partager, de délirer, de voyager dans leur(s) imaginaire(s), ça donne « Vamama ». Des standardistes pas standard pour trois sous qui s'amuse avec leurs pieds, leurs voix, leurs instruments (vibraphone, violon, percussions) et tout ce qui leur tombe sous la main.

En passant par quelques standards de jazz et l'improvisation, elles créent des tableaux colorés sur le thème du voyage et de la liberté.

Les musiciennes jouent avec des standards plus ou moins connus pour les faire vivre avec plein d'humour, de joie de vivre et de profondeur.

Membres du groupe

Vanille Goovaerts est une violoniste passionnée par le jazz, les musiques improvisées et traditionnelles (Afrique, Brésil, Grèce, Cuba, etc.). Jeune diplômée du conservatoire de Chambéry (DEM Jazz), elle participe à de nombreux projets qui mettent en relation différentes disciplines artistiques (danse, théâtre, slam, dessin, vidéo). Des ateliers jazz de Thierry Boyer à l'Uzeste musical où l'on pratique l'« improvisation », Vanille a eu l'occasion de développer l'imaginaire et le lâcher-prise, l'improvisation au sens le plus large du terme. Ses inspirations violonistiques vont de Dominique Pifarély à Adam Baldych, en passant par Regina Carter.

Manon Saillard a commencé la musique par la percussion classique (vibraphone, batterie, marimba, congas, tambour) au conservatoire de Saint-Martin d'Hères. A 16 ans elle découvre le jazz avec Mike Mainieri et Milt Jackson et choisit le vibraphone comme instrument principal. Elle est actuellement élève en cursus professionnalisant au conservatoire de Chambéry et joue dans diverses formations. Elle nourrit notamment son imaginaire à travers les ateliers jazz de Thierry Boyer ainsi que les improvisations de Bernard Lubat, sources d'inspiration inépuisables. Elle est également diplômée en musicologie et de régisseur lumière.

Marianne Dedaj a étudié l'art lyrique au conservatoire de Bourgoin-Jallieu et les musiques actuelles au pôle supérieur de Dijon (DEM et DE). Ayant plusieurs cordes à son arc, Marianne est chanteuse (groupe de chanson L'Émigrant), créatrice et metteur en scène (spectacle familial "La Fontaine, la chanteuse et le bassiste", mis en musique par Isabelle Aboulker) et se produit régulièrement en tant que soliste dans des opéras-concerts. Ses muses vont de la Callas à Björk, en passant par Camille. Marianne enseigne actuellement le chant tous styles confondus dans les conservatoires d'Eybens et de Voiron.

Déroulé du concert:

Le concert dure environ 50 minutes, avec des morceaux courts, simples et mélodieux comme support d'improvisation. Sur la scène sont présentes trois standardistes qui reçoivent des appels téléphoniques et les traduisent en musique. Elles sont censées travailler mais passent leur temps à divaguer...

La musique, c'est de la communication et on peut faire de la musique avec n'importe quoi (même du papier bulle!?), il suffit d'avoir envie de se rencontrer. Ce concert participatif sensibilise au jazz et à l'improvisation. Un échange est prévu en fin de concert pour répondre à leurs interrogations !

2. Pourquoi aller au concert ?

L'expérience du concert prend tout son sens au sein de l'éducation artistique et culturelle et de l'histoire des arts : c'est le pilier **rencontre avec les œuvres** qui complète ceux de l'**apport de connaissances** et de la **pratique artistique**.

Aller au spectacle requiert la concentration, l'écoute attentive, la disponibilité du spectateur, contrairement aux produits télévisuels consommés le plus souvent dans le bruit et l'inattention.

L'un des enjeux est de faire prendre conscience à l'élève qu'il n'est pas simplement destinataire ou consommateur d'un acte de communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience humaine au présent où tous ses sens et son imagination sont sollicités.

3. Le concert au sein d'un projet

Cette sortie au spectacle peut se situer en amont d'un projet, dans lequel elle jouera alors le rôle d'inducteur, ou suivre un premier investissement en classe.

AVANT LE CONCERT

Préparer une sortie à un concert, ce n'est pas le dévoiler, mais plutôt créer une attente.

Pour ce faire, on peut ainsi en classe :

- **faire des recherches** sur le groupe que l'on va écouter
- éventuellement **écouter quelques extraits**, en prenant garde à ne pas déflorer le spectacle à venir
- à partir de l'affiche du concert, des photos glanées éventuellement sur Internet, **émettre des hypothèses** : style musical, instrumentation... Observer la tenue vestimentaire, le type de micro : qu'évoquent ces éléments ?
- **le dossier de presse** (voir ci-dessus) : c'est un élément à la fois **informatif** et **commercial** (forcément élogieux). On peut en classer les éléments selon qu'ils relèvent de l'information ou de la promotion.
- construire avec les élèves une forme de **charte du spectateur**, simple, reprenant les nécessaires notions de respect, concentration...
- **préparer des questions** pour les artistes si un temps d'échange est possible à l'issue du concert

APRES LE CONCERT

- **échanger** autour de l'**expérience sensible** que l'on vient de vivre. Conduire une expression autour des points suivants :

- le moment qui m'a marqué, le morceau que j'ai préféré...
  - dessiner une image du concert
  - Quel musicien(ne) j'aurais aimé être, ne pas être ?
  - proposer les mots que le concert nous a évoqués
  - dessiner une image du concert
  - construire une œuvre collective à partir des mots et dessins de la classe évoquant le concert
- **échanger** autour d'une **analyse** du concert :
- l'esthétique, les rythmes, les liens entre les musicien(nes)

- les artistes et leur environnement: quels costumes, quels rôles, quelles voix, quels sentiments, quelle démarche, quels mots, quels espaces occupent-ils ? Quelles actions réalisent-ils?...
- les éclairages, les instruments : quels choix techniques pour quelle volonté ?

D'autres activités plus spécifiquement musicales peuvent bien sûr trouver place au sein du projet : *écouter, chanter, interpréter*... Elles sont détaillées dans les points suivants.

4. Le Jazz

Le concert et le *Voiron Jazz Festival* s'inscrivent dans le large courant musical, extrêmement divers qu'est le Jazz. De nombreuses recherches et écoutes peuvent être associées à ce sujet.

Il peut être intéressant d'aborder avec les élèves les points suivants :

- l'*origine afro-américaine du jazz* (les chants d'esclaves, les work-songs, le blues...)
- l'*aspect fortement métissé de cette musique* : mêlant dès l'origine musique africaine et chants traditionnels américains, le Jazz se nourrit aujourd'hui de toutes les influences musicales (rock, classique, ethnique...)
- *les instruments du Jazz* : aux premiers instruments traditionnels (trompette, saxophone, clarinette, trombone, piano), le Jazz aujourd'hui mobilise également batterie, guitare, contrebasse, flûte... à peu près tous les instruments aujourd'hui peuvent être mobilisés.
- l'*aspect syncopé* de la musique Jazz : on pourra pour cela écouter les premiers ragtime
- l'*improvisation* : extrêmement présente, elle peut être vocale (le scat) ou instrumentale. La pratique du scat avec les élèves peut bien sûr être envisagée.

Vous pouvez retrouver sur le site **Education artistique et culturelle en Isère** un fichier d'écoute et d'activités autour du jazz à destination des écoles : **Ecoute que coûte 3 - Le Jazz**

<http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique57>

5. L'improvisation

Qu'est-ce qu'improviser ? L'improvisation musicale est une récréation, une re-création à partir d'éléments rythmiques, mélodiques, harmoniques, de timbre... puisés par le musicien dans sa bibliothèque intime, consciente et inconsciente... Les improvisations peuvent se dérouler dans un cadre plus ou moins libre : si elles respectent une grille harmonique et temporelle dans de courants du jazz, elles peuvent parfois être totalement ouvertes.

L'improvisation est un jeu, un discours musical auquel tout le monde peut s'essayer !

On peut improviser avec sa voix, sur des suites de mots qui n'ont pas nécessairement de sens, mais que l'on choisira pour leurs sonorités...

On peut improviser avec sa voix sur des onomatopées (scat)...

On peut improviser avec son corps (percussions corporelles : sons frappés, frottés...)

On peut improviser avec de petits instruments ou de simples objets de la classe : crayons, gommes, ciseaux...

Trois improvisations différentes à écouter avec les élèves :

How high the moon de Sarah Vaughan (1957) : une improvisation vocale, qui respecte la grille du morceau, qui joue avec la mélodie, la quitte et y revient :

https://www.youtube.com/watch?v=8tP_8bmNpg4

James Carter, improvisation (2009) :

<https://www.youtube.com/watch?v=THCtJGitLr8>

Les oiseaux aussi peuvent être improvisateurs ! Par exemple ***Le merle noir*** :

https://www.youtube.com/watch?v=5tFhB_2dmhU

6. Le répertoire du concert

Standard : « Softly, as in a Morning, Sunrise » de Rodgers et Hammerstein (Broadway) ; « In a Sentimental Mood » de Duke Ellington ; « Song of the Medina » de Sidney Bechet ; « Tenor Madness » de Sonny Rollins (blues) ; « Caravan » de Duke Ellington, Juan Tizol et Irving Mills.

Chanson : « Esperanza » de André Minvielle ; « Mohomeneh » de Pura Fé ; « Mango, Kiwi, Banana » de source inconnue

Composition : Percussion corporelle de Thierry Boyer

7. Interpréter, s'approprier

L'histoire du Jazz fourmille d'exemple de titres ré-arrangés, ré-interprétés : c'est devenu un jeu que de proposer « sa » version d'un standard.

Au cours du concert, VAMAMA s'inscrit dans cette tradition en reprenant des standards : on est parfois très loin de l'original - et c'est le but !

Avant que les élèves ne découvrent les versions du concert, on peut leur en faire écouter d'autres :

Caravan :

Version de Leon Parker :

<https://www.youtube.com/watch?v=4ar1>

Version de Michel Petrucciani :

https://www.youtube.com/watch?v=06_uCl_Bovs

Version tirée de la BO du film *Whiplash* :

<https://www.youtube.com/watch?v=TS-G4UQTfUo>

In A Sentimental Mood :

Version Duke Ellington et Ella Fitzgerald :

https://www.youtube.com/watch?v=1gOij0El_IY

Version de John Coltrane :

<https://www.youtube.com/watch?v=r594pxUjcz4>

Version de Leon Parker :

<https://www.youtube.com/watch?v=b4CxhMj3HPA>

Toutes ces écoutes illustrent l'idée d'interprétation : en classe, *n'importe quelle chanson peut faire l'objet d'un travail d'interprétation*, et cette interprétation sera alors un *véritable travail créatif*, avec de nombreux choix à opérer :

- Quel *tempo* ? On peut aussi accélérer, ralentir...
- Quelles *nuances* ? Les mots, les phrases à accentuer...
- Quelle *structure* ? On peut répéter des phrases, des refrains, modifier l'ordre initial...
- Quel *répartition* ? On peut chanter des parties en groupe, d'autres individuellement...
- Quel *accompagnement* ? Petits instruments de la classe, percussions rythmiques, ostinatos vocaux...

8. Les instruments utilisés

Le Vibraphone :

Le vibraphone est un instrument de percussion de la famille des claviers. Son nom vient d'une juxtaposition de deux mots : « vibra » car un moteur permet, grâce à des petites lamelles, de faire un vibrato et « phone » du grec phono qui signifie son. Il est constitué de lames de métal (contrairement au xylophone qui est en bois) qui entrent en résonance lorsqu'on les frappe avec des baguettes. Il a des origines diverses : africaine avec « le balafon », centre-américaine avec « le marimba ». On retrouve aussi le métallophone (percussion à clavier en métal) en Indonésie avec « le gamelan ».

Le vibraphone est utilisé pour la première fois au début du XXème siècle. La figure de proue du vibraphone jazz est Lionel Hampton. Une des œuvres majeures du répertoire savant est « *Music for 18 musicians* » de Steve Reich, chef-d'œuvre de la musique minimaliste contemporaine. Aujourd'hui de nombreux improvisateurs jouent du vibraphone comme Gary Burton, Milt Jackson ou encore Mike Mainieri.

Le Violon :

La naissance du violon reste très mystérieuse et ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu plusieurs siècles avant de voir apparaître le violon tel qu'on le reconnaît aujourd'hui. Ses ancêtres sont présents dans le monde entier (à partir du Xème siècle) : le rebab dans le monde arabo-musulman, le ravanestron indien, le goudok russe, le violon chinois...

Le principe simplifié du violon est le suivant : les cordes reposent sur le chevalet qui transmet les vibrations à la table. Le corps entier du violon résonne et produit un son qui se rapproche de la voix humaine.

Du XVIème au XVIIIème siècle l'aspect du violon change dans sa fabrication en Europe. Les luthiers, pour répondre aux besoins des compositeurs, ont allongé le manche, la barre d'harmonie et le diamètre de l'âme. Mais l'esthétique du violon et sa composition ne se sont pas arrêtées là : la naissance du violon électrique marque encore un nouveau tournant.

Instrument populaire à ses origines, le violon trouve une place importante dans la musique savante en Europe à partir du XVIème siècle (il y est encore principalement associé de nos jours), puis le violon participe à la naissance du jazz aux Etats-Unis (Joe Venuti) et traverse le pacifique (Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty, Dominique Pifarély).

Le Chant :

La voix... Premier instrument de musique depuis que l'Homme est Homme, instrument universel que tout le monde porte avec lui en tout temps. La voix a comme la contrebasse une très grande caisse de résonance : le corps. Mais la production du son se fait au cœur du cou, grâce à deux petites peaux parallèles au sol qui vibrent lorsque le chanteur envoie de l'air : ses cordes vocales se rapprochent et, comme on jouerait à souffler sur une feuille tendue entre ses pouces pour la faire sonner, elles se mettent à vibrer pour produire un son et une hauteur. Le chanteur module ses couleurs dans la bouche en jouant avec sa langue, ses lèvres et son palais.

Le plus beau dans tout ça est que l'Homme travaille son chant dès ses premiers babilllements, c'est son b.a. -ba.

Le Cajon :

Le cajon est un instrument de percussion inventé au Pérou au XVIIIème siècle. Il a la forme d'un cube en bois, et il a sûrement été inspiré par une caisse destinée à ramasser les fruits. On joue assis dessus et on le frappe avec les mains. Bien que ses origines soient centre-américaines, on retrouve aussi le cajon dans la musique flamenco grâce à Paco De Lucia. Le son étant moins puissant que celui d'une batterie, il est adapté pour jouer avec une guitare acoustique. Un timbre placé à l'intérieur rend sa sonorité similaire à celui d'une caisse claire de batterie.

Le Triangle :

C'est un petit instrument de percussion en métal qui tient son nom de sa forme. On le tient d'une main avec l'index et il est frappé avec une baguette métallique. On retrouve cet instrument principalement dans les orchestres de musique classique et dans la musique forró de la région nord-est du Brésil. Sa sonorité cristalline lui permet d'être toujours entendu malgré sa petite taille.

Les petits à-côtés :

Shaker / Œufs / Grelots : on les secoue d'une manière ou d'une autre et ça crée du liant, du rythme, de la danse !

Sifflets / Appeaux : petit instrument en bois qui cherche à imiter le son des oiseaux. Différents types, formes et sons !

Quels instruments dans la classe ?

Les petites percussions (maracas, lames sonores, claves, triangles, tambourins, cymbales...) présentent des sonorités très variées, et elles permettent d'explorer un certain nombre de gestes musicaux sans technique instrumentale compliquée : à ce titre, elles sont souvent la base de ce que l'on peut proposer aux élèves dans les écoles.

Mais d'autres instruments peuvent être imaginés ou fabriqués :

. en détournant quelques objets quotidiens, notamment scolaires (crayons, ciseaux, gommes...)
(voir *Le cartable rythmique* chez Fuzeau édition)

. en utilisant un matériel simple

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale/spip.php?article231>