



SAISON 22/23

VOCAL SAMPLING

A CAPPELLA
PERCUSSIONS
VOCALES
& CORPORELLES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



JM Wallonie - Bruxelles

Voyage de la classe au concert et du concert à la classe

Chaque saison, la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles propose une quarantaine de spectacles musicaux de Belgique et de l'étranger mettant ainsi à la disposition des acteur-rices de terrain scolaire, extra-scolaire et culturel souhaitant élaborer une programmation musicale de qualité au sein de leur institution, des ressources artistiques et pédagogiques diversifiées minutieusement sélectionnées.

C'est pourquoi les Jeunesses Musicales (JM) sont un partenaire incontournable pour l'éducation culturelle et le développement de l'expression musicale avec les jeunes. Il est essentiel de soutenir l'exploitation pédagogique des concerts en classe en proposant des dossiers au sein desquels apparaissent des savoirs, savoir-faire et compétences adaptés aux attentes du Parcours Éducatif Artistique et Culturel (PECA).

Ainsi, nos dossiers pédagogiques se déclinent selon les trois composantes du PECA : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont réalisés par le-la responsable pédagogique en étroite collaboration avec les artistes.

Les Dossiers Pédagogiques

Les dossiers pédagogiques sont un outil d'apprentissage majoritairement articulé en trois parties :

Rencontrer

C'est la mise en oeuvre de rencontres de l'élève avec le monde et la culture.

Aux JM, ce sont :

- Des rencontres « directes » d'artistes, de groupes musicaux, d'univers musicaux, de médiateur·rices culturels, de régisseur·euses,... dans les écoles ou dans les lieux culturels.
- Des rencontres « indirectes » proposées dans nos dossiers pédagogiques :
 - La présentation (biographie) des artistes
 - L'interview des artistes
 - La présentation du projet artistique

Connaître

est envisagé, d'une part, dans sa dimension culturelle et, d'autre part, dans sa dimension artistique. Les connaissances s'appuient sur une dimension multiculturelle et également sur des savoirs artistiques fondamentaux. Ces constituants sont à la fois spécifiques à chaque mode d'expression, mais sont aussi transversaux.

Aux JM, c'est (à travers nos dossiers pédagogiques) :

- La fiche descriptive des instruments
- L'explication des styles musicaux
- Le développement de certaines thématiques selon le projet
- La découverte de livres, de peintures, d'artistes,... en lien avec le projet musical

Pratiquer

C'est la mise en oeuvre de pratiques artistiques dans les trois modes d'expression artistique (l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique) et dans la construction d'un mode de pensée permettant d'interpréter le sens d'éléments culturels et artistiques.

Aux JM, c'est:

- Une préparation en amont ou une exploitation du concert en aval avec la possibilité - pour certains concerts - d'atelier(s) de sensibilisation par des musicien·nes intervenant·es JM ou par les artistes du projet.
- Une médiation pendant le concert assurée par les artistes ainsi que le ou la responsable pédagogique, avec une contextualisation du projet.



À travers nos dossiers pédagogiques, nous avons la volonté de proposer des activités qui permettent de :

- Susciter et accompagner la curiosité intellectuelle, élargir les champs d'exploration interdisciplinaire.
- Engager une discussion dans le but de développer l'esprit critique, CRACS (Citoyen·ne Responsable Actif Critique et Solidaire)
- Se réapproprier l'expérience vécue individuellement et collectivement (chanter, jouer/créer des instruments, parler, danser, dessiner,...) ;
- Analyser le texte d'une chanson (contenu, sens, idée principale,...).

Les dossiers pédagogiques sont adressés :

- Aux équipes éducatives pour compléter les contenus destinés aux apprentissages des jeunes et à leur développement.
- Aux jeunes pour s'approprier l'expérience du concert telle une source de développement artistique, cognitif, émotionnel et culturel.
- Aux partenaires culturels pour les informer des contenus des concerts.

 **Contact**

Anabel Garcia
Responsable pédagogique
a.garcia@jeunessesmusicales.be



VOCAL SAMPLING Rencontrer

Présentation du projet musical

Musique cubaine d'un sextet a cappella percussif

Vocal Sampling c'est la performance et l'excellence dans toute sa splendeur ! Fermez les yeux et vous imaginerez un orchestre latino complet avec ses sonorités chaleureuses. Ouvrez-les et vous serez face à six musiciens spécialistes du jeu de cordes vocales. Dans leurs bouches, en copies conformes, les instruments se succèdent comme par enchantement. Batterie, guitares ou cuivres, tous sont imités avec une précision déconcertante.

Il faut dire que Vocal Sampling n'est plus à présenter. Depuis la fin des années 80 et leur rencontre à l'université des Arts de La Havane, ces six musiciens, présents dans les circuits les plus importants de la musique du monde et du jazz, ont sillonné le monde, attiré l'attention de Peter Gabriel et Paul Simon, accompagné Bobby McFerrin, Quincy Jones pour ses 50 ans au Montreux Jazz Festival, se sont produits dans un Royal Albert Hall à guichets fermés aux BBC Proms..., ont été nommés à trois reprises pour leur 3^{ème} album Cambio de Tiempo aux Latin Grammy Awards...

Avec leurs six albums, leur répertoire de rythmes issus de la musique populaire cubaine (El cuarto de Tula, Chan Chan...) se mélange à leurs propres compositions et aux standards américains revisités (Eagles Hotel California, Harry Belafonte Banana Boat...).

Une performance à vivre et ressentir en live pour s'immerger jusqu'aux oreilles dans l'univers de La Havane et sentir la salsa nous chauffer le corps.

zigzagworld.be/artists/vocal-sampling

Interview exclusive

René Baños, directeur musical et leader du groupe Vocal Sampling

Comment vous est venue l'idée de pratiquer de la musique sans instruments mais plutôt avec la voix et le corps, soit de la transcrire pour des organes naturels ?

Faire de la musique sans instruments est très amusant et intéressant. Bien sûr, pour cela, il faut bien connaître les instruments et leurs caractéristiques, et si l'on peut en jouer, c'est encore mieux. Il faut aussi beaucoup étudier et connaître les différents types d'orchestres et d'ensembles instrumentaux, afin de pouvoir simuler au mieux leurs sonorités.

Comment avez-vous développé ce projet ?

Ce projet nécessite beaucoup d'étude et de pratique. Nous sommes très attirés par le défi d'obtenir de nouvelles sonorités en utilisant simplement des voix.

Quelles sont les musiques que l'on retrouve dans votre répertoire ?

Une part importante de notre répertoire est constituée de musique cubaine traditionnelle d'autres auteurs et d'autres époques. Nous aimons reprendre des musiques connues et

leur donner notre propre version. Nous avons également nos propres compositions, qui respectent souvent les genres musicaux traditionnels.

Que peut apporter votre concert au public jeune ?

Le public jeune est toujours très curieux, et c'est pourquoi il peut trouver dans un concert de Vocal Sampling différentes façons d'aborder la musique, de l'interpréter et de l'apprécier. Je pense que l'expérience de l'interaction avec notre travail leur laisse un souvenir agréable et contributif.

Qu'est-ce que les jeunes vous apportent ?

Le jeune public nous apporte son énergie, sa complicité et son enthousiasme.

Avez-vous une anecdote qui vous serait arrivée en tournée ?

À plusieurs reprises, quelqu'un dans le public a douté que tous les sons entendus aient été produits uniquement par nos voix, et il s'est même rendu à la table de mixage pour demander et vérifier qu'il n'y avait pas d'enregistrement nous soutenant. C'était drôle !

Présentation des artistes

Le groupe Vocal Sampling s'est formé en 1989, à la Escuela Nacional de Música de Cuba, à La Havane, où les membres du groupe étudiaient les instruments de musique. C'est là qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont commencé à créer différents collectifs musicaux, dont ce spectacle a cappella.

Après une courte période de concerts sur scène et dans les médias à Cuba, ils ont commencé à faire des tournées dans plusieurs pays, principalement en Europe.

Ils disent que la vie à Cuba est tranquille, pleine d'activités artistiques, de répétitions et de nouveaux projets.



Connaître

Présentation des instruments

Vocal Sampling est un groupe où tous les instruments sont chantés au lieu d'être joués.

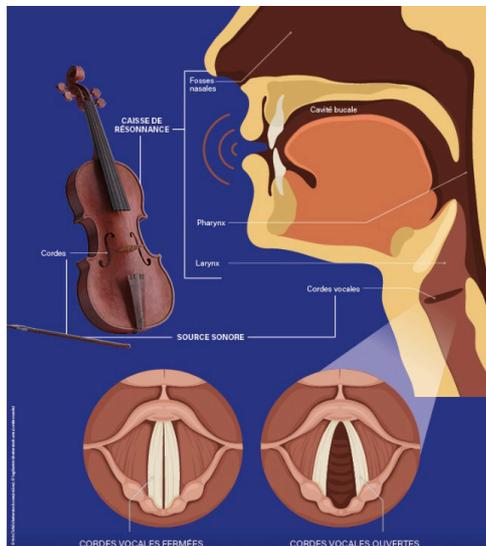
Avec un minimum de technologie : ils n'utilisent que leurs voix, leurs mains en coupe et leur propre corps pour créer une gamme complète de timbres et de textures.

Tous les instruments du Latin Orchestra - **percussions, cuivres, clavier, basse** - sont reproduits vocalement avec une précision étonnante pour leur set extrêmement divertissant de boleros, rumbas et salsa classiques, ainsi que des compositions plus contemporaines.

Le groupe est composé de six Cubains, tous instrumentistes et arrangeurs accomplis, qui se sont rencontrés à l'école de musique. Ce qui a commencé comme un jeu amusant après l'école est devenu leur carrière à plein temps.

Ils sont capables de jouer (d'où le terme SAMPLING) les tons qui composent les sons des sextuors typiques, des groupes de jazz, des ensembles, des orchestres, des groupes de salsa ou de toute autre combinaison instrumentale.

La voix



Chaque être humain est doté d'une voix qui lui est spécifique. Il dispose donc en permanence d'un instrument de musique à portée de main. L'émission des sons provient de la vibration des cordes vocales et est ensuite amplifiée par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax) et articulée par la langue et les lèvres pour former des syllabes (comme quand on parle). La voix est caractérisée par quatre paramètres : la hauteur (grave ou aigu), la durée (temps d'émission du son), l'intensité (fort ou faible) et le timbre (couleur propre à chaque voix).

Selon ces caractéristiques, on peut catégoriser les différentes voix.

La voix soprano est la voix la plus aiguë souvent chantée par une femme ou enfant, elle couvre à peu près deux octaves. A l'opéra, l'un des plus célèbres rôles de sopranos est sans doute celui de la Reine de la Nuit dans La flûte enchantée de Mozart.

La voix mezzo-soprano est une voix intermédiaire entre le soprano et l'alto, à la fois légère et capable d'une grande richesse d'expression (le rôle de « Carmen » de Bizet en est un parfait exemple).

L'alto est une voix de femme ou enfant plus grave, chaude et colorée.

En ce qui concerne les voix d'hommes, nous avons **le ténor** qui est la voix la plus aiguë chez les hommes, qui se scinde en de nombreuses sous-catégories.

Le baryton a quant-à-lui une tessiture à mi-chemin entre celles du ténor et de la basse.

Enfin comme son nom l'indique la voix d'homme la plus basse est **la basse**. C'est une voix qui a beaucoup de profondeur et qui est très importante dans la polyphonie car elle permet de soutenir toutes les autres voix.

Fiche technique

Classification	Instrument à vent
Instrument	Voix
Taille	Tailles des cordes vocales 4,5 à 5 mm
Tessiture	Plus de 2 octaves
Production du son	Son produit par la vibration des cordes vocales et ensuite amplifié par les cavités naturelles
Style de musique	Classique, Jazz, Pop-Rock, Trad/Folk, Musique du monde, et d'autres...
Noms Connus	Maria Callas, Barbara Hendricks (soprano), Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Maria Malibran (alto), Luciano Pavarotti, Roberto Alagna (ténors), José van Dam (Baryton, Belgique), Jules Bastin (Basse, Belgique). Ariana Grande, Mariah Carey (Pop), Yma Sumac (Trad.), John Daniel Sumner (Jazz), ...

Liens utiles :

Pour les primaires



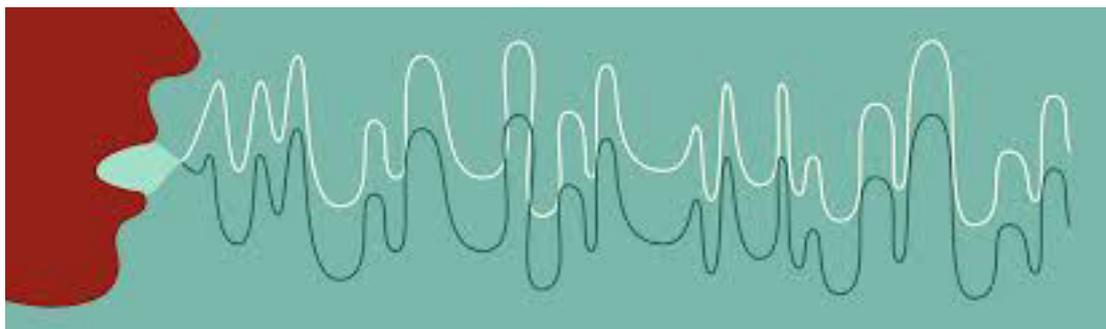
[Comment ça marche la voix ?](#)
par 1 jour, 1 question

Pour les secondaires



[Comment fonctionne la voix ?](#)
par France Musique

Le beatboxing



Le « **Human beatbox** » peut se définir comme une boîte à rythmes humaine qui repose sur l'imitation de différents rythmes, de « scratches » (technique consistant à faire tourner un vinyle sur une platine avec la main, dans le but de produire des sons graves ou aigus) et divers instruments (essentiellement des percussions).

Les bols



L'imitation vocale des percussions semble puiser sa source en Inde il y a 700 ans, avec la tradition des bols. Celle-ci présente des sons similaires à ceux produits par des instruments percussifs tels que le « tabla ».

Les bols les plus fréquemment rencontrés sont les « Dha », « Dhi/Dhin », « Ti/Tin », « Ra », « Ki », « Ta », « Na », « Tin », et « Te ».

Les bols sont combinés et arrangés autour d'un modèle à quatre pulsations appelé « thekas », pour fournir le rythme. Par exemple : « Ta Dhin Dhin Da ». Ces combinaisons sont toujours utilisées aujourd'hui par un grand nombre d'artistes et de groupes tels que « Alms For Shanti » avec leur titre « SuperBol ».

Les chants polyphoniques pygmés



D'autres critiques établissent un rapprochement avec les chants polyphoniques pygmées. Ils recourent à des techniques vocales compliquées telles que le « yodel », le « hoquet » et l'« ostinato ». La polyphonie est complexe et ressemble à des voix entrelacées, qui se superposent à un tempo pouvant être différencié à chaque ligne.

Le chant de gorge ou le chant diphonique



Par ailleurs, certains observateurs attribuent également au « beatboxing » un lien de parenté avec le chant de gorge, mieux connu sous le nom de « chant diphonique ».

Celui-ci désigne l'habileté qu'une personne a à émettre une série de notes simultanément. Celle-ci combine divers types de voix à des positions variées de la langue ou des lèvres.

Le Katajjaq



Enfin, dernier parallèle : le « katajjaq », performance typiquement Inuit.

La plupart du temps, les chanteur-euses de « katajjaq » se présentent sous la forme d'un duo de femmes, qui se défient lors d'une joute vocale. La victoire est attribuée à la personne qui tient le plus longtemps.



Le style musical

Les musiciens de Vocal Sampling reprennent et adaptent des chansons du répertoire traditionnel cubain de danse, de chanson, de boléro, de son cubain*(*El cuarto de Tula, Guantanamera,...*) mais possèdent aussi leurs propres compositions (*Un son pa'cantar, Apretaíto pero relajao, ...*).

Ils proposent, également, d'autres styles musicaux comme la pop, le rock, le jazz et la musique classique. Ils revisitent, notamment, une nouvelle version du standard américain des Eagles - *Hotel California* ou encore du classique de Harry Belafonte - *Banana Boat*.

La musique cubaine

La musique cubaine est issue d'un métissage culturel entre des musiques autochtones, et d'autres venues d'Europe, d'Afrique, d'Asie et du continent américain.

Toute classification que l'on entend faire de la musique cubaine dépendra plutôt du degré de métissage culturel entre les influences espagnoles et africaines qu'on y découvre, car en réalité c'est le résultat créatif riche et complexe de ces deux sources, auquel il s'est ajouté historiquement l'influence des cultures et des courants musicaux les plus divers.



Le boléro cubain est un genre musical dansant au ralenti d'un style calme et noble, né à Cuba à la fin du 19^{ème} siècle en tant qu'héritier très lointain du boléro espagnol, mais avec ses propres caractéristiques musicales.

Il est marqué par la clave, et s'éloigne de la danse espagnole du boléro. En termes de rythme, il est plutôt étroitement lié au danzón et à la habanera, bien qu'il soit plus proche du son cubain.



Le son est un genre musical cubain dansant qui a atteint une projection internationale à partir des années 1930.

Ce rythme combine la structure et les caractéristiques de la musique espagnole avec des éléments et instruments musicaux afro-cubains et indigènes.

Le son cubain est l'un des genres les plus influents de la musique latino-américaine ; ses dérivés et fusions, en particulier la salsa et le mambo, se sont largement répandus dans le monde entier. Sa structure musicale existe dans d'autres pays des Caraïbes avec d'autres noms et variations. En septembre 2012, le son a été déclaré patrimoine culturel de Cuba.





Connaître

Des pistes d'exploitation de croisement

Afin que les jeunes spectateur-trices puissent pénétrer les univers musicaux présentés, en constante évolution, et ainsi goûter la rencontre artistique proposée, il est essentiel de leur fournir quelques clés. Une préparation adéquate décuplera les émotions et facilitera l'imprégnation musicale. De même, une exploitation judicieuse a posteriori favorisera la mise en commun des ressentis, des expériences et des savoirs. C'est pourquoi nous vous invitons à parcourir les pistes pédagogiques pluridisciplinaires suivantes, à vous en inspirer, à les pratiquer, les développer, les enrichir... À l'issue du spectacle, les élèves et les enseignant-es qui le souhaitent ont la possibilité de poster un commentaire sur la page Facebook des Jeunesses Musicales. Nous serons ravi-es de vous lire et de partager vos émotions avec notre communauté.

Citoyenneté - Formation philosophique

L'importance de l'art, de la culture, de l'identité.

- Se poser la question sur ce qu'est la culture, du point de vue de chacun-e et faire des recherches pour voir ce que représente ce mot.
- Une fois que l'on est au clair avec le mot « culture », on peut se poser la question de la place de la culture du pays d'origine de chacun-e. Documenter cela par des recherches.
- On peut, ensuite, se poser la question de la place de la culture du pays où l'on vit et se renseigner sur ce qu'elle représente pour sa population.
- Dans quelle mesure l'art et la culture peuvent nous aider à fonder notre identité ? Comment faire quand notre pays d'origine et le pays où l'on vit ne sont pas les mêmes ?
- Faire le lien entre la culture de son pays et la culture du pays où l'on se trouve (la Belgique) et voir comment ces deux cultures s'entremêlent ou pourraient s'entremêler, comme cela a été le cas avec la musique cubaine issue du métissage culturel entre des musiques autochtones, et d'autres venues d'Europe, d'Afrique, d'Asie et du continent américain.

Histoire/géographie

Cuba

La situation géographique



Cuba est un pays formé d'une grande île des Antilles, située entre les États-Unis et l'Amérique centrale.

Cuba fait partie du continent américain, dans la région des Caraïbes et est divisée en 14 provinces, auxquelles s'ajoute la municipalité de l'île de la Jeunesse.

L'île de Cuba est longue et étroite. Elle mesure 1200 km de long. Ses côtes découpées ont une longueur totale de 5746 km et elles abritent plus de 200 baies et près de 400 plages naturelles.

La capitale de Cuba

La capitale de Cuba est La Havane. C'est le premier port du pays et elle abrite une population estimée à plus de 2,1 millions d'habitants.



Les autres villes importantes sont :

- Cienfuegos, port de la côte orientale de l'île ;
- Santiago de Cuba, ville coloniale dotée de nombreuses manufactures de tabac au sud-est ;

- Camagüey, centre de traitement du sucre au cœur de l'île ;
- Holguín, marché d'une riche région agricole du sud-est ;
- Santa Clara, carrefour commercial et routier au centre ;
- Guantánamo, ville industrielle du sud-est ;
- et Matanzas, port sur le détroit de Floride.

Le drapeau cubain



Le drapeau de Cuba fut dessiné par Miguel et Emilia Teurbe Tolon (un couple cubain exilé à New-York en 1849), et demandé par le général Narciso Lopez, un militaire vénézuélien désirant libérer Cuba.

Sa signification

- L'étoile blanche, qui se nomme « La Estrella Solitaria » (« L'Étoile solitaire »), représente l'indépendance ainsi que la liberté, l'étoile étant un astre qui brille par sa propre lumière et la stabilité, l'équilibre social et moral.
- Le triangle équilatéral symbolise, par l'égalité de ses angles, l'égalité entre les hommes.
- Les franges étant parallèles représentent l'unité de la nation et la fraternité entre ses citoyens.
- Les trois couleurs (bleu, blanc et rouge), rappellent le triptyque de la Révolution française : « Liberté, Égalité, Fraternité » :
 - Le blanc représente la pureté des Cubains lors de la guerre.
 - Le rouge représente le sang et le courage des Cubains lors de la guerre.
 - Le bleu représente l'altruisme et la hauteur de l'idéal cubain.
- Le drapeau est deux fois plus long que large.

Histoire

Cuba avant l'arrivée des conquérants européens

Avant sa découverte par Christophe Colomb en 1492, l'île de Cuba était peuplée par les amérindiens Arawaks.

Cuba sous domination espagnole

En 1511, l'Espagnol Diego Velasquez commence la colonisation de l'île. Les mauvais traitements infligés aux Indiens provoquent leur disparition rapide. Des esclaves noirs importés d'Afrique fournissent alors la main-d'œuvre travaillant dans les propriétés des colons espagnols. La richesse de l'île (production du sucre de canne et du tabac) est une des causes des nombreuses attaques françaises, hollandaises et anglaises au 16^{ème} et au 17^{ème} siècle.

Dans les premières décennies du 19^{ème}, Cuba ne participe pas au mouvement d'indépendance de l'Amérique du Sud qui rompt les liens de dépendance entre les colonies continentales et le gouvernement espagnol. Ce dernier introduit quelques réformes dans l'île.

L'accession à l'indépendance

En 1868, une première tentative d'indépendance des colons, appuyée par les États-Unis, échoue. Dix ans plus tard, l'armée espagnole chargée de pacifier l'île ne parvient pas à imposer les réformes envisagées par le gouvernement de Madrid. En 1898, les États-Unis interviennent directement. Profitant du bombardement d'un de leurs navires de guerre, le cuirassé Maine, ancré dans le port de La Havane, les Américains déclarent la guerre à l'Espagne. Les troupes américaines, dont des volontaires, débarquent dans l'île, en chassent les représentants du gouvernement espagnol et occupent l'île.

Les dictateurs cubains protégés par les États-Unis

Cuba devient indépendante en 1901, mais les États-Unis obtiennent des bases navales (dont celle de Guantanamo). Les différents gouvernements américains soutiennent les régimes dictatoriaux qui se succèdent à Cuba : de 1925 à 1933 la dictature du général Madados et surtout de 1933 à 1958 la dictature de Fulgencio Batista. Les sociétés américaines, tout comme les organisations criminelles américaines, investissent dans l'île en bénéficiant de la complicité intéressée des dictateurs. La répression des opposants politiques est violente.

Les Castristes deviennent les dirigeants de Cuba.



Che Guevara et Fidel Castro

La répression fait naître des maquis, comme celui des amis de Fidel Castro (dont fait partie Che Guevara) dans la sierra Maestra. En 1959, les rebelles castristes s'emparent de La Havane. La dictature de Batista est renversée et remplacée par un gouvernement révolutionnaire. Le parti de la révolution socialiste, parti unique, est fondé. Les adversaires politiques sont pourchassés.

Les mesures prises par les castristes en faveur d'une redistribution de la propriété de la terre et la nationalisation des industries du sucre et du pétrole nuisent aux intérêts des grandes sociétés américaines. Les États-Unis rompent toutes leurs relations diplomatiques et commerciales avec Cuba. L'île, dépendante en grande partie des importations et exportations en provenance des États-Unis, est asphyxiée par cet embargo. Les partisans de Batista, soutenus par le gouvernement américain de John Fitzgerald Kennedy, tentent vainement un débarquement dans la Baie des cochons en 1961. Aussi Castro s'allie à l'URSS le principal adversaire des États-Unis. Il se rallie au marxisme-léninisme et crée le Parti communiste cubain.

Président cubain



Miguel Díaz-Canel Bermúdez a été nommé président en 2018. Il est né le 20 avril 1960 à Santa Clara, militant communiste et homme d'État cubain, il est président de la république depuis le 10 octobre 2019.

Ingénieur de formation, il a lentement gravi les marches du pouvoir au sein du Parti communiste cubain (le seul parti politique autorisé à Cuba) jusqu'à succéder à son mentor Raul Castro.

L'art et la culture cubaine

Introduction

Avant sa découverte par Christophe Colomb en 1492, l'île de Cuba était peuplée par les amérindiens Arawaks.

Le peuple cubain doit son identité à un héritage issu de différentes cultures ancestrales à la fois européennes et africaines. De ce fait, de générations en générations la transmission de coutumes et de savoir-faire artisanal forgent le propre de leur culture et de leur façon de vivre.

Cuba est réputée pour sa musique, ses danses et son art, elle est aujourd'hui saluée dans le monde entier. Dès que l'on prononce le mot Cuba, tout le monde pense instinctivement aux cigares, aux vieilles américaines sans cesse bricolées, peintes et repeintes, à la salsa, au Che et à la musique !

La musique et la danse

La musique cubaine est une combinaison entre les rythmes africains et la musique espagnole. Elle repose essentiellement sur le son, musique populaire cubaine née au 19^{ème} siècle.

Aujourd'hui, cette musique est connue internationalement, spécialement grâce aux artistes comme Celia Cruz, Tito Puente et Compay Segundo qui ont fait connaître la musique et l'esprit de cette île.

À Cuba, la musique est partout. Ici, la salsa est dansée à toutes les heures de la journée. Chaque coin de rue, chaque restaurant ou bar à Cuba résonne avec de la musique en direct, et voir des gens de tous âges danser est un spectacle passionnant.

Les peintres cubains

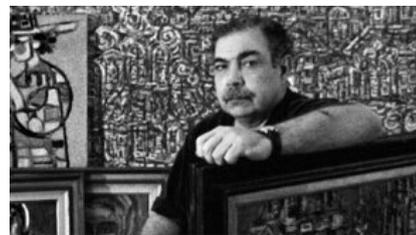
Les peintres cubain·es représentent l'héritage artistique de Cuba et sont connu·es pour leur style coloré et exotique. Cuba produit de nombreux·ses artistes de renom qui maîtrisent des techniques variées et créent des œuvres uniques et expressives qui reflètent leur culture et leur histoire. Parmi les peintres cubain·es les plus connu·es, on trouve Wifredo Lam, Amelia Peláez, René Portocarrero et Raúl Martínez.



Wifredo Lam (1902–1982) est un artiste cubain d'avant-garde qui a fusionné les styles cubain et européen dans ses tableaux. En utilisant des mélanges complexes de couleurs et d'images cubaines, il a créé des œuvres qui célèbrent la culture et l'histoire de son pays. Il était proche de Picasso et des surréalistes qui le reconnaissent comme l'un des leurs.



Amelia Peláez (1896–1968) est l'une des premières peintres cubaines modernes, bien qu'elle soit mieux connue pour sa sculpture. Elle était une artiste exponentielle qui a influencé l'art cubain. Ses œuvres colorées et expressives reflètent la variété des cultures qui cohabitent à Cuba.



René Portocarrero (1912–1985) est un artiste important de la période dorée de l'art cubain des années 1940 et 1950 : il est artiste-peintre, poète, auteur, illustrateur, graphiste, céramiste et sculpteur. Dans ses œuvres, il a abordé des thèmes comme la mémoire, l'histoire et la culture cubaine. Ses motifs se sont inspirés des traditions cubaines et des métaphores pour exprimer ses pensées et ses émotions.



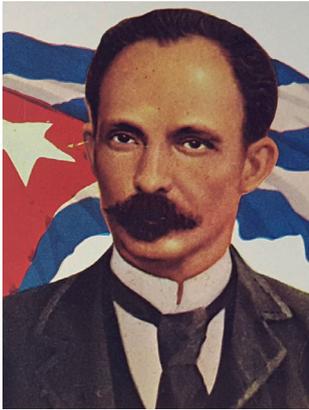
Raúl Martínez (1927–1995) est un peintre abstrait, dessinateur, graveur, photographe et graphiste cubain. Ses œuvres sont caractérisées par un style coloré et vif. Il s'est inspiré de son héritage cubain.

L'entraide

L'entraide et la débrouille font partie intégrante de la vie cubaine. Devant les difficultés du quotidien, ils savent être solidaires.

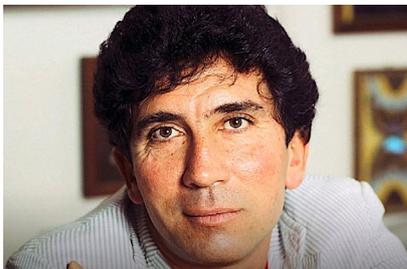
À Cuba, rien ne se jette, tout se répare. Il faut savoir être inventif. Ce sont de grands créateurs... même leur artisanat est souvent réalisé à base de récupérations diverses. La phrase « Hay que inventar ! » (Il faut inventer !), est une expression quotidienne.

Littérature



José Martí (1853–1895) est un homme politique, philosophe, penseur, journaliste et un poète cubain. Il est le fondateur du Parti Révolutionnaire Cubain. Il est considéré à Cuba comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance ; le régime communiste mis en place par Fidel Castro se revendique officiellement de sa pensée.

Après Rubén Darío, il est un des représentants les plus célèbres du mouvement moderniste hispano-américain, poète et journaliste, il a également été l'une des plus grandes figures du mouvement indépendantiste cubain, pour lequel il donna sa vie lors de la guerre d'indépendance.

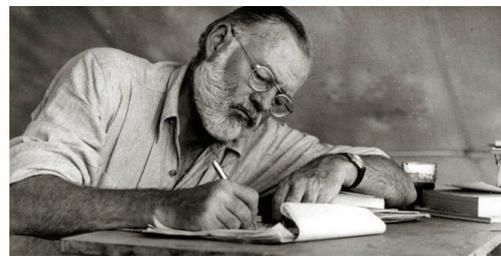


Reinaldo Arenas (1943–1990) est un écrivain, romancier, critique, nouvelliste et poète cubain. De son enfance et adolescence à Cuba, il garde l'empreinte de son attachement à la terre. Arrivé à La Havane en 1962, il fait la connaissance de l'immense auteur José Lezama Lima et commence à publier des articles littéraires. Son premier roman paraît en 1965 sous le titre de *Celestino avant l'aube* (deviendra *Le puits* en 1982).



José Lezama Lima (1910–1976) est l'un des écrivains cubains les plus importants à ce jour et il est également reconnu comme l'une des voix poétiques et romanesques latino-américaines les plus marquantes du 20ème siècle. Bien qu'il ait cultivé tous les genres, à l'exception du théâtre, c'est la poésie qui l'intéressait le plus.

La vie de Lezama Lima a été presque exclusivement consacrée à la littérature et au développement d'un système poétique élaboré. À cet égard, Lezama Lima lui-même avait l'habitude de dire que les événements de sa biographie étaient si peu nombreux qu'ils pouvaient tous être liés à ses œuvres littéraires. Il est notamment connu pour son roman semi-autobiographique *Paradisio* (1966).



Ernest Hemingway (1899–1961) est un romancier américain qui passa de longs moments de sa vie à Cuba, dans les années 1940 et 1950. Parmi celles de ses œuvres qui ont été inspirées par l'île et ses habitants, on peut citer notamment *Le Vieil Homme et la Mer* (1952).

Cuisine cubaine

La cuisine cubaine est assez simple et mélange assez fréquemment le sucré et le salé.

Elle utilise beaucoup le riz, les haricots, le yucca, le maïs, le porc et le poulet, accompagnés de diverses manières, comme avec les platanos fritos (des bananes frites), ainsi qu'une grande variété de fruits tropicaux.

La langouste, dont la pêche est réglementée, est très recherchée.



ACTIVITÉ BEATBOX

Qu'est ce que le beatbox ?

À l'origine, la bouche est utilisée comme un moyen de communiquer des rythmiques instrumentales. Ce langage vocal permet de reproduire des sons d'instruments de musique (trompette, saxophone, guitare basse etc.).

La pratique du beatbox conduit l'élève à :

- s'éveiller à une pensée musicale ;
- aiguïser ses perceptions auditives ;
- concentrer son attention et son écoute ;
- développer son sens critique et artistique.

Les compétences visées par cette activité :

- Interpréter, par l'écoute et la lecture : l'élève reproduit les sons d'instruments tels que la grosse caisse, la caisse claire, les cymbales, le piano, la basse et des effets électroniques ;
- Identifier : l'élève repère des combinaisons sonores et des constructions rythmiques ;
- Créer, par l'écriture de jeux rythmiques : l'élève compose et interprète son expression musicale.

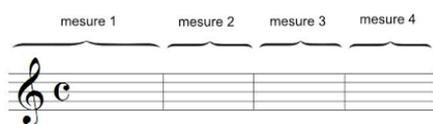
ACTIVITÉ 1 : VOIR FICHES DES CLÉS D'ÉCOUTE ACTIVE

STRUCTURE DE LA CHANSON EVERY BREATH YOU TAKE

La structure de la chanson est très originale. Elle compte à peu près 83 **mesures*** se composant

- d'une partie vocal,
- d'une guitare interprétant la mélodie,
- d'un synthétiseur s'occupant de la rythmique,
- d'une basse,
- d'une batterie
- ainsi qu'une note de piano au milieu de la chanson.

La partie mélodique se répète constamment se composant uniquement de **croches***



***Une mesure** est la division d'une œuvre musicale en parties égales en nombre de pulsations (notes ou silences), donc chaque mesure à la même durée.

La croche



***Une croche**, en solfège, est une figure de note, représentée par une tête ovale de couleur noire, attachée à une hampe munie d'un crochet. La position de la tête de note sur la portée indique sa hauteur.

Étapes de l'activité

- Écouter la reprise de la chanson EVERY BREATH YOU TAKE de VOCAL SAMPLING sans l'image.
 - ➔ Essayer de repérer les instruments.
- Écouter le même morceau avec l'image.
 - ➔ Constat des élèves : il n'y a aucun instrument, tout est interprété avec la voix ou des body percussions.
 - ➔ Distinguer les voix : chants - instruments
- Écouter la version originale du groupe THE POLICE sans l'image et faire le même exercice.
 - ➔ Repérer les instruments.
 - ➔ Si c'est trop compliqué, donner aux élèves le noms des instruments présents dans cette chanson et essayer de les repérer :
 - voix, guitare interprétant la mélodie, synthétiseur s'occupant de la rythmique, basse/ contrebasse, batterie.

- Comparer les instruments trouvés avec la version de Vocal Sampling.
 - ➔ Est-ce que se sont les mêmes instruments ?
 - ➔ Ceux pour lesquelles il y a des différences, essayer de trouver à quoi cela est dû ?
- Troisième écoute du morceau, les élèves essaient de repérer des combinaisons sonores qui vont bien ensemble et des constructions rythmiques.
 - ➔ Essayer de créer une partition codée.
- A partir de là, les élèves choisissent un instrument à reproduire et essaient de rejouer le morceau sur la musique à l'aide de la vidéo et/ou de leur partition codée. D'autres peuvent chanter la chanson.

ACTIVITÉ 2:

Jeu : WE WILL WE ROCK YOU



- Écouter la chanson WE WILL ROCK YOU du groupe QUEEN
- Reproduire les percussions faites avec les pieds et les mains avec image, puis sans image.

Jeu d'orchestration

- Les élèves reproduisent un instrument de musique avec la voix et/ou le corps et ils essaient de le faire deviner aux autres.
- Chacun choisit un instrument à reproduire avec lequel ils-elles se sentent à l'aise.
- Ils sont groupés par instruments.
- Chaque groupe essaie d'inventer un rythme ou une mélodie.
- Les résultats sont montrés aux autres groupes.
- La classe essaie de composer une musique harmonieuse à partir des différents rythmes/mélodies.

Création de phrases qui riment

- Les élèves donnent 5 mots à partir d'un thème donné.
- Par groupe de 2 ou 3, ils doivent, ensuite, trouver 5 phrases qui riment avec chaque mot.
- Tous ensemble, ils essaient de trouver un rythme :
 - ➔ en tapant des mains ou en tapant des pieds ou en utilisant des objets.
 - ➔ en faisant du beatbox : répéter les phrases suivantes avec des rythmes différents en insistant sur les consonnes :
 - Biscotte, petite biscotte.
 - Pâtes au pesto quiche, pizza, pizza quiche.
 - ➔ en reproduisant un instrument.
 - Une fois que le rythme est fixé, on peut l'enregistrer sur un téléphone.
 - Les élèves écoutent le rythme et essaient de chanter leurs phrases dessus.
 - ➔ La classe tient le rythme pendant qu'un groupe chante son texte.



Des clés d'écoute

Les Paroles d'une chanson



Vocal Sampling

Every breath you take

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you

Chacun de tes souffles
Chacun de tes mouvements
Chacun barrière que tu brises
Chacun de tes pas
Je te regarderai

Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you

Chaque jour
Chaque mot que tu dis
Chaque jeu que tu joues
Chaque nuit que tu restes
Je te regarderai

O can't you see
You belong to me
How my poor heart aches
with every step you take

Oh ne vois-tu pas
Que tu m'appartiens
Comme mon pauvre cœur souffre
Pour chaque décision que tu prends

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you

Chaque mouvement que tu fais
Chaque vœu que tu brises
Chaque sourire que tu feins
Chaque revendication que tu mets en jeu
Je te regarderai

Since you've gone
I been lost without a trace
I dream at night
I can only see your face
I look around
But it's you I can't replace
I feel so cold
And I long for your embrace
I keep crying baby,baby please!!!

Depuis que tu es partie,
je suis perdu sans aucune trace
je rêve la nuit,
je ne vois que ton visage
Je regarde autour de moi
Mais je ne peux te remplacer
Je me sens si froid
Et j'ai besoin de tes bras
Je continue à pleurer bébé, bébé, s'il te plaît!!!

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you

Chaque mouvement que tu fais
Chaque vœu que tu brises
Chaque sourire que tu feins
Chaque revendication que tu mets en jeu
Je te regarderai

Pratiquer



Vocal Sampling
Every breath you take



The Police
Every breath you take



Des clés d'écoute active

Titre de la chanson: **Every breath you take**

Auteur-riche¹/Compositeur-riche²/Interprète³:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Tu as repéré quel(s) instrument(s) ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Caractère du morceau

Coche la bonne réponse :

musique

- vocale
- instrumentale

Style musical

- Classique
- Blues/Jazz
- Pop-Rock /Électro
- Rap/Slam/Hip-Hop
- Musiques du monde (Folk/Trad,...)

¹**Auteur:** Personne qui écrit les paroles d'une chanson.

²**Compositeur:** Personne qui crée la musique.

³**Interprète:** Musicien (chanteur, instrumentiste, chef d'orchestre ou chef de chœur) dont la spécialité est de réaliser un projet musical donné.

Réalisation d'une affiche pour présenter le concert

QUE DOIT IMPÉRATIVEMENT CONTENIR TON AFFICHE ?

- Le logo des Jeunesses Musicales
- Le nom du groupe et le titre du concert
- La date et l'heure du concert
- Un slogan/une phrase qui donne envie de venir voir le groupe (optionnel)
- Une photo du groupe customisée ou une illustration personnelle faite à la main ou sur ordinateur.

LE SUPPORT ?

- Récupère le verso d'une affiche qui est périmée
- Prends une feuille A3
- Imagine d'autres supports...

POUR LE RESTE, N'HÉSITE PAS À FAIRE APPEL À TA CRÉATIVITÉ !

Exemple







JM Wallonie - Bruxelles

Les JM au service de l'Éducation Culturelle, Artistique et Citoyenne

Les Jeunesses Musicales (JM) veillent depuis plus de 80 ans à offrir aux jeunes l'opportunité de s'ouvrir au monde, d'oser la culture et de découvrir leur citoyenneté par le biais de la musique. Cette année encore, elles renouvellent pleinement leurs engagements. Invitant les jeunes à non seulement pratiquer la musique, à rencontrer des œuvres et des artistes de qualité, mais également à enrichir leurs connaissances culturelles et musicales, les JM viennent inévitablement faire écho tant aux attendus du Parcours Éducatif Culturel et Artistique des élèves (PECA) qu'aux objectifs d'en faire de vrais Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS). Ces invitations prennent forme à travers l'action quotidienne des JM au sein des écoles et ce par l'organisation de concerts et d'ateliers.

Concerts en école, quels objectifs ?

Ces concerts permettent la découverte d'un large éventail d'expressions musicales d'ici et d'ailleurs, classiques et actuelles, et de sensibiliser les jeunes à d'autres cultures, modes de vie et réalités sociales. Les spectacles sont soutenus et suivis d'un riche échange avec les artistes qui participent à une action culturelle, éducative et citoyenne auprès des jeunes.

En poussant les jeunes à adopter un regard sur le monde à travers la musique, les JM les aident à développer leur esprit critique, à façonner leur sens de l'esthétisme, mais également à forger leur propre perception d'eux-mêmes. Au travers de ces deux objectifs principaux, les JM contribuent à l'épanouissement des élèves et leur éclosion en tant que citoyen-ne responsable de ce monde. Enfin, elles jouent un rôle primordial quant à la reconnaissance professionnelle de jeunes talents et leur plénitude artistique.



Contact

Anabel Garcia

Responsable pédagogique

a.garcia@jeunessesmusicales.be

En classe : les dossiers pédagogiques

L'accompagnement pédagogique fait partie intégrante de la démarche artistique JM. Ainsi, pour chaque concert, des extraits sonores et visuels du projet ainsi qu'un dossier pédagogique sont mis à la disposition des enseignant-es sur notre site, www.jeunessesmusicales.be et en total libre accès.

Le dossier pédagogique invite non seulement les jeunes à s'exprimer, se poser des questions, « se mettre en projet d'apprentissage » avant et après le spectacle, mais invite aussi les enseignant-es à transférer les découvertes du jour dans le programme suivi en classe sous les formes de projets interdisciplinaires ou d'activités ponctuelles de croisement. De plus, chaque sujet développé dans les dossiers pédagogiques est construit à partir du message véhiculé par la démarche artistique des artistes et donne aux jeunes une riche matière à penser pouvant alimenter des cercles de réflexions.

“

Si la musique
façonne le cerveau,
elle est d'abord
source de plaisir pour
grandir et s'épanouir!

”



La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution compétente sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ses compétences s'exercent en matière d'Enseignement, de Culture, de Sport, de l'Aide à la jeunesse, de Recherche scientifique et de Maisons de justice.



Wallonie - Bruxelles
International.be

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l'agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles en soutien à ses créateur·rices et entrepreneur·euses. Elle est l'instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie- Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.



PlayRight est une société de gestion collective et de perception de droits voisins de tout artiste-interprète qui collabore à l'exécution d'une œuvre enregistrée, distribuée, diffusée, retransmise ou copiée en Belgique. Elle les répartit ensuite entre les artistes-interprètes affiliés.



La Sabam est une société coopérative qui pour mission la gestion et la perception des droits d'auteur·e pour ses membres, qu'elle leur répartit ensuite équitablement. Quiconque crée une composition originale ou écrit les paroles d'une chanson est un·e auteur·e. Chaque auteur·e est libre d'y adhérer.



Sabam For Culture promeut, diffuse et développe le répertoire de la Sabam sous toutes ses formes. Tant les membres que des organisations peuvent bénéficier des soutiens qu'elle accorde. Tous les dossiers sont soumis aux commissions Culture qui sont responsables pour Sabam For Culture.

