

TRIO AFA

Du jazz dans la malle

Dossier pédagogique

1. Présentation du groupe : dossier de presse

Liés par différents projets pédagogiques et artistiques, les musiciens du trio AFA se rencontrent il y a plus d'une décennie.

Ils écrivent au fil des années une belle histoire de musique et d'amitié.

Leurs parcours et leurs horizons sont très différents : Alice aime taquiner le micro, raconter des histoires et pianoter, Fred ensorçèle sa guitare électrique, écrit des chansons et bidouille son ordinateur, Attilio sait chatouiller les peaux de ses tambours, faire étinceler ses cymbales et gratter quelques cordes...

Ensemble, ils sont conteurs, joueurs, rêveurs, râleurs ou charmeurs... mais avant tout...amis !

Du jazz dans la malle est une nouvelle création 2018, un spectacle qui les rassemble autour d'une passion commune pour les musiques improvisées, rythmées, chantées.

Alice MORTAGNE

Multi-instrumentiste et chanteuse, Alice explore de nombreux univers et répertoires, au gré de rencontres et d'envies. Caméléon, elle jongle avec bonheur entre chanteuse de jazz, bassiste de pop folk ou

pianiste accompagnatrice de chanson. Curieuse de toutes formes d'expression, elle pratique aussi les claquettes et s'initie au théâtre. Son cursus a emprunté le chemin du Conservatoire d'Avignon pour le piano classique, la formation musicale, celui de l'ENM de Villeurbanne pour la direction de chœurs, le chant, l'harmonie et l'arrangement jazz.

Diplômée d'Etat en FM et Chant jazz, chef de chœur passionnée d'arrangement, elle collabore avec divers ensembles, dirige et forme des chanteurs depuis de nombreuses années en région lyonnaise et enseigne au conservatoire de Vaulx en Velin.

+ d'infos, discographie sur www.alicemortagne.com

Frédéric BALSARIN

Guitariste et compositeur, Frédéric modèle un univers où se mêlent rock, pop, jazz et électro au fil de ses projets et de ses créations.

Il participe à de nombreux projets artistiques, cultivant ainsi une diversité stylistique et un désir d'aller à la rencontre des autres. Sa musique s'exprime au travers de concerts et de musiques à l'image.

Diplômé d'Etat en musiques actuelles, sa pédagogie se veut ouverte, tissant des liens entre les disciplines et les personnes. Il enseigne actuellement au conservatoire de Voiron, dans différentes structures de la région lyonnaise et mène des actions de développement culturel pour l'Opéra de Lyon.

+ d'infos, discographie sur www.fredbalsarin.com

Atilio TERLIZZI

Artiste polyvalent d'origine italienne, il découvre la musique à l'âge de 7 ans en Italie avec le violon et le piano. Il démarre ses études de batterie jazz et percussions au Conservatoire « Niccolò Piccinni » de Bari où il obtient un premier prix de percussions à l'unanimité avec félicitations du jury.

Passionné de tous styles de musique, il a créé plusieurs œuvres de compositeurs contemporains, a collaboré avec de nombreux musiciens en tant que batteur de jazz et joue dans le groupe de rock Dazed Indeed. Il est aussi le créateur et directeur artistique du Festival Percutonic, rencontre régionale de la percussion en Auvergne.

Il est actuellement professeur d'instrument à Percussions au Conservatoire de Clermont-Ferrand.

+ d'infos, discographie sur <http://attilioterlizzi.com/>

2. Déroulé du concert :

Le concert dure environ 45 minutes.

Sur la scène, on découvre une étrange malle remplie de disques, de vieilles cartes postales qui renferment les secrets d'un étonnant voyage :

Une épopée qui entraîne petites et grandes oreilles à travers l'histoire du jazz.

Né dans les champs de coton du sud des États-Unis, au XIXe siècle, le jazz est une musique métissée qui a traversé tout le pays et même débarqué au Brésil, en France et ailleurs.

Au fil de l'histoire, on rencontre plusieurs instruments emblématiques : la voix, la guitare manouche ou électrique, la basse, la batterie.

On chante en plusieurs langues, réelles et imaginaires, on danse, on invente avec la voix et le corps !

En fin de concert, les musiciens seront heureux de partager un temps d'échange avec le jeune public pour répondre à toutes les interrogations.

3. Le répertoire du concert :

Quelques références à écouter pour préparer le spectacle :

Work Songs :

Prison songs « early in the mornin' »

https://www.youtube.com/watch?v=zsiYfk5RV_Q

Gospel :

Edwin Hawkins & Northern California State Youth Choir « Oh, happy day »

<https://www.youtube.com/watch?v=6tSyzTIJ82g>

Blues :

Robert Johnson « Sweet home chicago »

<https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc>

Swing :

Andrew Sisters « In the mood »

<https://www.youtube.com/watch?v=iMyZf3F9o8Y>

Manouche :

Romane « Dolorès »

<https://www.youtube.com/watch?v=Yzn4nOsaLmg>

Bossa Nova :

Stan Getz et Joao Gilberto « Desafinado »

<https://www.youtube.com/watch?v=So718wk426c>

Funk :

James Brown « People, get up and drive your funky soul »

<https://www.youtube.com/watch?v=BrTP7DZjE>

4. Chanson pour le concert :

Proposition de chanson à travailler en classe en amont du spectacle.

Watermelon man (Musique : Herbie Hancock, paroles : Claire Chiabai)

1° Hou ! Le grand méchant loup
Hou ! Le grand méchant loup

Pont Attention nous n'avons pas peur de toi
Tu ferais mieux de prendre garde à toi
Nous on n' te craint pas !
Nous on n' te craint pas !

D'autres paroles peuvent être inventées par les enfants et les enseignants, exemple :

2° Hou ! Toi la vieille sorcière !
Hou ! Toi la vieille sorcière !

3° Hou ! Le vilain fantôme !
Hou ! Le vilain Fantôme !

Audio, version originale à écouter :

<https://www.youtube.com/watch?v=oP-vD4ScAGA>

Version chantée et playback en fichier joint au dossier.

Une version avec la voix : 1ère fois => les 3 couplets à l'unisson, 2 autres fois => les 3 couplets à 2 voix.

Fichier : « Playback voix Watermelon man Eb » (5 :14)

Une version instrumentale : 3 fois les 3 couplets.

Fichier : « Playback instru Watermelon man Eb » (5 :14)

(Attention la première fois compter 4 mesures avant le départ du chant)

5. Les instruments utilisés :

La voix :

C'est le 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. Elles 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.

La guitare :

Folk

Electrique

La guitare basse :

La batterie :

Elle est généralement composée d'une grosse caisse, une caisse claire, trois toms, un charleston et 2 cymbales. La batterie fait partie de la famille des percussions.

En réunissant la grosse caisse de fanfare, le tambour militaire (devenu caisse claire) et les cymbales d'orchestre (devenu charleston), c'est le jazz qui a créé la batterie.

Son origine profonde est pluriculturelle et ancienne: la caisse claire (1850) et la grosse caisse (17ème siècle) sont d'origine européenne. Les cymbales viennent d'Orient et sont probablement l'un des instruments les plus anciens du monde (3ème millénaire avant JC).

Les toms quant à eux, trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes et africaines et furent probablement inventés à la même période que les vases en terre cuite. Le charleston, bien que perfectionné dans les années 1920, provient d'un instrument de percussion romain datant de l'antiquité : le scabellum.

