

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Rocío Márquez + Bronquio

TERCER CIELO
FLAMENCO / ELECTRO

SOMMAIRE

Dossier pédagogique : Mode d'emploi	3
Découvrir le spectacle :	4
Rocío Márquez + Bronquio	4
Les artistes	5
Les instruments & techniques musicales	7
Le chant / la voix	9
Les instruments de percussion	10
Les palmas	12
Les instruments électroniques et numériques	13
La loop station / les boucles sonores	13
Le flamenco	14
À vous de jouer !	17
Écoutes musicales en classe	17
Les mots croisés	18
Les mots croisés (Réponses)	19
Le jeu des familles	20
Les fiches pratiques	21
La Charte du (jeune) spectateur	21
Pistes d'exploration pédagogique	22

DOSSIER PÉDAGOGIQUE :

MODE D'EMPLOI

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et les artistes qui l'ont créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes de fiches découverte ou d'exercices pédagogiques. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les élèves avant le spectacle ou encore continuer de le faire vivre après la représentation.

Si vous menez les actions pédagogiques proposées (ou d'autres) en rapport avec ce spectacle nous serions vivement intéressés d'en découvrir des productions et retours d'expérience (textes, dessins ...).

La musique, c'est aussi une sortie en famille !

Pour cela, Le Chantier encourage la venue des familles : lors de chaque concert ou festival, la gratuité est proposée aux enfants accompagnés par un adulte.

QUID ?

Les musiques du monde

Les musiques du monde sont le reflet des comportements et des valeurs de communautés. elles sont la projection d'une société, traduisant la vie et la mort, le profane et le sacré, le travail et la fête. **Musiques d'essence patrimoniale**, elles sont situées au croisement des questions de culture, d'identité, de transmission, de mémoire et de création. Les musiques et cultures du monde sont un des creusets de la diversité culturelle et des garants du développement durable. elles ont, à ce titre, justifié les conventions de l'Unesco sur la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel et représentent un enjeu politique majeur pour nos territoires.

Le Chantier, Un laboratoire de création musicale

Le Chantier, Centre de création des nouvelles musiques traditionnelles & musiques du monde, valorise la diversité de ces esthétiques par des actions de création, de diffusion, de médiation et de réflexion. il propose à des musiciens et des compositeurs de la région Sud Provence-alpes-Côte d'azur, des autres régions de France ou du monde, un espace d'accueil et un environnement professionnel pour accompagner et valoriser leur démarche artistique. Ouvert à l'expression de toutes les cultures, il est, entre mémoire et modernité, un outil d'intérêt général de découverte et de transmission du Patrimoine Culturel immatériel de l'humanité.

DÉCOUVRIR LE SPECTACLE : ROCÍO MÁRQUEZ + BRONQUIO

« Tercer Cielo » FLAMENCO / ELECTRO

Elle est l'une des grandes voix du flamenco contemporain. Sublimant la tradition en la modernisant, elle en a revu les codes mélodiques, expérimenté des instrumentations, a inscrit sa démarche dans l'actuel. Lámpara Minera au Festival de La Unión dès 2008, docteure cum laude de l'Université de Séville avec sa thèse sur « La technique vocale dans le flamenco », la cantaora andalouse par la polyvalence de son interprétation n'a cessé de transcender son art dans des territoires sonores aussi dissemblables que les peñas flamencas intimes, les grands orchestres, l'énergie pop et rock ou les vibrations électroniques. Après avoir collaboré avec Jorge Drexler, Kiko Veneno, Raúl Refree, Niño de Elche, Rosalía ou Zahia Ziouani, la chanteuse s'est associée à Santiago Gonzalo, alias Bronquio, ancien batteur punk, producteur qui rayonne sur la scène électro-rap espagnole. Et à lire la presse espagnole unanime, il y aura un avant et un après *Tercer Cielo*, leur tout récent album. Le tandem entremêlant sans les dénaturer flamenco et électronique, deux genres qui ont beaucoup en commun, en particulier l'élévation, la transe, le corps, la fête, transportant ainsi le *duende* (moments de grâce) dans une nouvelle galaxie. De *seguriya* en *buleria*, de *toná* en *soleá*, que servent les verbes de García Lorca, Miguel de Unamuno ou d'auteurs contemporains, tout l'arc du Cante jondo devient le véhicule d'un voyage qui va du connu à l'inexploré, de la tradition à l'avant-garde.

Sur scène :

Rocío Márquez • voix
Santiago GONZALO, alias Bronquio • machines, programmation

Javi Mora • espace sonore
Roberto Martínez • scénographie, costumes
Benito Jiménez • création lumière

« Tercer Cielo » est le nom du dernier disque de Rocío Márquez et Bronquio, qu'ils présenteront en concert. Cette rencontre musicale peut être l'occasion de leur poser des questions sur cette création, sur leurs parcours musical, sur les instruments dont ils jouent, les langues chantées ...

LES ARTISTES

Rocío Márquez, VOIX

Distinguée par la presse comme «la voix de la nouvelle génération du cante jondo», Rocío Márquez (Huelva, 1985) construit depuis plus d'une décennie une solide carrière artistique qui dépasse aujourd'hui la scène flamenco, où elle est déjà une référence évidente à la réputation établie. Sa personnalité inquiète et son énorme curiosité sont évidentes dans sa discographie, qui nous montre de manière transversale à la fois un grand amour pour la tradition flamenco et un besoin impératif d'élargir les limites de cette même tradition, en explorant et en expérimentant mélodies, instruments, arrangements et paroles. Ainsi, de ce nouveau DVD enregistré en direct de «Aqui y Ahora» (2009) à «Omnia Vincit Amor» (2020), l'EP numérique autour d'Amor Brujo qu'elle a enregistré avec Enrike Solinís et l'Euskal Barrokensemble, on retrouve nombre d'albums avec lesquels elle a renforcé son discours artistique et gagné la reconnaissance des aficionados. «Claridad» (2012), «El Niño» (2014), «Firmamento» (2017), «Diálogos de viejos y nuevos sonos» (2018) – avec Fahmi Alqhai – et «Visto en El Jueves» (2019) sont ses œuvres discographiques publiées à ce jour. Pour ce dernier, elle a obtenu Les Victoires du Jazz du meilleur album de musique du monde, étant ainsi la première artiste espagnole à l'obtenir. Cette reconnaissance s'ajoute à d'autres prix importants tels que la Lámpara Minera au Festival La Unión, le Giralillo a la Innovación à la Biennale de Séville, les Coups de Coeur de l'Académie Charles Cros (France), le Premio Meridiana de la Junta de Andalucía, le Premio Plaza de España du Gouvernement espagnol ou, entre autres, la Medalla de Oro de la Petenera, étant en outre la première femme à la recevoir.

En parallèle, Rocío développe une intense carrière de concerts live, combinant différents formats et propositions avec lesquels elle tourne constamment depuis les clubs de flamenco intimes d'Andalousie jusqu'aux grands temples internationaux de la musique comme la Sala Sinfónica de l'Auditorio Nacional de Madrid – où elle arrive à rassembler plus de 2 000 personnes –, le Teatro Real, le Palau de la Música de Barcelone, le Palau de les Arts de Valence, le Teatro de la Maestranza de Séville et à Paris L'Olympia et la Philharmonie. Au-delà des circuits flamenco et classique, Rocío est une habituée des événements indie et pop/rock comme Primavera Sound ou Monkey Week et de la scène de la création contemporaine, se produisant au Matadero de Madrid ou au CCCB de Barcelone.

Une des clés pour comprendre le projet artistique de Rocío est sa grande curiosité créatrice soutenue par une énorme polyvalence interprétative. C'est ainsi qu'elle collabore – en live ou en studio – avec des musiciens aussi divers que Jorge Drexler, avec qui elle crée le spectacle «Aquellos puentes sutiles» (2018), Kiko Veneno, Raül Refree, Dani de Morón, Niño de Elche, Diego Carrasco, Bronquio, Marinah (Ojos de Brujo), Christina Rosenvinge, Albert Plá, Arcángel, Carmen Linares, The New Raemon, les Cubero Brothers, Burrito Kachimba de Derby Motoreta, Rosa Torres Pardo, José Manuel Zapata ou l'Ensemble français Aedes.

Certains des événements marquants les plus récents de sa carrière sont son apparition aux côtés de Raphaël, Jorge Drexler et Rozalén en couverture d'un numéro spécial d'El País Semanal consacré à la musique en Espagne ou sa prestation au gala des European Film Awards 2018, diffusé en direct à travers l'Europe. Et en parlant de cinéma, il convient de souligner sa participation à la bande originale de différents projets de films comme sa version de «Me quedo contigo» incluse dans le film «Adiós» (Paco Cabezas, 2019) ou son interprétation de la chanson «Cuando salga el sol» dans le film «Entre dos aguas» (Isaki Lacuesta, 2018). Elle participe également aux documentaires «Menese» (Remedios Málvarez, 2019), «Se prohíbe el cante» (Félix Vázquez et Paco Ortiz 2019) et «Nueve Sevillas» (Gonzalo García Pelayo et Pedro G. Romero, 2020).

En plus de son côté artistique, Rocío Márquez est titulaire d'un doctorat cum laude de l'Université de Séville avec sa thèse sur la «Technique vocale du flamenco», elle est enseignante au Master inter-universitaire de recherche et d'analyse du flamenco et conférencière sur la voix flamenco.

Santiago GONZALO – « Bronquio », machines, programmation

Derrière l'alias Bronquio se cache la créativité audiovisuelle du Jerez Santiago Gonzalo. Sa carrière s'est développée rapidement depuis la sortie de son premier single, «Galgo», avec la collaboration de Pablo Peña (Pony Bravo , Fiera).

Par la suite, Bronquio a continué à éditer des singles tels que «Niño», «Tu portal» (avec Esteban y Manuel) ou «Bodega Ultra», «Estás chill» et «Bochorno», une chanson dans laquelle apparaît la voix de son amie d'enfance, de Cadix, 41V1L. En 2020, il a publié 2 EP, «Vol. 1» et «Vol. 2» et en 2021, d'abord le single «La Retama» avec Nita, de Fuel Fandango, devant l'EP «Vol. 3», qui comprend des collaborations avec Cris Belako et la Portugaise Maria Amor. À la fin de l'année arrivent deux singles («Fui a comprar a la cárcel» et «Granada») qui anticipent son premier album complet avec 41V1L, qui sort en 2022. Cette même année, il sort l'album «Tercer Cielo» avec Rocío Márquez.

Ses compétences audiovisuelles (Santiago signe quelques clips vidéo qui accompagnent ses singles) lui ont permis de réaliser des clips pour Ortiga, Quentin Gas ou encore Kiko Veneno, dont l'album «Sombrero roto» a été produit par Santiago lui-même.

Bronquio fait partie du roster de Jägermusic et a déjà été sur les scènes de festivals tels que MonkeyWeek, La Melona Fest, Festunizer, Nocturama, Primavera Trompetera, Canela Party, Tomavistas, Vida, Low, Cara B ou MonkeyWeekend entre autres, en plus de faire partie du circuit Artistas en Ruta, du programme Excenario (AECID) et la liste des artistes du Festival Marvín de Mexico dans un premier saut en direct vers l'Amérique Latine avec un arrêt supplémentaire à Medellín et Bogotá.

Dans le single «Contigo, Contigo, Contigo», il a collaboré avec Carlangas, de Novedades Carminha. Il a également remixé Rocío Márquez («Empezaron los 40») et «Camellos» («Vaya a la cárcel») et produit Natalia Lacunza («Algo duele más»), la chanteuse madrilène Shego, le premier album solo de Carlangas, le premier album de La Plazuela... En tant que créateur de bandes sonores, sa première aventure dans la composition de musiques de films vient du réalisateur sévillan Santi Amodeo dans son film «Las Gentiles» et plus tard arrivent différentes œuvres comme «El Hijo Zurdo», une courte série de Rafael Cobos pour Movistar+. En avril 2023, il publie avec 41V1L le single «Chantaje Emocional».

LES INSTRUMENTS & TECHNIQUES MUSICALES

Quelques repères : Les familles d'instruments

Comment différencier les instruments de musique entre eux ? La question de la classification s'est posée partout dans le monde et ses critères varient selon les points de vue, les lieux, les époques. En époque contemporaine, deux ethnomusicologues (Curt Sachs et Erich Von Hornbostel) créent en 1914 leur système pour distinguer les grandes familles des instruments du monde. Cette classification Hornbostel-Sachs est aujourd'hui la plus répandue et divise les instruments de musique en quatre familles qui sont faciles à retenir puisque tout un chacun peut observer l'élément qui les fonde : la matière sonore. Quel est l'élément principal qui, en vibrant, produit le son et donne ainsi sa «voix» à l'instrument ? Nous avons ainsi les :

Les aérophones (les instruments à vent)

Le son est produit par la création d'une vibration due au passage de l'air.

- Les **bois**, dont le son est produit par un biseau ou une anche (flûte, bombarde, saxophone)
- Les **cuivres**, qui utilisent la vibration des lèvres dans une embouchure (trompette, cor, didgeridoo)
- La **voix**

Les cordophones (les instruments à cordes)

Le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes

- Les **cordes frottées** (violon, vielle à roue)
- Les **cordes pincées** ou grattées (guitare, harpe, clavecin, luth)
- Les **cordes frappées** (piano, berimbau, santour)

Les percussions (xylophone, tambour, maracas)

- Les **membranophones** (ex : tambours), dont le son est produit par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.
- Les **idiophones**, dont le matériau lui-même produit le son lors d'un impact (ex : cloches, claves)
- Les **cordophones** : certains instruments à cordes sont des instruments de percussion car les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

Les instruments électroniques et numériques (thérémine, synthétiseurs)

Comment caractériser un son ?

On peut distinguer plusieurs caractéristiques d'un son :

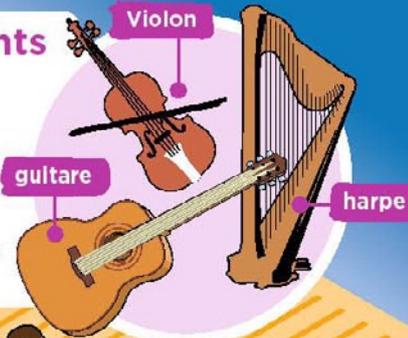
- Sons graves / sons aigus : **hauteur, fréquences** (ex: LA 440Hz), **note, tessiture**
- Sons forts / sons faibles : **intensité et nuances**
- Les couleurs sonores : **timbre, harmoniques**
- Rapide / lent : **rythme, pulsation**
- Lié / détaché : **phrasé**

Les familles d'instruments

Un instrument de musique est un objet fabriqué dans le but de produire des sons.
On peut classer les instruments en 4 grandes familles, selon la façon dont les sons sont créés.

Les instruments à cordes

Ces instruments produisent des sons grâce à la vibration de cordes. Les cordes peuvent être frottées, frappées ou pincées.

Les percussions

Ces instruments servent à marquer le rythme. Le musicien frappe une peau, du métal ou du bois avec les mains, les doigts ou des baguettes.

tambour

Les instruments électroniques

Au XXe (20e) siècle, l'électronique et les ordinateurs ont permis de créer des sons d'une façon nouvelle. Parmi ces instruments, on trouve le synthétiseur, par exemple.

Les instruments à vent

Ces instruments produisent des sons lorsque de l'air les traverse.

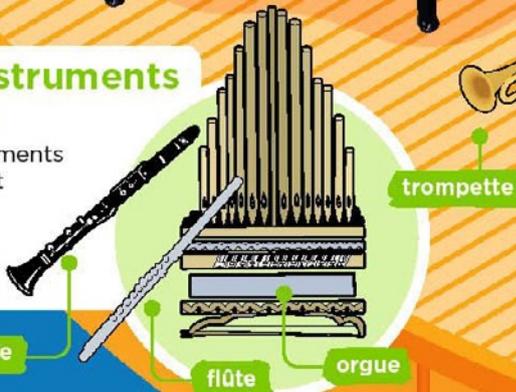

Image source : <https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq/la-musique>

LE CHANT / LA VOIX

Le chant

Le chant représente l'ensemble de la production de sons musicaux à l'aide de la voix humaine. Le terme s'étend cependant aussi aux vocalisations et plus généralement aux signaux sonores émis par certains animaux (chant des cigales, chant d'oiseaux, chant des baleines).

Le chant résulte de l'action du **souffle** : l'air est expulsé des poumons par l'action du **diaphragme**, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les **cordes vocales**. Le son ainsi produit est ensuite **amplifié** par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax), et éventuellement **articulé** par la langue et les lèvres pour former des syllabes un peu comme lorsque l'on parle.

Le savez-vous ?

En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans.

Chanter n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, mais aussi interpréter, faire partager au public les **émotions** contenues dans le texte chanté :

- La voix peut être utilisée comme un **instrument de musique** à part entière (en musique classique notamment), avec une ou plusieurs voix (polyphonie).
- Le chant peut servir de **support à un texte poétique** pour former une chanson.
- La voix peut être utilisée pour chanter des paroles à la manière de **solos instrumentaux** (*vocalese*), utiliser des **onomatopées** à la place de paroles (*scat*), ou même imiter le son d'un instrument.

Le bourdon

En musique, on appelle « bourdon » une ou plusieurs cordes ou anches qui **vibrent** toujours sur la même note ou forment un accord continu (vielle à roue, harmonium, etc.), avec la tonique ou la dominante. Le bourdon peut également être chanté !

Ce principe est le fondement de la musique indienne, Ravi Shankar par exemple dans les ragas, le bourdon étant créé, la plupart du temps, avec une tampoora ou un harmonium.

On le retrouve aussi dans la musique populaire dans toute l'Europe. Ainsi, le jeu traditionnel des violoneux d'auvergne, ou les fiddlers nordiques, utilisent les cordes à vide de leur violon comme bourdon. Des instruments spécifiques, tels que la cornemuse ou la vielle à roue, qui sont des instruments à son continu, jouent en permanence une à trois notes correspondant aux bourdons, en plus de la mélodie.

*« Une barque au milieu de la mer, la ligne d'horizon l'entoure : voilà le bourdon.
Le vent se lève, une vague ondule légèrement : la mélodie commence.
Sans la mer, il n'y aurait pas de vagues. » – Claude Flageol*

LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION

Un instrument de percussion – souvent appelé percussion tout court au féminin – est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau résonant (comme des baguettes). Ils ont probablement constitué les tout premiers instruments de musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux. On les trouve en effet depuis la musique traditionnelle jusqu'à la musique classique.

Il existe plusieurs types de percussions :

Les membranophones

Un membranophone est un instrument de percussion dont **les sons sont produits par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre.**

La **hauteur** du son dépend de la **taille du fût** (par exemple la grosse caisse délivre un son plus grave que la caisse claire) et de la **tension de la peau.**

Les idiophones

Un idiophone est un instrument à percussion dont **le matériau lui-même produit le son lors d'un impact**, soit par un accessoire extérieur (comme une baguette), soit par une autre partie de l'instrument. Ce son peut être indéterminé (ex. le triangle) ou déterminé.

Parmi les instruments de cette dernière catégorie on trouve les claviers ou **lamellaphones** constitués d'une série de lames accordées en bois ou en métal frappées par des baguettes (comme le xylophone, le marimba, le steel-drum...)

Les cordophones

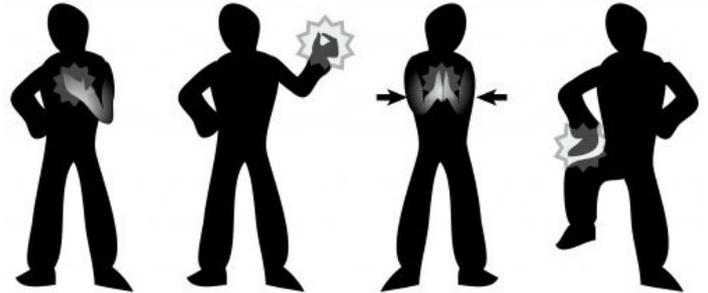
Certains **instruments à cordes** sont des instruments de percussion car les **cordes sont frappées** en rythme et permettent de produire un son accordé aux instruments qu'ils accompagnent.

En jeu !

Idee d'activité :

Nul besoin d'instrument pour jouer de la percussion ! Avec la percussion corporelle on peut encourager les enfants à jouer et à expérimenter avec leurs corps : percussions aiguës avec les claquements de doigts et de langue, mediums en claquant des mains et sur les cuisses, graves en se tapant sur le ventre, la poitrine ou en tapant du pied.

Amusez-vous à créer des formules rythmiques que les enfants pourront jouer en groupe !

KA - TI - TON - PE - PON !

Ce schéma propose d'acquérir rapidement les techniques de base et astuces pour faire de votre corps une véritable section rythmique !

ENSEIGNEMENT DES DIFFÉRENTS SONS DU CORPS

Transposition Batterie :
caisse claire, Charley, grosse caisse, toms

				
Mains	Doigts	Torse	Cuisses	Pieds
KA	TI	TON	PE	PON
Equivalence Onomatopées				

Idee de séance : (cycle 1 et cycle 2) **« Le code secret rythmique »**

Échauffement

On propose aux enfants de se tapoter tout le corps, le visage (joues, bouche), le frotter, claquer des doigts, claquer la langue...

Déroulement :

1- Les élèves marchent dans la salle au rythme du tambourin.

Si l'enseignant frappe vite, les élèves courent, s'il frappe lentement, ils ralentissent... Ils s'arrêtent quand il n'y a plus de bruit.

2- Les élèves se placent en cercle, l'enseignant tape une cellule rythmique sur les épaules d'un élève qui doit taper à son tour les épaules de son voisin en suivant le même rythme et ainsi de suite. On vérifie que la cellule rythmique est la même à la fin du cercle.

3- Possibilité d'apprendre le rythme vocalement / corps et voix simultanément. On frappe le rythme en continuant à le dire. *Exemple : « toum - toum - ta »*

Les élèves peuvent ensuite frapper sur des boîtes de conserves, sur les tables ou autres instruments qu'ils auront fabriqué en amont avec l'aide de l'enseignant.

LES PALMAS

En flamenco, les *claquements de mains*, appelés dans le vocabulaire espagnol du flamenco « *palmas* », sont un type de percussions produit par les claquements rythmés générés :

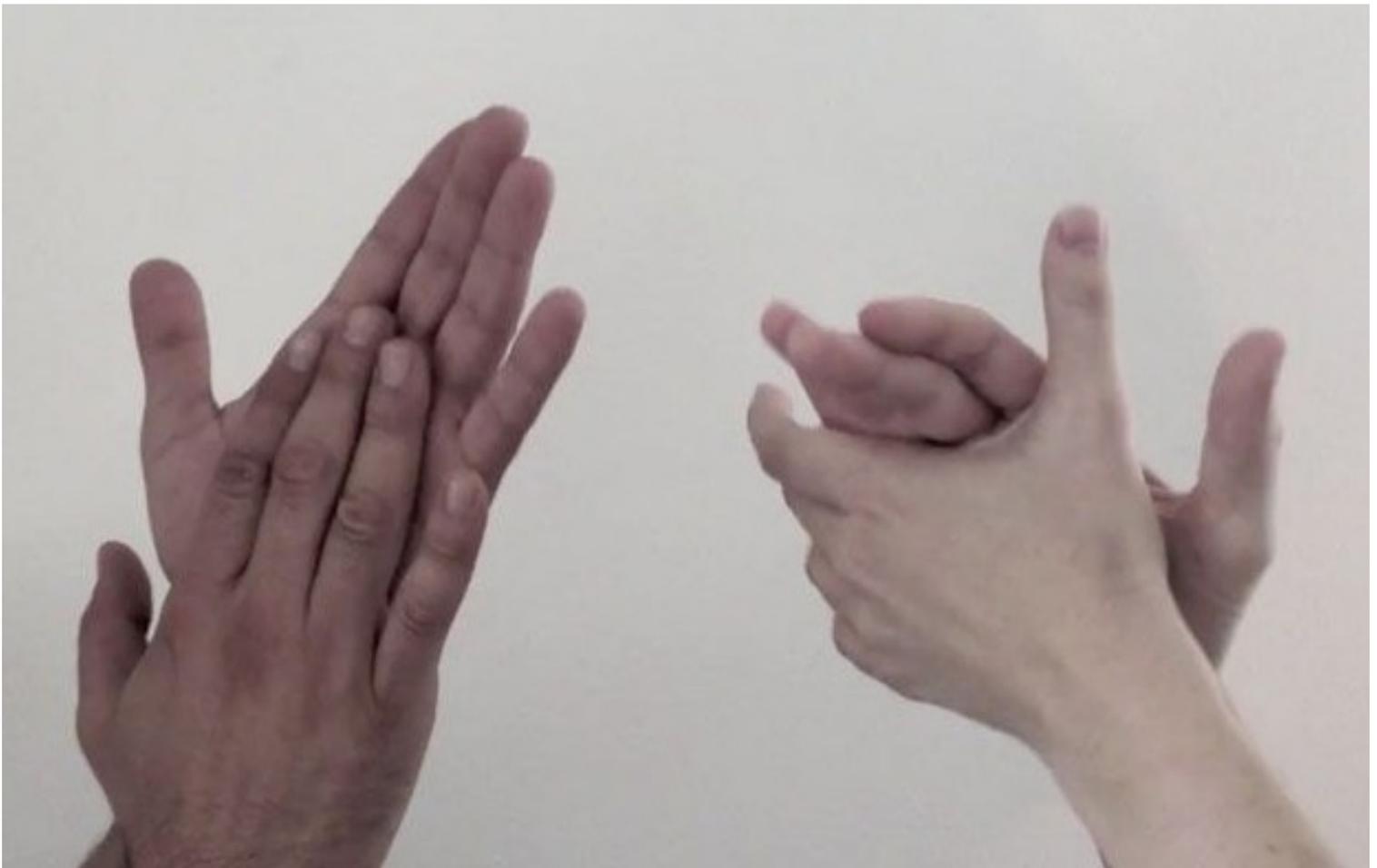
- par la **frappe des doigts d'une main sur la paume de l'autre**
- ou par la **frappe d'une paume sur l'autre** de chacune des deux mains.

Ils accompagnent communément la musique et la danse de flamenco. Il existe plusieurs techniques de claquements, qui visent à obtenir des sons plus ou moins clairs et forts.

On distingue également les claquements « **sur le temps** » de ceux volontairement produits **à contretemps**.

Les claquements ne sont pas produits au hasard mais selon des **motifs rythmiques** précis qui requièrent une connaissance approfondie du flamenco et de ses différents styles ou *palos flamencos*.

Lorsque les palmas sont pratiquées en grand groupe, seules ou pour accompagner un danseur / une danseuse (*bailaor /-ra*), un musicien / une musicienne (*tocaor /-ra*) ou un chanteur / une chanteuse (*cantaor /-ra*), elles aboutissent souvent à des **polyrythmies** complexes.

LA LOOP STATION / LES BOUCLES SONORES

Le terme **loop station*** désigne les appareils électroniques permettant d'enregistrer des **boucles musicales** en direct, en général utilisées avec une guitare ou la voix.

* Loop est un mot anglais qui signifie « boucle ». Une « loop station » est donc un appareil qui permet de faire des boucles en direct !

Un « **looper** » ou « **boucleur** » (en français) permet de **répéter de façon illimitée une séquence musicale**. Cette technique a tout d'abord été utilisée dans le rap et les musiques électroniques en mettant en boucle des **samples** (ou échantillonnages) de musique existantes ou spécialement créées. Pour créer des loops, plusieurs appareils ont donc été utilisés : magnétophone à bande, échantillonneurs, ordinateurs... jusqu'à la **loop station** permettant de réaliser en direct et facilement des boucles avec n'importe quel instrument. Ce type d'appareil a toutefois été popularisé par la guitare.

La pédale de loop

C'est un boîtier spécialement dédié à la création de boucles, qui permet de superposer de nombreuses voix. C'est un outil idéal pour travailler, composer, jouer seul, jouer en concert (live looping)...

Il existe une multitude de pédales dédiées, mono et stéréo, même si pour l'instant deux marques se partagent principalement le marché : *Boss (RC-)* et *Digitech (JamMan)*. Certains pédaliers d'effet (notamment Delay) incluent également un looper.

L'utilisation créative des boucles sonores

- **Pour la composition** : Une boucle peut être une séquence musicale de quelques mesures répétée au sein d'un morceau, et utilisée comme base mélodique ou rythmique.
- **Live Looping** : Un artiste peut enregistrer sur scène quelques mesures à l'aide d'un looper. Cette machine, souvent au format pédale, permet de reproduire la boucle, d'en arrêter ou d'en redémarrer la lecture de la séquence au besoin. Pendant que la boucle tourne, le musicien est libre pour jouer autre chose, et devient capable de s'accompagner lui-même.
- **La synthèse sonore** : Une boucle peut aussi être très courte, voir se limiter à quelques cycles d'onde. Répétée un grand nombre de fois, on peut par exemple, faire durer le son d'une voix ou d'une corde de guitare pincée durant aussi longtemps qu'on le souhaite.

Les samples (échantillons sonores)

En musique, un échantillon (ou sample), est un **extrait sonore** récupéré au sein d'un enregistrement plus long (musique, cinéma, etc.) et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour en faire une nouvelle création. L'extrait est typiquement une note, une voix, un bruitage, ou un motif musical destiné à devenir une **boucle**. Plus généralement un échantillon désigne un enregistrement sonore relativement court utilisé avec un échantillonneur.

Les échantillons peuvent ensuite être joués avec différentes machines : séquenceur, sampler, clavier, pads, ...

Une pédale de loop

Un échantillonneur (sampler)

Logiciel échantillonneur virtuel

LE FLAMENCO

Les origines du flamenco

Le Flamenco est intimement lié au monde des **Gitans**, mais il concerne aussi des non-gitans. À l'origine vers le **9e siècle**, des Gitans quittent l'**Inde**. Ils traversent l'Afghanistan, la Perse, l'Arménie, longent la **Mer Noire**, pénètrent en **Turquie**, évoluent vers le Sud de l'Europe aux alentours du **14e siècle**, puis à l'approche des Alpes, certains se dirigent vers le Nord et les pays nordiques, et d'autres vers le Sud, longent la Côte-d'Azur et pénètrent en **Espagne** vers 1425.

Andalousie, berceau du flamenco

C'est en Andalousie, au sud de l'Espagne, que les Gitans trouvent une atmosphère propice, à la fin de leur longue errance. Une Andalousie qui a connu de nombreuses invasions (Phéniciens, Grecs, Romains, Wisigoths...) est devenu un grand creuset de cultures. Les Gitans vont assimiler la façon de vivre, les coutumes, le folklore de cette terre. Ils cohabitent avec les Arabes et les Juifs dont ils ont partagé les traditions pendant de nombreux siècles, échantent et mélangent des manières musicales. Ainsi le flamenco va développer des styles particuliers à Séville, à Jerez de la Frontera, à Grenade, à Cordoue.

Le flamenco, un art vivant

Lorsque le mot flamenco est utilisé, il évoque la **danse**, le jeu d'une **guitare** flamenca, le **rythme** joué avec les paumes des mains (*palmas*), les lamentations des **voix**. Le Flamenco est un art musical de tradition orale mais il est aussi social, presque une philosophie de vie. C'est pourquoi le véritable lieu d'incarnation du Flamenco est l'âme de l'interprète qu'il soit cantaor, musicien ou bailaor.

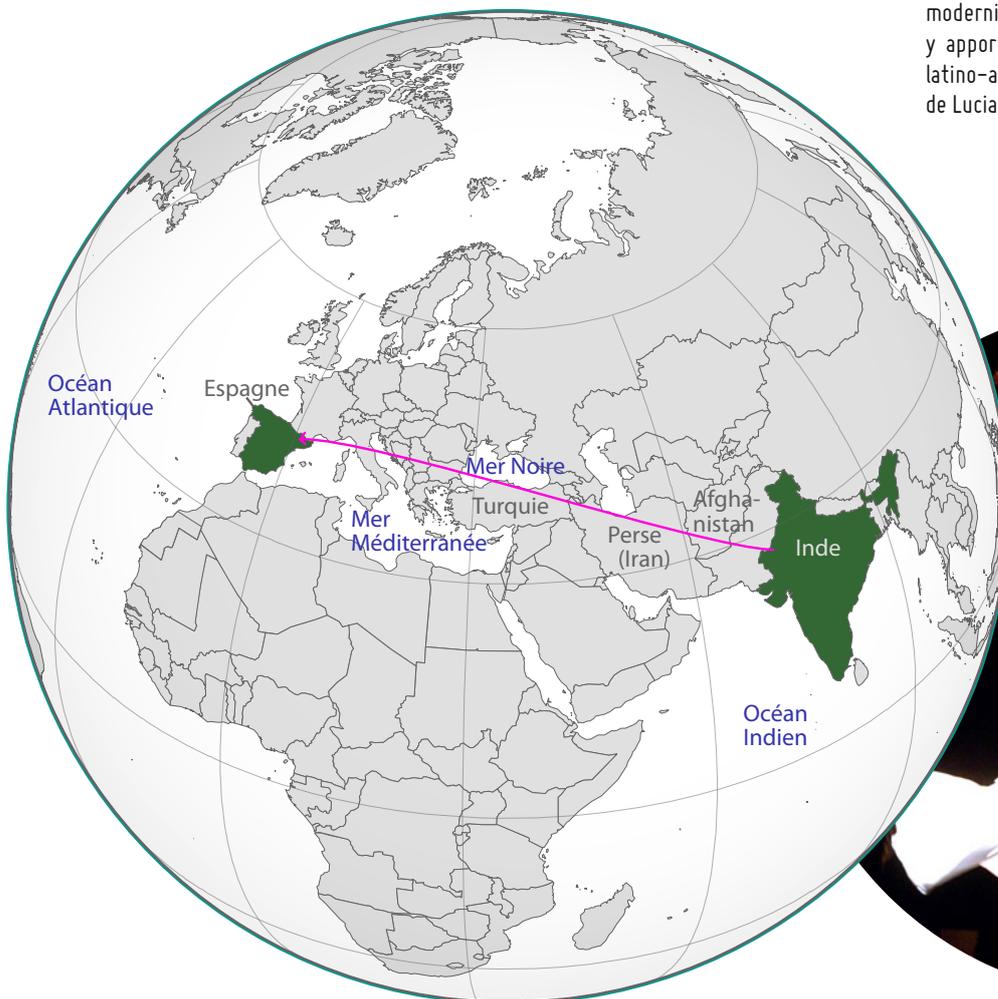
Le Flamenco en 4 étapes

De 1800 à 1850, le flamenco naît dans les fêtes de village et les auberges.

De 1850 à 1910, il se professionnalise avec l'apparition des cafés cantantes, créés à la manière des cabarets parisiens.

De 1910 à 1936, c'est l'époque du Flamenco théâtral. Le Flamenco perd son âme de chant rustre, brute, minimaliste, pour devenir un chant avec orchestre, chanté par de belles voix, alors que le Flamenco est tout sauf du *Bel canto*. En réaction, pour redonner vie à l'esprit du « *Flamenco puro* », Manuel de Falla et Federico García Lorca créent en 1922 un concours national de « *Cante jondo* », ouvert aux chanteurs respectueux du style ancien.

Depuis 1950, l'on a vu réapparaître un intérêt pour le « véritable » flamenco qui va prendre deux voies différentes. D'une part, les traditionalistes fidèles à des styles bien établis, d'autre part, les modernistes qui l'adaptent à l'époque dans laquelle ils vivent, y apportant d'autres influences comme le Jazz ou la musique latino-américaine (comme Camaron de la Isla pour le chant et Paco de Lucia pour la guitare).

Sara Baras danse à l'occasion de l'édition 2008 du Festival International du Cante de Las Minas de La Union, Murcia.

Les éléments du flamenco

Les éléments du Flamenco sont : le chant (le *cante*), la danse (le *baile*) et la guitare (le *toque*). Les chanteurs (*cantaos* /as) et les danseurs (*bailaos* /as), les musiciens (*tocaores*), étant soutenus par ceux qui marquent le rythme en frappant dans les mains (les *palmeros*, de *palmas*).

Le Flamenco est composé de différents styles (ou *palos*). Chaque *palo* est associé à une émotion : joie, misère, souffrance, nostalgie. Il compte 3 types de chants : le *Cante jondo*, celui des *palos* dramatiques (avec la *siguiriya*, le *martinete*). Un chant intermédiaire moins dramatique (avec la *soleá*, la *toná*). Enfin le *Cante chico* avec chants de fêtes (comme la *bulería*, le *tango*, l'*alegría*).

Les rythmes des palos

Chaque style a son propre sentiment, son propre *compas*, c'est-à-dire son propre tempo, sa façon de marquer les temps.

Ainsi le *martinete* (à 12 temps) est inspiré du martellement des ferronniers (ancien métier traditionnel des Gitans).

La *soleá* (12 temps) vient elle de *soledad*, la solitude, et traduit la nostalgie.

Le *tango* (à 4 temps), est inspiré du tango d'Argentine.

L'*alegría* (à 12 temps), est une danse qui traduit la joie.

La copla ou la musique des mots

Dans l'art flamenco, le cantaor chante la musique des mots. Il accorde son « *cante* » à l'esprit de son texte, tragique ou léger, puis utilise chaque phrase pour en faire une ligne musicale qu'il modèle selon son style.

Les textes chantés par le cantaor sont de **petites strophes de trois ou quatre lignes**, des courts poèmes d'une versification régulière ou irrégulière qu'on appelle *copla*. Les coplas traditionnelles sont anonymes ou l'œuvre de poètes comme **García Lorca**.

Le nombre de coplas est incalculable. La copla peut évoquer la fleur, l'oiseau ou l'étoile. Mais **sa couleur est plus souvent le noir**. En effet, beaucoup de coplas sont nées au cours des siècles d'un peuple qui était très pauvre. Ainsi le thème de la mort est omniprésent.

Néanmoins, certaines coplas évoquent la joie, la naissance heureuse de l'amour, ou d'autres thèmes festifs et joyeux.

Exemples de coplas

*Je suis une pierre et j'ai perdu mon centre,
On m'a un jour jetée à la mer,
Très longtemps après
J'ai retrouvé mon centre. (Solea)*

*Je demande à la lune
Celle du ciel, là-haut,
Comme je lui demande de sortir mon père
De là où il se trouve. (Siguiriya)*

*Je suis comme ce vieillard
Qui est là sur le chemin
Je ne cherche d'histoires à personne,
Alors qu'on ne me cherche pas d'histoires. (Tona)*

Tablao de Carmen, Barcelona.
Le cri primal du *cante jondo*, simplement accompagné de *palmas* (claquements de mains), est à la base du chant flamenco.

La danse

Le **baile** est une danse de passion, de séduction, qui traduit un éventail de situations allant de la tristesse à la joie. Sa technique est complexe et diffère selon que le protagoniste est un homme (davantage de vigueur dans les pieds) ou une femme (plus douce et sensuelle dans ses mouvements). Elle se caractérise par une gestuelle typique où **les pieds frappent le sol** en marquant le cycle rythmique (un jeu sonore appelé **zapateado**), alors que **le haut du corps s'élève vers le ciel** et dessine des arabesques avec les bras et les mains.

Le rythme du flamenco

Le compás est marqué par les percussions des pieds du danseur, la guitare et le chant. Le rythme de base du Flamenco est appelé « **compás por bulerías** », qui se compose de 12 temps divisés en deux mesures de six temps chacune. Un rythme rapide et énergique est souvent utilisé pour les danses festives.

Chanteurs/ musiciens/ danseurs contemporains

CANTE : Rafael de Utrera, José Valencia, Rocío Márquez, Arcángel, Diego el Cigala, Duquende, Miguel Poveda, Estrella Morente, la Niña Pastori...

BAILE : Pastora Galván, Rocío Molina, Leonor Leal, Sara Baras, Eva laYerbabuena, Israel Galván, Andrés Marín, Christina Hoyos

GUIARRA : Vicente Amigo, Chicuelo.

Le guitariste **Paco de Lucía** a contribué à la popularisation du flamenco dans le monde à la fin du 20e siècle.

Lexique / Les mots du flamenco

Aficionado : amateur de l'art flamenco ou de la corrida. Alegria : expression de la joie, chantée ou dansée, typique de Cadix.

Baile : (de bailar : danser) désigne la danse flamenco.

Bailaor (a) : danseur /danseuse de flamenco.

Buleria : (de burla : plaisanterie, moquerie, burlesque), chant et danse de fête.

Cante : le chant flamenco.

Cante jondo : le « chant profond », le chant originel.

Cantes de Levante : styles de chants de la région du Levant, notamment de Grenade (granaina), Malaga (malaguenas), Almeria (tarantos), Murcie (cartagenas et mineras) ainsi que les fandangos d'Andalousie.

Cantinas : groupe de chant de Cadix comprenant alegrias, caracoles, romeras, mirabras.

Compas : le rythme, la division en temps régulier d'un chant. Chaque chant à son compas.

Copla : Poème en vers, généralement octosyllabique.

Duende : (esprit, divinité, génie). État de grâce, d'enchantement, d'inspiration, d'extase, qui fleurit de façon inattendue et disparaît de façon aussi subite.

La letras : ensemble de vers qui composent la copla.

Martinete : chant sans guitare des Gitans forgerons accompagné parfois d'un objet rappelant le son métallique.

Minera : chant rude de des régions minières du Levante.

Palmas : accompagnement rythmique avec les mains.

Rasgueado : percussions successives de plusieurs cordes de la guitare.

Siguriya : chant dramatique considéré comme l'un des trois fondamentaux flamencos avec les tonas et les soleares.

Tablao : lieu de spectacle où il est possible, le soir, de voir et entendre du flamenco.

Tona : l'un des chants flamencos les plus primitifs. Se chante sans guitare.

Toque : désigne le jeu de la guitare.

Carmen Amaya est une chanteuse et danseuse de flamenco. Avec son style épuré et énergique, Amaya révolutionna la danse flamenco.

Elle mit particulièrement en valeur les **zapateados** (martèlements rythmés des pieds) dans la danse féminine, qui se centrât jusqu'alors dans les mouvements des bras. Elle possédait également une voix remarquable et pleine de nuances et enregistra plusieurs disques. Pour accompagner ses numéros de danse, elle jouait souvent des **castagnettes**.

ÉCOUTES MUSICALES EN CLASSE

S'agissant d'un tout nouveau projet, la création « TITRE » n'a pas encore été enregistrée !

Voici néanmoins plusieurs enregistrements du GROUPE, issus de précédentes créations :

Rocío Márquez & Bronquio – « De Mi » (Rumba)

<https://www.le-chantier.com/pro/2023-24/RocioMarquezBronquio/TercerCielo-03-DeMi-Rumba.mp3>

Rocío Márquez & Bronquio – « Un Ala Rota » (Garrotín)

<https://www.le-chantier.com/pro/2023-24/RocioMarquezBronquio/TercerCielo-06-UnAlaRota-Garrotin.mp3>

Rocío Márquez & Bronquio – « Agua » (Tangos)

<https://www.le-chantier.com/pro/2023-24/RocioMarquezBronquio/TercerCielo-08-Agua-Tangos.mp3>

Pour aller plus loin :

Vidéo : « Rocío Márquez, BRONQUIO – De Mí (Rumba) ft. 41V1L »

<https://www.youtube.com/embed/p7mbT0i6vD8>

Vidéo : « Rocío Márquez & BRONQUIO – Un Ala Rota (Garrotín) »

<https://www.youtube.com/embed/KIDc1Y8biAU>

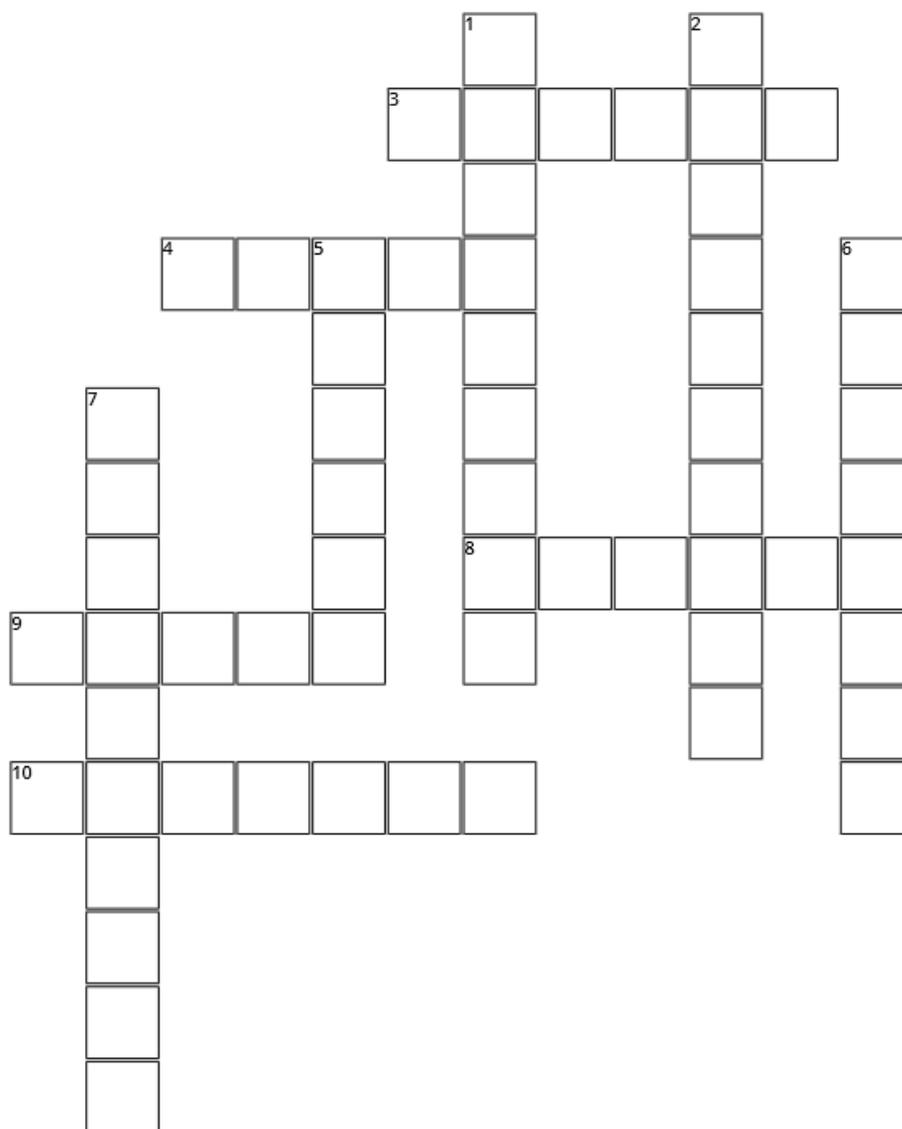
Vidéo : « Rocío Márquez & Bronquio – Tercer cielo | Teaser »

<https://www.youtube.com/embed/uYk0gooQcA>

En accédant aux liens ci-dessus, vous pourrez en apprendre plus sur les artistes et sur le spectacle que vous allez découvrir.

Vous pouvez les écouter à l'avance avec les élèves, les encourager à reconnaître les instruments, à se forger un avis, à libérer leur imagination : à quels pays la musique leur fait-elle penser... ? (Cf. annexes)

LES MOTS CROISÉS

Horizontal

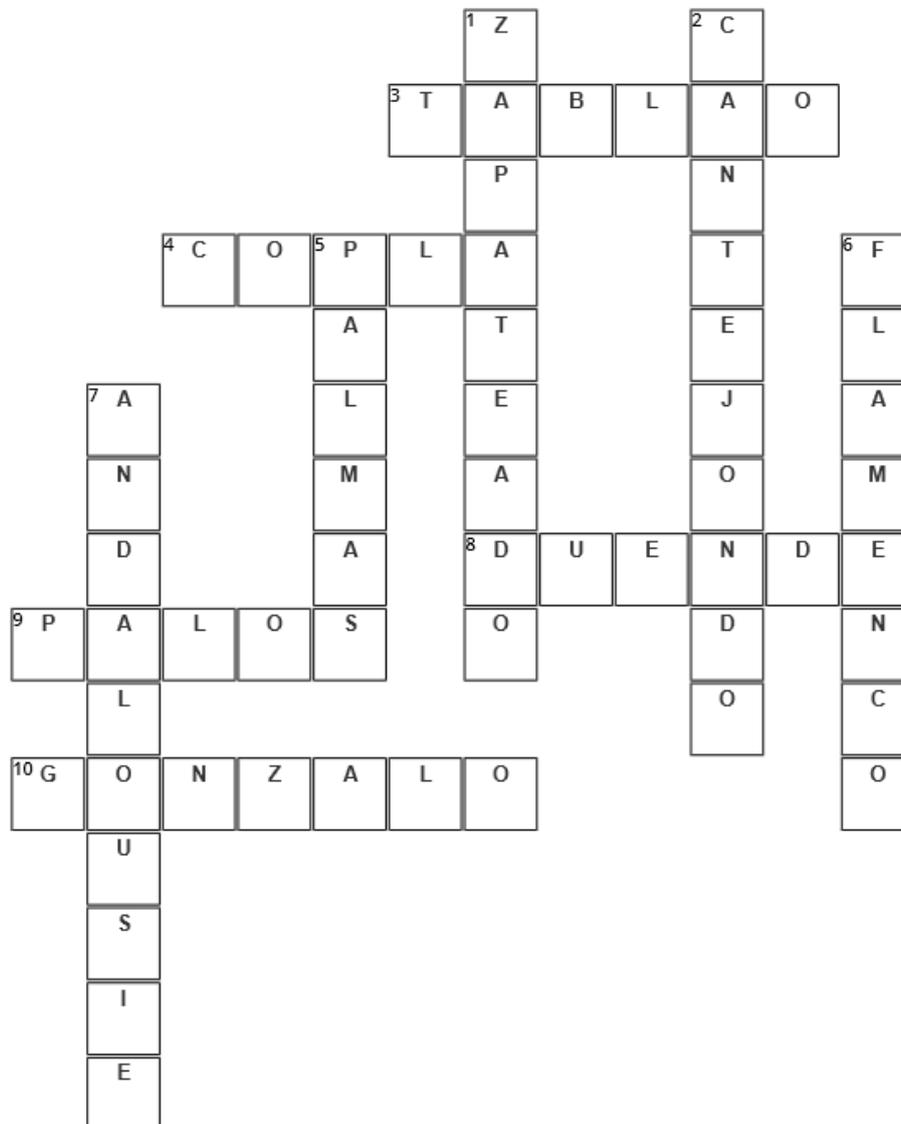
3. Lieu de spectacle intimiste consacré aux spectacles de flamenco.
4. Court poème chanté en flamenco (petite strophe de 3 ou 4 lignes).
8. Mot exprimant un moments de grâce dans le flamenco.
9. Les styles traditionnels du chant (cante) flamenco. Chacun est associé à une émotion.
10. Le nom de famille de « Bronquio ».

Vertical

1. Gestuelle typique du flamenco où les pieds frappent le sol en marquant le cycle rythmique.
2. Il s'agit du chant profond, originel du flamenco (en deux mots).
5. Percussions réalisées par des claquements de mains, très utilisées en flamenco.
6. Le genre musical chanté par Rocío Márquez. (Inscrit par l'UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010).
7. Région du sud de l'Espagne considérée comme le « berceau » du flamenco.

Résoudre en ligne : https://www.educol.net/crosswords/roco_mrquez_bronquio_t-7dbfea637f2e2bdd782c8d215971e1a4

LES MOTS CROISÉS (RÉPONSES)

Horizontal

3. Lieu de spectacle intimiste consacré aux spectacles de flamenco.
4. Court poème chanté en flamenco (petite strophe de 3 ou 4 lignes).
8. Mot exprimant un moments de grâce dans le flamenco.
9. Les styles traditionnels du chant (cante) flamenco. Chacun est associé à une émotion.
10. Le nom de famille de « Bronquio ».

Vertical

1. Gestuelle typique du flamenco où les pieds frappent le sol en marquant le cycle rythmique.
2. Il s'agit du chant profond, originel du flamenco (en deux mots).
5. Percussions réalisées par des claquements de mains, très utilisées en flamenco.
6. Le genre musical chanté par Rocío Márquez. (Inscrit par l'UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010).
7. Région du sud de l'Espagne considérée comme le « berceau » du flamenco.

Résoudre en ligne : https://www.educol.net/crosswords/roco_mrquez_bronquio_t-7dbfea637f2e2bdd782c8d215971e1a4

LE JEU DES FAMILLES

Sauras-tu retrouver la famille des instruments joué dans cette création ?

CHANT - PALMAS - MACHINES

FAMILLES	SOUS-FAMILLES	INSTRUMENTS
Instruments à CORDES	Cordes frottées	
	Cordes pincées	
	Cordes frappées	
Instruments à VENT	Bois	
	Cuivres	
	Voix	
Instruments de PERCUSSION	Membranophones	
	Idiophones	
	Cordophones	
Instruments ÉLECTRONIQUES et NUMÉRIQUES		

LA CHARTE DU (JEUNE) SPECTATEUR

Avant le spectacle : je me prépare !

Je suis bien informé(e) sur le spectacle que je vais voir (sujet, genre, éléments particuliers...).

Je découvre la salle --- un lieu pas comme les autres - et je regarde les petits détails de l'architecture.

Je m'installe calmement et me prépare à vivre un moment agréable.

Je pense à aller aux toilettes...car pendant le spectacle, sortir de la salle fait du bruit !

Pendant le spectacle : je profite !

Je respecte le travail présenté par les artistes : ils ont beaucoup travaillé. Pour eux, la rencontre avec le public est importante. Ils ont même parfois le trac !

Je ne bavarde pas avec mes voisins parce que les bruits s'entendent sur scène ! Et cela gêne les autres spectateurs.

J'évite de gigoter sur mon siège...

J'ai le droit de ne pas aimer.

J'ai le droit de fermer les yeux.

J'ai le droit de penser à autre chose... de décrocher... puis j'essaie de suivre à nouveau le spectacle.

J'observe les petits détails (par exemple : décors, lumières, costumes, accessoires, expression des visages, sons, timbres, instruments...)

Je suis à l'écoute de mes émotions (joie, ennui, étonnement, tristesse, amusement...) pour pouvoir en parler ensuite avec les autres. Je n'exprime pas mes réactions pendant le spectacle !

Je relève et garde en mémoire 2 ou 3 éléments du spectacle qui m'ont vraiment plu (ou déplu !) afin d'en discuter plus tard.

Et après le spectacle ?

J'applaudis les artistes : c'est ma façon à moi de les féliciter et de les remercier.

Je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu et compris ; je peux en parler avec les autres.

Je peux donner mon jugement (positif ou négatif) en argumentant.

Je respecte le jugement des autres : nous ne sommes pas forcément d'accord. Chacun ses goûts !

Je peux garder une trace du spectacle (programme, dessin, petit texte...)

J'ai vécu l'aventure d'un spectacle !

Objectifs :

Connaître les codes d'observation d'un spectacle, rappeler le cadre, préparer la venue des enfants au spectacle.

Mise en place :

La charte peut être lue avec les élèves ou construite directement avec eux.

Des questions préalables pour susciter l'attention :

« Tu devras me dire quel est ton passage préféré en essayant de dire pourquoi ! »

La question peut aussi porter sur le décor, les costumes, un chanteur, un danseur...

Se questionner sur ses préférences c'est faire des choix. Pour choisir on est obligé à la fois de s'impliquer en tant que personne et de bien observer !

PISTES D'EXPLORATION PÉDAGOGIQUE

Si l'accueil des enfants au concert est le moment privilégié de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes, profiter pleinement de cette expérience, c'est aussi la préparer, apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments... Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience va au-delà d'une simple rencontre et participe à l'évolution de l'élève en tant que « spectateur éclairé ».

Avant le spectacle

*Pourquoi vais-je à un concert ? Que vais-je y découvrir ? Qui sont les artistes que je vais rencontrer ?
Quelles règles vais-je devoir respecter ?*

La préparation au spectacle est déterminante pour vivre pleinement l'expérience du concert.

Après le spectacle

• Procéder à une restitution du concert : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin, etc.) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur

• Conserver une trace du concert (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur parcours culturel

Tous ces éléments pourront être communiqués au chantier, qui les recevra avec grand intérêt !

Avant ou après le spectacle

- « Écoutes plaisir »
- « Écoutes approfondies »
- « Pour chanter à son tour »
- « Pratiques rythmiques »

« Écoutes plaisir »

Une musique peut être écoutée simplement pour le plaisir. On peut alors parler d'une écoute « offerte ». Placée en début ou en fin de journée, comme un moment de pause entre 2 activités, cette écoute aura pour objectif de créer une ouverture vers un artiste, un album, un style de musique... de donner envie d'écouter d'autres musiques, d'apporter des éléments de comparaison, de nourrir la culture de l'élève ! Les remarques spontanées de quelques élèves peuvent clôturer cette écoute.

« Écoutes approfondies »

Plus poussées et conçues dans le cadre d'une (ou plusieurs) séance(s) d'éducation musicale à part entière, ces « écoutes approfondies » auront pour objectif de développer les compétences de l'élève suivant 4 axes :

- Repérer des éléments musicaux caractéristiques de l'œuvre écoutée (instrument, voix, effets...)
- Analyser l'organisation de ces éléments (répétitions, procédés d'accélération, de rupture...)
- Aborder la question du ressenti et de l'imaginaire (caractère de l'œuvre)
- Saisir le sens de l'œuvre (en particulier lorsqu'il y a un texte) et sa fonction (danse, amusement, berceuse...) en comprenant dans quel réseau culturel elle prend place (style, époque...)

Selon l'âge des élèves et leurs acquis on développera plus ou moins l'étude de tel axe ou de tel autre. La 1ère écoute donnera lieu à des remarques spontanées d'élèves (j'ai entendu ceci, remarqué cela...). Les écoutes suivantes permettront de vérifier certaines de ces remarques ou d'attirer leur attention vers d'autres éléments par un jeu de questionnement. Les méthodes d'écoute « active » sont à privilégier pour dynamiser les séances et permettre aux élèves d'utiliser des réponses autres que verbales (je lève la main quand j'entends tel instrument ; je me déplace en marchant et m'arrête quand on retrouve le refrain ; je monte mon bras quand la musique est plus forte...).

Grille d'écoute vierge :

<p>Qu'est-ce que tu entends ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix d'homme, de femme, d'enfant ? • Nombre de voix ? • Sont-elles graves/aigues, douces/puissantes... ? • Instruments ? • Bruitages ou effets particuliers ? • Mots ou phrases entendus ? • Langue utilisée ? • Pulsation marquée ou non ? • Tempo lent ou rapide ? • ... 	<p>Que ressens-tu en écoutant cette musique ? Que te donne-t-elle envie de faire ? À quoi te fait-elle penser ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Est-ce joyeux, triste, mélancolique, drôle... ? • As-tu envie de danser, rêver... ? • Quelles images se forment dans ta tête ? • Cela te fait-il penser à quelque chose que tu connais ? • ...
<p>Quelle organisation ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voix principale et chœur en accompagnement ? • 2 voix en alternance ? • Instrument soliste et autres en arrière-plan ? • Entrée successive des instruments ? • Systèmes de questions-réponses ? • Répétition de certains éléments ? • Structure : refrain + couplets ? • La musique accélère ? ralentit ? • Certains passages sont plus forts, d'autres plus doux ? • ... 	<p>Sens, fonction et apport culturel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment comprendre le texte ? • Sens de tel passage ? • Thème abordé ? • Pourquoi / pour qui le compositeur a-t-il écrit cette chanson ? • Style de musique ? • Inspiration ? reprise d'éléments connus ? • Époque ? • ... <p><i>L'enseignant apporte ces éléments</i></p>

« Pour chanter à son tour »

On pourra s'appuyer sur les procédés musicaux relevés dans les morceaux écoutés afin de jouer avec sa voix et chanter de différentes façons. Cette situation de transfert est intéressante pour une bonne appropriation des notions musicales abordées.

On peut par exemple reprendre un chant connu de la classe en s'amusant à :

- Changer la vitesse : chant lent, très très lent, rapide ou encore très très rapide
- Chanter de plus en plus vite ou au contraire, en ralentissant
- Chanter certaines parties avec une forte intensité, d'autres plus discrètement
- Diviser la classe en 2 groupes qui se répondent
- Faire une petite percussion régulière (mains, doigts, cuisses, pieds, instrument...) qui souligne la pulsation du chant interprété

« Pratiques rythmiques »

Quelques conseils pour la mise en œuvre à partir d'une musique écoutée :

- Recherche de la pulsation : demander aux élèves, pendant l'écoute, de trouver un geste régulier et silencieux qui accompagne la musique (petite tape sur la cuisse, dans la main, balancement du corps, de la tête, bouger son pied...ou même marcher sur la musique)
- Vérifier qu'une pulsation commune se dégage au sein de la classe
- Même exercice, mais en produisant une percussion sonore (taper dans les mains, claquer des doigts pour les plus grands... trouver diverses percussions corporelles)
- Aider ceux qui n'arrivent pas à se synchroniser : en accompagnant leur geste (ne pas hésiter à tenir les mains de l'élève pour faire le geste avec lui) ; en marquant très nettement la pulsation avec un instrument de percussion (tambourin par exemple)
- Danser sur la musique pour ancrer corporellement cette pulsation

Travail d'instrumentation : quand la pulsation est installée, choisir quelques instruments qui joueront sur la pulsation en recherchant différents modes d'organisation (exemple : maracas sur les couplets, tambourins et claquements de main sur les refrains).

Formules rythmiques : un autre exercice consiste à ne « taper » que sur certains mots, ou sur des fins de phrases, ou entre 2 phrases musicales, créant ainsi des petits motifs rythmiques simples. On pourra là aussi commencer par des percussions corporelles et poursuivre avec une mise en œuvre instrumentale.