

Anak-anak

Histoires chantées **vertes** et pas mûres

ACTION CULTURELLE

Tout public dès 7 ans

Anak-anak

Action culturelle autour du spectacle

Durant ces trois années en tournée, le spectacle **Super ordinaire !** a évolué. Depuis novembre 2019, il s'intitule **Histoires chantées vertes et pas mûres** (Cf. dossier art.)

Sommaire

QUI	P3-6
INGREDIENTS	P7-8
VISITE GUIDEE DES CUISINES	P9-10
COURS DE CUISINE	P11
LES GRANDS ATELIERS	P12-15
EN BREF	P16
LIENS HYPERBIENS	P17

QUI au plateau

JEU

Xavier Fassion
objets et voix

Il frappe, agite, secoue, lance,
caresse, souffle, yodle...

Jeanne Barbieri
voix et objets

A elle seule, une poésie des mers lointaines :
elle peut chanter comme une baleine, rire
comme une mouette et pleurer comme
un goéland.

TEXTES ET COMPOSITIONS

Xavier Fassion

→ Simples mais pas faciles.

MISE EN SCÈNE ET REGARD EXTÉRIEUR

Chiara Villa

→ Rien ne lui échappe.

RÉGIE SON

Lior Blindermann

→ "L'homme aveugle" n'est pas sourd.

QUI à l'atelier

Xavier Fassion

Écriture, compositions, conception, voix, percussions.

Ses deux outils musicaux favoris : le mot, et la main. Il commence à parler avant de savoir marcher, passe son enfance entre l'atelier de menuiserie de son père, son clavier électronique et un enregistreur à cassette. Lyonnais d'origine, il aime confondre la langue qui goûte et celle qui parle. Pour diversifier les saveurs, il se nourrit de l'apprentissage de divers idiomes : l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le serbo-croate, le mongol, l'indonésien et le portugais qu'il pratique lors de ses voyages.

D'abord batteur autodidacte, il étudie ensuite aux conservatoires de Lyon et Strasbourg les musiques improvisées et la composition. La découverte du contact-improvisation avec le danseur Mark Tompkins transforme sa pratique musicale désormais à l'écoute des sensations et de l'instant.

Menant de front des activités de percussionniste, de compositeur et de pédagogue, il joue et compose pour la danse, réalise des paysages sonores et enseigne l'improvisation au Centre de formation des musiciens intervenants de Sélestat (67). Il est membre de la compagnie de danse, théâtre et musique Dégadézo depuis sa création.

Jeanne Barbieri

chant, objets sonnants.

Jeanne Barbieri s'intéresse aux projets associant voix parlée et voix chantée. Diplômée du Conservatoire de Strasbourg en jazz et musiques improvisées, elle suit une formation de comédienne auprès de Renato Spera et de Chiara Villa, metteuse en scène du spectacle *Super Ordinaire* !

Curieuse de mener le spectacle vivant dans des endroits insolites, elle aime à se confronter à des sujets éthiques et philosophiques, comme dans le spectacle *Je ne suis pas là pour mourir*, concert-récit joué en 2013 lors d'un colloque international sur les soins palliatifs. Sur le plan pédagogique, elle intervient au collège et à l'université en technique et improvisation vocales. Chercheuse infatigable sur les multiples possibilités du corps et de la voix, elle nourrit son art par ses rencontres musicales et théâtrales.

Lorsque les ateliers s'inscrivent dans un volume d'heures plus important, ils sont menés par Pierre et Xénia, intervenants titulaires du D.U.M.I. spécialement dédiés à cette tâche pour le duo Anak-anak.
Cf. LES GRANDS ATELIERS P12

Pierre Julienne

Pierre joue de la flûte traversière et chante dans le groupe de rock progressif *Le Temps des Chiens* avec quatre autres musiciens (batter, bassiste, guitariste et pianiste). Il chante également comme ténor dans plusieurs ensembles vocaux en Alsace, dont le Chœur Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Catherine Bolzinger, et Ksàng, dirigé par Catherine Fender. Diplômé du CFMI de Sélestat, il se spécialise petit à petit dans l'animation de séances pédagogiques auprès d'enfants en école élémentaire. Il continue de se former en direction de chœur lors de stages organisés par l'association Cadence, suit des cours de chant médiéval au Conservatoire de Strasbourg et apprend la guitare d'accompagnement. La musique offre une dimension nouvelle à son premier amour : l'écriture. Titulaire d'une licence de lettres et ancien journaliste dans la presse écrite régionale, il trouve dans l'écriture et l'interprétation de chansons une manière de réunir ses deux passions.

Xenia Helm

Entrée au conservatoire d'Avignon à cinq ans en classe de violoncelle, elle poursuit ses études de musique au conservatoire jusqu'au cycle 3 et quitte le conservatoire pour un arrêt complet de la musique vers seize ans.

Au terme d'un parcours totalement différent de la musique, elle reprend le violoncelle à l'école de musique de la Krutenau où la rencontre avec sa professeur de violoncelle est décisive. A force de travail, elle parvient à surpasser son niveau d'élève au conservatoire et se lance dans une carrière amateur parallèle à son travail alimentaire. Elle recommence avec succès la musique de chambre ainsi que des concerts dans lesquels elle assure une grande partie des œuvres, accompagnée par différentes formations (trio, petit consort et plusieurs pièces en duo avec une pianiste). Elle reprend également l'orchestre avec un orchestre d'amateurs éclairés avec lesquels elle a la joie d'interpréter des tubes tels que *La Symphonie du Nouveau Monde*, beaucoup de pièces de JS Bach et d'autres pièces en formation Philharmonique.

Au bout d'un an, elle décide de lancer une reconversion professionnelle pour pouvoir vivre de sa passion pour la musique. Après avoir brillamment réussi une année au CFPM de Strasbourg, sa professeur de pédagogie l'envoie vers le CFMI où elle réussit le concours d'entrée. Pendant sa formation au CFMI, elle élargit son spectre musical en découvrant l'improvisation avec des objets, le chant, les instruments fabriqués en lutherie industrielle. Elle se perfectionne en pédagogie musicale ainsi qu'en mise en musique de contes. Elle apprend également à jouer du piano et de la guitare afin d'accompagner les élèves dans ses interventions.

Diplômée depuis juin 2020, elle allie des cours d'enseignement de violoncelle, de chorale, de formation musicale et interventions en milieu scolaire. Elle intervient également en petite enfance, avec des spectacles réalisés avec d'autres musiciens intervenants et des concerts ponctuels.

QUI au bureau

ADMINISTRATION

AZAD Production

<http://www.azadproduction.com/duo-anak-anak/>

Nicolas Ringenbach n.ringenbach@azadproduction.com

Stéphanie Lépicier s.lepicier@azadproduction.com

INGREDIENTS

Véritables histoires chantées...

Nous racontons des histoires, universelles ou singulières, elles sont un prétexte pour goûter les mots et nous mener là où l'on n'aurait pas idée d'aller,

*Car un bateau avec pagaies
ça rame
et quand sur l'eau il s'arrime
ça rime !*

Les mots ont un corps sonnante qui nous parle autant que ce qui veut être signifié. Dans le cas d'une onomatopée, la sonorité du mot est directement issue d'une interprétation sonore de son sens (par exemple : "murmurer") mais l'on retrouve également ce phénomène dans d'autres mots, par exemple : "éclater" qui a une sonorité tonique ou "réduire" dont la prononciation demande une ouverture réduite de la bouche. "Vert" se prononce avec une bouche souriante comme "ouvert" alors que "bleu" est plus rentré, plus retenu, comme la nuit.

À l'inverse, de nombreux mots ont une sonorité éloignée de leur sens, ainsi "égratignure" a une sonorité peu douloureuse comparée à son équivalent anglais "scratch". Également, "bourdonner" est bien moins explicite que l'anglais "buz".

D'où l'importance de la variété linguistique, de faire vivre ensemble le langage commun, le savant, l'argotique et l'exotique, et de raisonner en résonnant.

...avec morceaux de bruits.

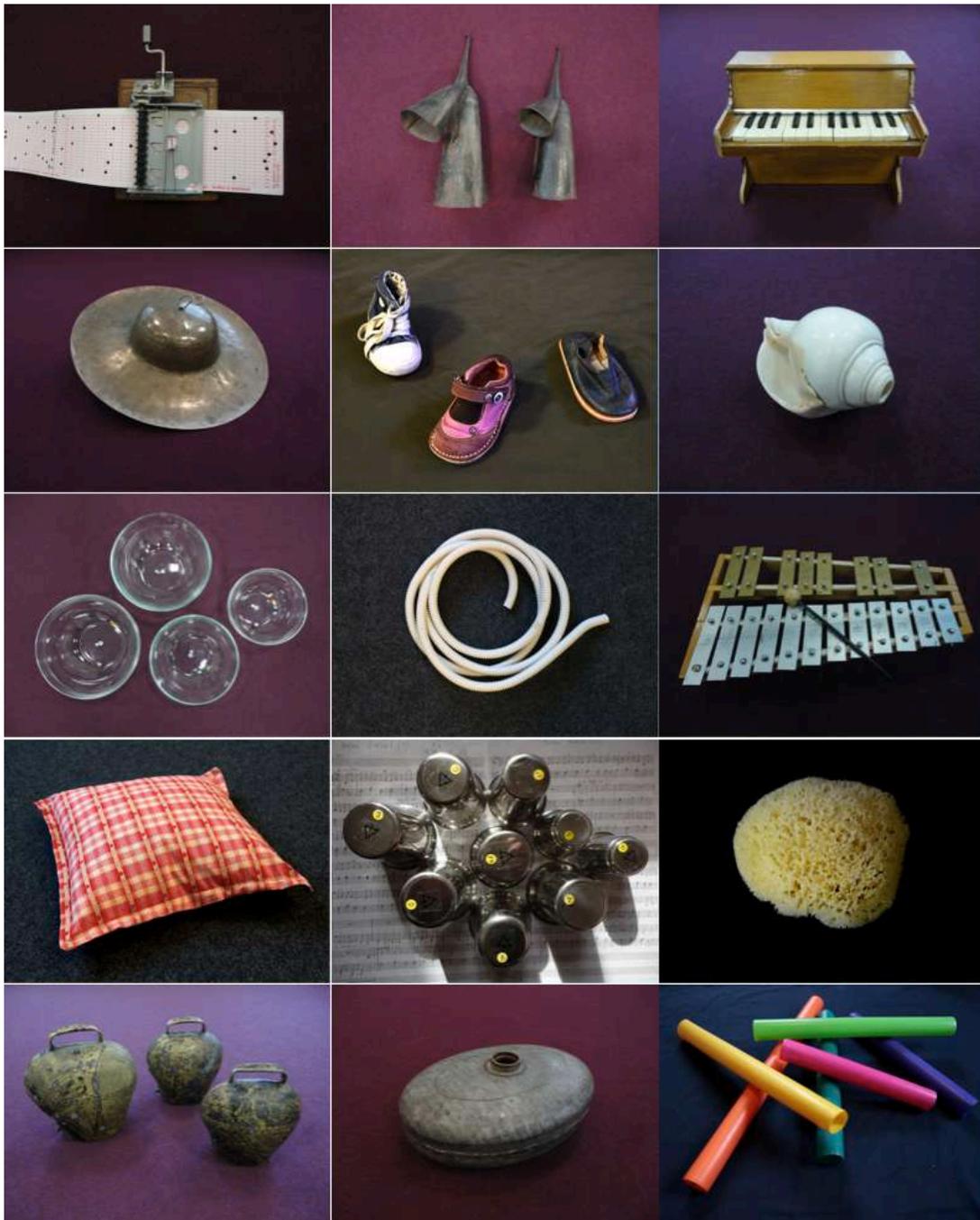
Si l'on part du principe qu'un bruit est un son qu'on ne veut pas entendre, alors il suffit de domestiquer les bruits pour en faire d'agréables sons.

Notre musique n'est pas bruitiste mais elle utilise des éléments sonores qui, pris isolément, peuvent être considérés comme des bruits. Ce qui nous importe c'est l'émotion que procure la diversité sonore et la surprise provoquée par la découverte de telles sonorités venant d'éléments aussi banals.

Objets sonnants identifiés

Une bonne partie de nos instruments provient d'objets détournés de leur fonction initiale. L'attrait visuel qu'ils exercent est inséparable de la musique qui en sort, c'est pourquoi leur propriété esthétique et symbolique est intrinsèquement liée à la composition des chansons.

Lors d'une représentation, on peut être amené à voir des saladiers chanter, des chaussures battre le rythme de la vie, des cloches à vaches mener un troupeau invisible, un oreiller s'interroger sur le réveil du matin, une éponge de mer se taire.

VISITE GUIDÉE DES CUISINES

Mâcher ses mots et sonner comme une casserole

En amont ou en aval du spectacle nous accueillons les intéressés parmi nos instruments et dans notre processus de création.

Tous nous fréquentons quotidiennement la jungle des objets. Qu'advient-il alors lorsque nous commençons à ne plus les considérer pour leur fonction initiale mais pour ce qu'ils ont à nous dire ? Cette écoute qui passe nécessairement au préalable par une prise en main requiert notre imagination.

préparatifs accessoire de scène

►► Selon les besoins, pour ceux qui s'apprêtent à voir le spectacle, les artistes peuvent proposer, des temps de médiation dans les classes :

Après une rapide identification et une description collective des objets, nous aborderons sous forme de devinettes leurs propriétés acoustiques et la manière de les manipuler.

Par exemple : citer les différentes matières d'instruments présents. Décrire ces instruments. Imaginer le son qu'ils produisent. Faire sonner les instruments, prendre le temps de les écouter. Expérimenter différents modes de manipulation. Décrire un son, le comparer à d'autres, le qualifier acoustiquement et subjectivement. Lesquels sont agréables/désagréables ? Pourquoi ?

◄◄ Pour ceux qui viennent de voir le spectacle et selon les disponibilités de chacun, un échange s'engagera entre les jeunes spectateurs et les artistes. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, nous proposons un tour d'horizon des objets et des textes. Nous utiliserons des jeux de question-réponse pour rafraîchir la mémoire de chacun. Nous porterons une attention particulière aux images retenues par le public et à sa manière de les décrire. La discussion sur les textes nous conduira à un cours de français collectif mais bien particulier !

Exemples de questions Sur les objets sonnants :

- Citez les objets vus sur la scène.
- Citez les objets entendus. (Quels sont les objets qui n'ont pas produit de son ?)
- Donner les différentes matières d'objets.
- Choisir un objet et décrire l'action qui a permis de le rendre sonore. Décrire le type de son émis.
- Citez un son qui dure dans le spectacle / un son court / un son qui bouge / un son qui reste sur place / un son drôle / un son discret.
- Quel a été votre son préféré ? Votre moment préféré ?

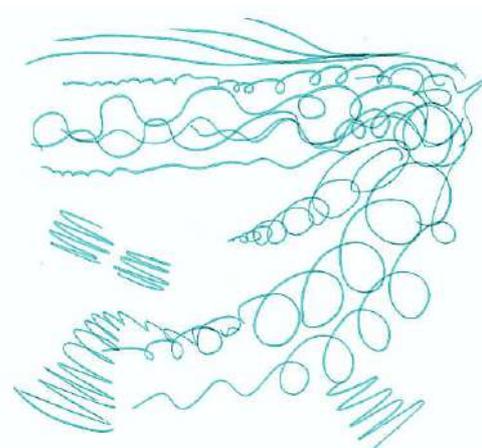
Sur les mots et textes :

- Y a-t-il une chanson que vous avez retenue plus qu'une autre ? De quoi parle-t-elle ? Quel mot revient le plus souvent dans cette chanson ?
- Avec quel mot pourriez-vous qualifier le spectacle ? Quelle chanson correspond le plus à ce qualificatif ?
- Quel est le texte qui vous a paru le plus bizarre ? Pourquoi ? De quoi parle-t-il ? A quels instruments était-il associé ? Pourquoi ?

MISE EN BOUCHE

La loi des sons

L'ouïe va là où la vue ne va pas. Les oreilles n'ont pas de paupière.
Il faut que se rencontrent deux unités pour produire un seul son.
Des milliers de flocons de neige ne produisent aucun bruit dans leur chute mais ils provoquent le silence.

Sonographe de l'océan par Panida.
Collège de Beaucourt.

COURS DE CUISINE

Anak-anak vous met derrière le piano !

Parallèlement au spectacle, nous proposons des actions artistiques de découverte autour de nos pratiques.

Jeanne Barbieri

La voix, dans Anak-Anak, mâche, gobe, malaxe et boit les mots ! Chaque chanson offre un autre moule de résonance pour le texte et le chant en sort plus ou moins sucré, acidulé, compact ou aéré.

Jeanne invite les participants dans son atelier à visiter ces différents registres de la voix, avec comme base, les chansons du duo. L'approche est à la fois technique et ludique. Comment prendre en charge une chanson à plusieurs voix en se partageant le texte, ou en le parlant/chantant ensemble ? Comment s'accorder sur un espace commun de résonance, en visitant différents placements dans le corps (la poitrine, la tête, la gorge, le nez, la nuque...) ? Et lorsqu'elle ne porte pas le sens, comment la voix peut-elle accompagner ou répondre au texte en ne produisant que du son ?

Cette séance de dégustation des mots et autres sons de la voix se fait en groupe et chacun peut goûter aux différentes étapes de la recette.

Xavier Fassion propose une découverte de son processus de création sonore avec les objets :

- Exercices préparatoires, échauffement. Pour manipuler des objets sonores, il faut des mains, des yeux et des oreilles.

- Exploration des propriétés physiques (mécaniques, acoustiques) d'un objet. Manipulation individuelle et collective guidée par :

- le toucher (poids, volume, forme, consistance, texture, température).
- le mouvement (rotation, rebond, chute...)
- le son (timbre, matière, densité, fréquence, résonance).

- Faire ses gammes : maîtriser la manipulation. Travail de la pulsation, du rythme, des actions, de la coordination.

- improvisation : individuelle, collective, libre, guidée, avec une thématique.

Les deux ateliers (voix et instruments) s'ils doivent être menés simultanément requièrent deux salles d'évolution. Dans le cas où l'un des ateliers doit être dirigé en salle de classe, il faut prévoir un espace qui couvre à minima la moitié de la salle lorsque les tables et chaises ont été dégagées contre les murs. Le groupe ne devra pas dépasser 15 élèves par artiste. Il peut donc s'agir d'une classe de 30, scindée en deux. Les ateliers pourront se dérouler sur deux heures et s'organiser comme suit :

- chaque demi groupe avec un artiste durant une heure puis permutation des groupes l'heure suivante : les élèves bénéficient donc de 2 ateliers différents.
- Ou un demi groupe chacun avec un artiste durant deux heures : un tronc commun fonde les 2 ateliers. La matière de chaque atelier est dans ce cas plus approfondie.

LES GRANDS ATELIERS

Avec Pierre

Introduction

Les deux musiciens se présentent musicalement en interprétant un chant loufoque à deux voix, *Tout rebarbouiller*. Interprétation vivante, nuancée et rythmée de la chanson pour en faire ressortir le caractère à la fois absurde, humoristique et profond (« Pourquoi le monde est comme-ci et pas comme ça ? »). En lieu et place d'instruments accompagnateurs, nous utiliserons certains objets présents dans le spectacle *Histoires chantées vertes et pas mûres* (des chaussures pour bébé), pour faire écho au travail de Xavier et Jeanne. Cela permettra de plonger d'emblée les enfants dans l'univers drôle et absurde du duo Anak-Anak.

Échauffement

Quelques exercices pour faire connaissance avec le groupe, sentir sa dynamique, travailler sur les interactions et la cohésion :

Jeux de prénoms mettant en œuvre un mouvement, la voix et la présence devant les autres. Cela permettra de faire connaissance, de partager avec les autres son imaginaire personnel. Pour nous, intervenants musiciens, cela permettra d'identifier les particularités de chaque enfant et ainsi de commencer à former deux petits groupes équilibrés.

Échauffement physique pour ressentir son corps, écouter les différents sons que l'on peut produire. Mise en espace du son et des personnes au moyen de percussions corporelles et de jeux de déplacements. Jeux autour de la perception du son et de tous ses paramètres à l'aide des instruments des deux musiciens intervenants utilisés de manière non conventionnelle (violoncelle et flûte traversière).

Pratique en petit groupe autour de la voix

2 objectifs : explorer les différentes dimensions de la voix : d'abord en tant qu'outil porteur de sens (exprimer une émotion, une intention, un énoncé logique ou absurde, comique ou grave, etc.), puis en tant qu'instrument à proprement parler, qui émet des fréquences qui vibrent et qui résonnent.

Exercices à partir de courts extraits du chant *Tout rebarbouiller*. Travailler l'expression théâtrale et scénique en jouant avec l'expression des émotions. Travailler l'improvisation et la réactivité en proposant de courts énoncés totalement inventés à partir d'un matériau musical commun. Travailler l'expression en jouant avec les nuances, les hauteurs, les durées et les timbres.

Composition collective et présence scénique

Jeu du chef/ de la cheffe d'orchestre : les élèves volontaires passent devant le groupe et font de la direction libre, c'est-à-dire qu'ils inventent leurs propres gestes, que les élèves interprètent comme ils le souhaitent, tout en restant connectés à la gestuelle de la personne qui dirige. On pourra faire deux groupes : un chœur et un orchestre (avec les instruments-objets sur lesquels Xénia aura travaillé).

En formant plusieurs duo répartis dans toute la pièce, on pourra effectuer le travail dans l'autre sens : un élève fait du son (à la voix ou avec un instrument) pendant que l'autre, le dos tourné, réagit par des gestes aux sons qu'il ou elle entend. A la fin de l'exercice, les duos qui le souhaitent pourront jouer leur improvisation devant le reste du groupe. L'objectif est de faire jouer les enfants ensemble, de susciter leur envie de collaborer et d'improviser ensemble à partir de leur sensibilité et d'exercices ludiques aux contraintes limitées, afin qu'ils développent leur qualité d'expression artistique devant un public.

Échanges

On fait ensemble un retour sur expérience pour en tirer profit et analyser de manière objective si les différentes contraintes ont été respectées. On échangera autour des idées de chacun et chacune, les points communs, les différences, les outils qui fonctionnent particulièrement pour obtenir tel ou tel effet musical. On prendra un temps pour parler des sensations ressenties lors de tel ou tel exercice, des difficultés rencontrées et des moyens que chacun et chacune a pu, peut ou pourra à l'avenir mobiliser pour les surmonter.

Avec Xénia

Introduction

des musiciens : Pierre Julienne flûtiste et moi même, Xénia HELM, violoncelliste

des objets du quotidien : (saladiers, boîte à musique, bols)

des actions : apprendre à se déplacer et à jouer avec les sons, leur texture et leur résonance. Appréhender la scène dans son ensemble ainsi que jouer avec les autres, découvrir sa voix et l'associer au rythme.

Echauffement

Quelques exercices pour connaître le groupe, sentir sa dynamique, travailler sur les interactions et la cohésion.

Jeux de prénoms mettant en œuvre un mouvement, la voix et la présence devant les autres. Échauffement physique pour ressentir son corps, écouter les différents sons qu'il peut produire, mise en espace du son et des personnes autour de percussions corporelles et de jeux de déplacements. Jeux autour de la perception du son et de ses hauteurs à l'aide des instruments des musiciens respectifs.

Pratique

Apprentissage d'un chant loufoque, l'accompagnement étant réalisé avec les objets du spectacle. L'objectif est d'évaluer la cohésion du groupe, tester l'interprétation et mettre en scène les élèves.

Découverte des objets du spectacle : les saladiers, les bols et la boîte à musique. Observer les objets, les faire résonner, écouter les textures des sons, arriver à des sonorités musicales en alliant les résonances des différents objets (frapper, caresser, gratter, frotter). Comment produire de la musique avec des objets du quotidien ? Comment construire une pièce musicale à l'aide de sons bruts puis travaillés grâce aux gestes ? Test de différents gestes et intensités, d'abord par des productions individuelles puis en petits groupes.

Prise en main des objets par les élèves et ronde des sons : élaborer tous ensemble des sons qui se suivent ou qui ont une logique entre eux.

Se remémorer les échauffements autour de la percussion corporelle et tenter par petits groupes de reconstruire cette percussion grâce aux objets.

Déambulation dans l'espace autour de la table en incarnant un rôle créé par l'imagination des élèves, projection de la voix en mettant des élèves loin dans la salle. Travail de nuances avec les objets en positionnant les élèves dans différents coins de la pièce et travail sur l'intention du son.

Composition collective et présence scénique

A l'aide du chant appris, travail autour de la présence scénique et de la récitation de paroles. Incarner à l'aide de gestes le texte du chant puis composer en groupe (duo, trio) un accompagnement à l'aide des objets étudiés.

Prendre en compte les paramètres travaillés dans les exercices : comment incarner pleinement le texte que je récite ? Comment rendre musical un objet et la contrainte d'une déambulation autour d'une table ? Comment jouer de manière collective tout en me distinguant dans mes parties solistes s'il y en a ?

Echanges

Retour sur expérience avec les élèves après chaque saynète pour en tirer profit et analyser de manière objective si toutes les contraintes ont été respectées, si toutes les intentions de jeux ont atteint leur but.

L'organisation des ateliers se fera en concertation avec les intervenants.
Deux salles distinctes seront nécessaires si les deux ateliers sont menés simultanément.

Si les ateliers ont lieu en salle de classe, il faudra prévoir un espace qui couvre à minima la moitié de la salle lorsque les tables et chaises ont été dégagées contre les murs.

La taille des groupes est à définir avec les intervenant en fonction du projet.

EN BREF

Anak-anak c'est des chansons issues d'une inspiration n'ayant subi aucun traitement, sans bruit de synthèse et utilisant des voix 100% naturelles.

Les rencontres et les ateliers seront réalisés dans un esprit de découverte ludique afin que chacun stimule l'Anak* qui est en lui.

* Anak : *enfant*, en indonésien.

La production se joint ici :

AZAD PRODUCTION

N.Ringenbach 06 75 85 93 94 n.ringenbach@azadproduction.com

S.Lépicier 06 33 55 38 89 s.lepicier@azadproduction.com

L'auteur, compositeur et coordinateur artistique du projet, là :

Xavier Fassion 06 75 16 48 51 contact@xavierfassion.fr

LIENS HYPERBIENS !

Un teaser à la fraîche

<https://vimeo.com/511956654>

Un concert en appartement

<https://www.vimeo.com:76131773>

Une page FaceBook

<https://www.facebook.com/Anak2anak/>

Un joli clip :

<https://vimeo.com/108304444>

Toutes photos : © Anak-anak