

3^U COMPAGNIE DES
TRÉSORS

présente

**LES LABOS
DU
KIDZISTAN**

**DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ACTIONS CULTURELLES**

Spectacle musical jeune public (cycle 3)
Création 2019 – Avril 2019

Préambule

Les actions culturelles proposées dans ce dossier, sont en lien direct avec le spectacle musical jeune public « KIDZISTAN », dans lequel le Professeur Gyraf part à la recherche de son rêve d'enfant. Il a mis au point une machine infernale, dont les rouages sont 8 qualités humaines universelles.

Vivre l'expérience KIDZISTAN, peut vous ouvrir les portes d'autres laboratoires invisibles depuis votre siège de spectateur : Des grandes salles sonores où l'on chante ensemble aux bureaux exigus où l'on compose les tubes de demain. Ces 8 laboratoires résonnent avec les qualités de l'artiste, dont rêve le Professeur Gyraf depuis son enfance. Piochez, Expérimentez et rendez-vous au neuvième laboratoire secret !

Sommaire

1/ Présentation

1-1/ La Compagnie des 3 Trésors

1-2/ L'équipe de recherche

1-2-1/ Directeur de recherche Gyraf

1-2-2/ Assistant Mimouch

1-2-3/ Docteur Lily Jung

1-2-4/ Responsable Imagerie Guilliou

1-3/ Le KIDZISTAN

1-3-1/ L'expérience « spectacle »

1-3-2/ Les 8 éléments de l'artiste en devenir

1-3-3/ Les instruments de musique

1-3-4/ Entretien avec le directeur de recherche

2/ Les labos du Kidzistan

2-1/ Contexte des actions culturelles

2-1-1/ Un projet commun : la coLABOration

2-1-2/ Interdisciplinarité

2-1-3/ Cadre d'intervention

2-1-4/ Valorisation des actions culturelles

2-2/ Les LABOS

2-2-1/ Le LABO d'ZIKistan

2-2-2/ Le LABO du Choeur

2-2-3/ Le LABO Homo Théâtrus

2-2-4/ Le LABO de l'Imagerie

I / Présentation

1-1/ Présentation de la Compagnie

La Compagnie des 3 Trésors est une jeune association de spectacle vivant, créée en septembre 2018. Elle est basée en Déodatie (Vosges). Elle a pour objet la promotion des arts vivants et la professionnalisation de ses artistes.

Elle est l'aboutissement d'une volonté d'artistes locaux à travailler ensemble à la création et la diffusion de spectacles interdisciplinaires : musiques actuelles, arts du cirque, théâtre, projection vidéo, conte...

Maintenant que la compagnie des 3 Trésors existe formellement, un nouveau projet de création voit le jour, un spectacle musical jeune public : *KIDZISTAN*.

1-2/ L'équipe de recherche

1-2-1/ Professeur Gyraf : Auteur / Compositeur / Interprète

En 2004, Christophe Chatel, musicien totalement autodidacte, crée le personnage « Gyraf », au milieu d'instruments qu'il a rassemblés pour ne former qu'un : il sera Homme-Orchestre. Epaulé par -M- à ses débuts en 2004, il séduit les 17000 personnes de Bercy le 28 Novembre 2004, invité par son parrain à jouer son Gimmick.

Très rapidement, il associe sa musique à quelques musiciens croisés au fil des chemins : il enregistre son 1er EP en 2006 « Simplement » en compagnie de 14 musiciens. Séduit par le personnage et sa poésie, Mathieu Chedid enregistre avec lui un duo intitulé « O mon ami » qui figure sur l'album en bonus caché.

Fort d'un parcours singulier dans l'éducation populaire (Christophe est titulaire d'un Brevet d'Etat d'éducateur sportif, ainsi que du Bafd et du Bafa), il devient essentiel pour l'artiste afin d'appuyer sa démarche de transmission auprès des publics, de valoriser les valeurs et la musique des peuples premiers.

Entre 2009 et 2013, avec une série de plusieurs voyages au Sénégal et en Mauritanie, ce sera pour lui l'occasion de créer le projet GYRAFRIQUE : un CD de chansons métissées et un documentaire traitant du rôle des artistes griots dans la société Sénégalaise.

Il crée en 2010 le « Flower Street Festival » dans la rue qui l'a vu naître à Neuilly Plaisance. Le festival a fêté en 2018 sa 8e édition.

À partir de 2015 et le travail de création du spectacle « Les 3 trésors », Gyraf s'engage dans une tournée qui vont l'emmenner aussi bien sur le territoire français et international (Festival Solidays, festival La Marelle, Festival des 6 pompes en Suisse, Festi'Mômes, Tournées à La Réunion et à Djibouti, F.I.G de Saint Dié Des Vosges, Festival l'Arbre Qui Marche, Festi La Vida, La tête des trains, Les Cuizines, le File 7, Festival Mom'en Zik.). C'est durant cette période qu'il co-crée le collectif « Restons Groupés » avec des artistes de Saint Dié des Vosges.

Il crée en 2017 chez lui à Lubine « l'école des 3 trésors » qui a pour but de sensibiliser petits et grands à l'art du rapport corps-esprit qu'il a étudié auprès des sagesse traditionnelles africaines, aborigènes et taoïstes.

En Décembre 2017, il sort le « LIVE a DJANGO » qui clôture une collaboration d'une saison et demi avec l'espace Django REINHARDT de Strasbourg où il est intervenu auprès de publics très variés.

En 2018, il prépare un nouveau spectacle intitulé « KIDZISTAN » qui est l'aboutissement de quelques années de confection d'un système de décodage du travail de l'artiste sur scène.

1-2-2/ Assistant Mimouch : Regards constructifs

À partir de 1996 et jusqu'en 2003, Jérémie est animateur, puis directeur et formateur en centre de vacances, partout en France. C'est dans ce cadre qu'il découvre la pratique du spectacle vivant et notamment le conte et les arts du cirque. Ces nombreux séjours de vacances sont pour lui un formidable terrain de jeux pour développer ses propres pratiques artistiques et les partager à des milliers d'enfants.

En 2004, il co-fonde la Compagnie du P'tit Pouah et devient un artiste professionnel, c'est la naissance de son clown « Mimouch », qui le suit depuis. Au sein de la compagnie, Jérémie participe à un spectacle de rue (jonglerie et équilibre) et deux spectacles jeunes publics mêlant en plus du conte et du théâtre.

En 2007, Jérémie quitte la Compagnie du P'tit Pouah et continue ses activités en solo : spectacles de rue et création d'un spectacle de conte jeune public. En 2008, une collectivité locale lui commande un spectacle pédagogique sur le thème des déchets, il crée alors une pièce de théâtre, seul en scène. Cette année là en parallèle de ses activités artistiques, il crée avec deux amis l'éco-festival « Festi la Vida », dont la douzième édition est en cours de préparation. En 2009, il répond à une commande de l'ONF, cette fois un conte musical sur le thème de la forêt.

En 2010, Il entame en Déodatie, la rénovation d'une ferme isolée en totale autonomie énergétique et devient le responsable de la plate-forme de rénovation énergétique de l'habitat du territoire. Cette nouvelle activité est en lien direct avec sa formation initiale de développement de projets en milieu rural. Il garde un lien avec le spectacle vivant en devenant intervenant pour l'association ACTE (développement de la pratique théâtrale amateur) à Saint-Dié-des-Vosges.

À partir de 2015, Jérémie participe à la création du spectacle « Les Télémithes » avec 4 autres artistes locaux mêlant différentes disciplines artistiques et s'implique au sein du collectif « Restons Groupés ». En 2018 à l'issue de sa mission au sein de la Maison de l'Habitat et de l'Energie, il crée avec Clairlieu Eco Défi une conférence gesticulée « La Rénovation Thermique, c'est Chaud ! ».

Il participe aujourd'hui au projet de création « Kidzistan » en tant que circassien et metteur en scène.

1-2-3/ Docteur Lily JUNG : Cheffe de chœur

Enfant, son rêve était de faire un tour du monde musical. Elle se forme d'abord au chant lyrique au pays du classique (à l'école de musique de Colmar, classe d'Irmel Stengel). Ses bagages remplis de techniques classiques, elle suit un temps la voie de la chanson jazz, gospel et blues (elle est major de promotion des chanteurs à l'École des musiques actuelles de Nancy) puis entame son voyage à la découverte des musiques du monde. Elle pose quelques temps ses valises en Inde puis en Chine où elle enseigne le chant au conservatoire de Pékin. Elle poursuit son périple, destination la Mongolie, où elle fait le plein de couleurs et de rythmes. Elle parcourt également un bout de désert marocain à dos de dromadaire. Son voyage continue aujourd'hui sur la voix de l'introspection, de la quête intérieure en lien constant avec la nature dans sa région natale des Vosges

1-2-4/ Responsable Imagerie Guilliou : Mapping / Conception graphique

Artiste visuel et sonore, Vincent est bassiste de formation, diplômé en 1999 de la Music Academy International. Il envisage la création de manière protéiforme cherchant la rencontre de différentes formes d'expressions artistiques (musique, danse, vidéo, lumière). Il se forme ainsi à Millumin à Paris avec Philippe Chaurand en 2014 et développe des compétences en création graphique numérique (formation Max/MSP à Strasbourg et Photoshop et Web à Nancy, agence Publicis).

Depuis 2014, il collabore avec diverses compagnies (compagnie Ose Cabaret, Nancy ; compagnie des Temps, Paris, opéra Les Faux Monnayeurs, l'orchestre Lamoureux au Théâtre des Champs Elysées), artistes (Yakché), festivals (De Soie et de feu, 2015 ; Les 2 Mondes, Mulhouse, 2016 et 2017, La Route de la Soie au théâtre de la Sinne) et sociétés (Casun5 productions, Nancy ; La Cantine des grands, Nancy) pour lesquelles il réalise clips vidéo et éléments de communication (identité visuelle, logo, site, affiche, plaquette, pochette de disque, programme).

En juin 2016, 2018 et 2019, il coopère avec l'équipe pédagogique d'une école élémentaire de Thionville pour la création vidéo des spectacles des enfants.

1-3/ Le KIDZISTAN

1-3-1/ L'expérience spectacle

Au début du spectacle le Professeur Gyraf se branche à sa Machine pour la première fois. Il part alors dans un voyage extraordinaire qui le conduit directement au KIDZISTAN. Ce pays est peuplé d'animaux. Chacun incarne une qualité que le Professeur a programmé dans sa Machine. A chaque rencontre, il se rapproche de son rêve d'enfant: Devenir un artiste !

Dans le cadre des actions culturelles proposées, l'équipe de recherche invite les spectateurs à se plonger au cœur de l'unité de recherche et ainsi s'approprier les outils de chaque qualité :

1-3-2/ les 8 éléments de l'artiste en devenir

Le Kangourou représente le travail de la **TECHNIQUE**.

Le Mouton questionne sur la faculté à définir son **MESSAGE**.

Le Pingouin incarne l'art de la **COMPOSITION** de ses chansons et de son style.

L'Abeille nous questionne sur l'**INTÉRACTION** avec son environnement.

L'Araignée est le réceptacle de l'**INSPIRATION**.

L'Hippopotame est porteur de l'**INTENTION**.

Le Serpent nous plonge dans la faculté à l'**ÉCOUTE**.

La Girafe est sur scène : Elle est en **REPRÉSENTATION**.

1-3-3/ Les instruments de musique (indispensables à l'expérience!)

Le **Handpan** (Suisse – Percussion Mélodique)

La **Kalimba** (Zimbabwe – Piano à pouces)

Le **Ukulélé** (Hawaï – Instrument à cordes)

Le **Handsonic** (Instrument électronique moderne)

Le **Gumboot** (Percussions corporelles d'Afrique du Sud)

La **Guitare électrique** (Europe – Instrument à cordes)

Les **Kass Kass** (Percussions à grains d'Afrique)

Le **Didgeridoo** (Aborigène – Instrument à vent)

La **Guimbarde** (Asie et Europe – Instrument à vent)

L'**accordéon diatonique** (Europe – Instrument à vent)

La **Beat Box** (Etats-Unis – technique percussive de bouche)

Le **Looper** (Instrument électronique moderne permettant de mettre en boucle des phrases musicales)

1-4/ Entretien avec le Professeur Gyraf (Christophe GYRAF Chatel)

Pourquoi ce spectacle ?

J'ai choisi de faire un spectacle musical qui se passe dans un lieu inexploré, un monde imaginaire, car celui-ci ouvre à de nouveaux repères pour le spectateur. Il s'agit du KIDZISTAN. Dans ce nouvel espace, le spectateur rencontrera des personnages aux caractères bien trempés. J'ai choisi de placer cette histoire dans un monde lointain pour mieux parler de choses qui sont en nous.

Qu'est ce que ce spectacle « Kidzistan »?

C'est une invitation au voyage à travers des qualités incarnées par des personnages haut en couleurs. Si on est sensible à ce monde, le KIDZISTAN peut être un révélateur de folies, de sagesses et de grands talents !

Qu'aimeriez-vous transmettre aux enfants ?

Que l'on peut construire des choses en commun tout en gardant sa singularité. « Entrer en soi » permet de voir la vie du point de vue de l'artiste et de revenir au monde pour écrire sa propre partition.

Pourquoi mêler la musique aux arts visuels dans ce spectacle ?

L'interdisciplinarité, c'est tout simplement ma façon de vivre la musique, depuis toujours. Un spectacle musical ne peut se cantonner à un enchaînement de chansons. C'est une globalité où le mélange des pratiques permet de donner du relief au propos et fait voir aux enfants le meilleur des exemples : « **A Nous Tous On Peut Y Arriver !** ».

2 / L'unité de recherche du Kidzistan

2-1/ Contexte des actions culturelles

Le spectacle et ses actions culturelles ont été créés pour des enfants de 9 à 12 ans (cycle 3). Les actions culturelles proposées ci-dessous, seront toujours en lien direct avec la représentation du spectacle KIDZISTAN.

2-1-1/ Un projet commun : la coLABOration

Nos actions culturelles s'inscrivent dans une démarche coLABOrative. En effet, l'éventail des interventions culturelles proposées sera une base de discussion, afin de construire ensemble un programme d'actions adapté à vos attentes, vos besoins et votre cadre d'intervention. Dans la mise en place de cette démarche partenariale, il sera nécessaire d'échanger en amont des actions, avec le responsable et éventuellement l'équipe encadrante, afin d'affiner le contenu des actions à mener.

2-1-2/ Interdisciplinarité

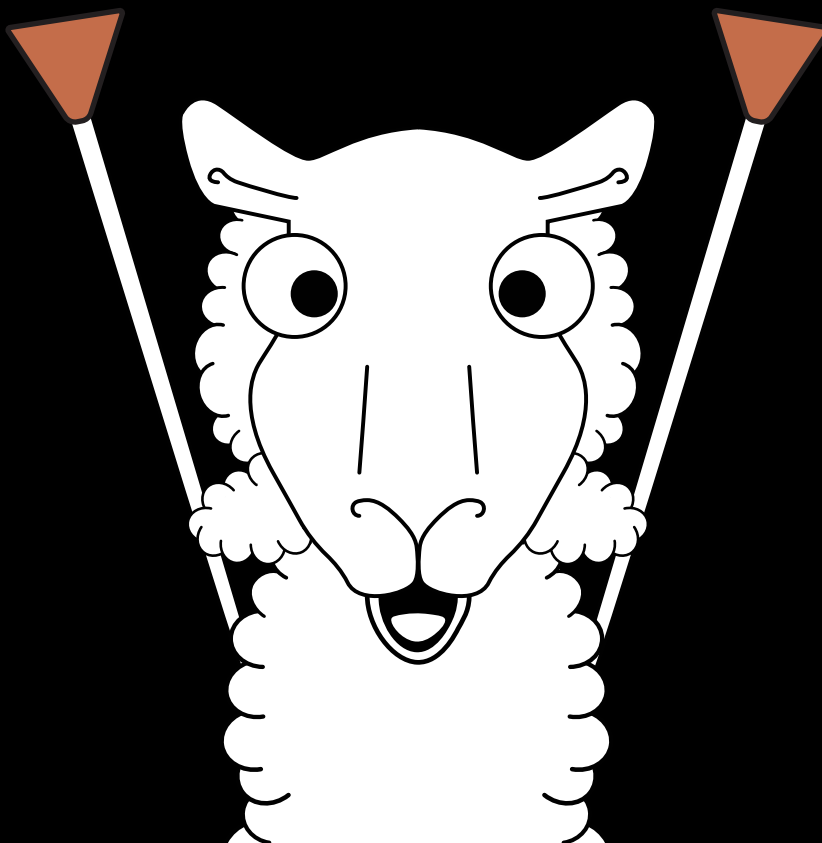
À l'image du spectacle KIDZISTAN, les actions culturelles proposées s'inscrivent dans une démarche d'interdisciplinarité. Nous avons veillé à tisser un lien cohérent entre les différentes pratiques autour des 8 qualités. Il est ainsi possible d'aborder ce parcours des qualités à travers une ou plusieurs pratiques artistiques :

Musique : Transmission orale donc sans partition. « Le corps est la partition »

Chant choral : Formation d'un groupe autour d'une mélodie

Arts numériques : Réalisation d'une Vidéo (mapping) avec une Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

Présence scénique : Être et agir sur scène en lien avec la musique et le chant choral

2-1-3/ Cadre d'intervention

Les actions culturelles pourront s'articuler autour du spectacle KIDZISTAN de 2 manières, soit avant ou soit après la représentation. La durée sera variable en fonction des choix des responsables et des contraintes organisationnelles. L'adaptabilité sera le maître-mot lors de la préparation en amont.

AVANT :

Les actions menées avec les participants aux ateliers déboucheront sur une valorisation de ceux-ci pendant le spectacle KIDZISTAN. Il est effectivement prévu, dans le déroulé du spectacle, un espace dans lequel les enfants pourront restituer le travail effectué préalablement.

APRÈS :

Suite au spectacle, nous proposons 3 niveaux d'actions culturelles :

FORMULE A : Un échange avec le ou les artistes, où les enfants pourront exprimer leurs ressentis en parallèle des artistes qui présenteront leur démarche et leur métier.

FORMULE B : L'**éLABO**ration d'un spectacle spécifique, en utilisant le processus de création du KIDZISTAN : les laboratoires.

FORMULE C : L'**éLABO**ration d'un clip interdisciplinaire alliant Musique, Arts plastiques, Français, Technologies, Éducation Physique et Sportive à partir des laboratoires du KIDZISTAN.

2-1-4/ Valorisation des actions culturelles

Les formules B et C ci dessus, pourront être diffusées auprès d'autres structures d'accueil, lors d'événements organisés sur le territoire.

2-2/ Les LABOS

2-2-1/ LES LABOS D'ZIKISTAN

Le LABO'dition

Écouter des instruments individuellement puis dans un ensemble (via des extraits sonores)

ÉCOUTE

Le LABO des étoiles

Inventer une mélodie, créer un rythme, développer sa créativité

INSPIRATION

Le LABO des ingrédients

Chanter et jouer d'un instrument avec des intentions différentes

Envoyer son intention (via la voix, un instrument, ou l'imagination) à différentes distances

INTENTION

Le LABO'ralité

Interpréter l'œuvre musicale de son choix devant le groupe

REPRÉSENTATION

Le LABO'tonome

Interagir avec un chef d'orchestre sur des variations de rythme et d'intensité

Jouer un instrument ou des percussions corporelles en polyrythmie

INTÉRACTION

Le LABO des mots

Prendre le temps de produire lors d'ateliers d'écriture

Enrichir une composition existante harmoniquement

COMPOSITION

Le LABO'thèque

S'appuyer sur une œuvre existante ou un style musical : l'écouter, interpréter les informations transmises par le morceau et jouer avec ses codes.

Réfléchir à l'impact de cette musique sur nous: notre histoire collective et personnelle.

MESSAGE

Le LABO'rigène

Découvrir et approfondir la vibration des lèvres dans un didgeridoo

Approfondissement rythmique : rythme traditionnels et beat box

recherche et travail de sa voix : chanter dans un didgeridoo

Positionnement du corps : découvrir et jouer avec sa colonne d'air

TECHNIQUE

EXEMPLE DE FICHE D'ACTIVITÉ DU LABO D'ZIKISTAN

TITRE DE LA SÉANCE : **Le LABO'tonome**
Sous-titre : Percussions Corporelles et Polyrythmies

QUALITÉ ABORDÉE : L'Intéraction -en rythme avec les autres-

PUBLIC : 9/12 ans **EFFECTIF :** Maximum 25 Personnes avec 1 accompagnant minimum

NOMBRE DE SÉANCES : 1 séance de 1h50

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

À fournir par l'organisateur :

Un espace adapté au nombre de participants pour pouvoir se tenir en cercle.

Une chaise par participant

Fourni par l'artiste :

Une enceinte

OBJECTIFS :

Savoir : Connaître ce qu'est une « mesure » et le système d'écriture-lecture de la percussion corporelle.

Savoir-faire : Être capable de jouer un rythme de percussions corporelles en interaction avec d'autres rythmes joués simultanément

Savoir-être : Écouter les camarades, les variations, encourager celui qui fait son solo.

DÉROULÉ :

. Échauffement des articulations, des muscles et de la voix (20')

. Apprentissage d'un rythme simple sur 4 temps (20')

. Apprentissage d'un rythme + complexe sur 16 temps (20')

. Division du groupe en 2 : les + à l'aise jouent le « 16 temps » pendant que, simultanément, les débutants jouent le « 4 temps » (10')

. Apprentissage de 4 rythmes supplémentaires sur 4 temps qui permettront de composer un « solo » (20')

. Le groupe joue le 4 et le 16 temps pendant que chacun s'essaie à son tour à un solo sur 16 mesures (20')

SÉQUENCES COMPLÉMENTAIRES SELON L'ÉVOLUTION DU GROUPE :

Chanter ce qu'on joue

Ne pas accélérer le tempo

Garder le sourire en jouant

Une fois à l'aise avec son rythme, écouter les autres...

REMARQUES / OBSERVATIONS :

À coupler avec une chanson (MAWAHE par exemple) ce qui permettra de faire le même travail sur 1, 2 ou 3 séances supplémentaires. On abordera alors la polyrythmie et la polyphonie sur une même séquence avec 2 groupes en polyphonie et 2 groupes en polyrythmie.

2-2-2/ LES LABOS DU CHOEUR

Le **LABO** reilles

Écouter les morceaux pour se les approprier, dissocier couplets et refrains, différencier les instruments

ÉCOUTE

Le **LABO** des rouages

Explorer l'outil VOIX : articulation, tessiture, grave, aiguë, compréhension anatomique des cordes vocale

Chanter une mélodie, travailler la justesse, le souffle

TECHNIQUE

Le **LABO** vivant

Habiter sa voix : posture, attitude, regard, mime, danse

INTENTION

Le **LABO** fabrica'sons

Travailler la répartition des pupitres (soprano, alto, ténor...) et composer le groupe

Aborder la polyrythmie et la polyphonie et enrichir les mélodies existantes

COMPOSITION

Le **LABO** communica'son

Se mettre en relation avec le chef de chœur,

Établir un lexique de signes et de gestes

INTÉRACTION

Le **LABO** du nouvo

Proposer des improvisations

INSPIRATION

Le **LABO** du sens

Donner du sens à chanter ensemble (brainstorming).

Mettre en perspective les chants collectifs dans le monde et dans l'histoire

MESSAGE

Le **LABO** live

Présenter le travail réalisé à un public : gestion du stress, mise en scène et costume

REPRÉSENTATION

EXEMPLE DE FICHE D'ACTIVITE DU LABO DU CHOEUR

TITRE DE LA SÉANCE :

Le Labo des Rouages

Sous-titre :

Chant Polyphonique

QUALITÉ ABORDÉE : Technique -Comment sortir sa voix-

PUBLIC : 9/12 ans

EFFECTIF : Maximum 25 Personnes avec 1 accompagnant minimum

NOMBRE DE SÉANCES : 1 séance de 1h55

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

À fournir par l'organisateur :

Un espace adapté au nombre de participants pour pouvoir se tenir en cercle.

Une chaise par participant

Fourni par l'artiste :

Un harmonium

OBJECTIFS :

Explorer l'outil VOIX

Savoir : Connaître l'anatomie de sa colonne d'air

Savoir-faire : Chanter une mélodie, chanter juste, maîtriser son souffle

Savoir-être : Suivre les fluctuations d'intentions du groupe pour chanter d'« une seule voix »

DÉROULÉ :

Échauffement du corps et de la voix (20')

. Exploration du souffle et de la colonne d'air avec explication théorique (20')

. Travail de l'articulation d'une phrase : définir une tessiture, comprendre l'anatomie des cordes vocales (20')

. Chant d'une mélodie (20')

. Travail de l'oreille et de la justesse : savoir écouter les autres (20')

. Exploration d'autres couleurs vocales (15')

SÉQUENCES COMPLÉMENTAIRES SELON L'ÉVOLUTION DU GROUPE :

Chanter avec tout son coeur

Ne pas accélérer le tempo

Garder le sourire en chantant

REMARQUES / OBSERVATIONS :

À travailler éventuellement avec le groupe de polyrythmie

2-2-3/ LE LABO DE L'HOMO THEATRUS

Ces actions culturelles seront menées autour de la présence scénique. Elles ne peuvent être menées indépendamment et viennent ainsi compléter les **LABO DU CHOEUR** et **LABO d'ZIKistan** pour répondre aux objectifs suivants :

Prendre conscience de la notion « d'être en représentation »
Se tenir face au public
Être attentif à l'autre pour interagir avec lui sur scène
Comprendre et respecter les consignes de mise en scène

2-2-4 / LE LABO DE L'IMAGERIE

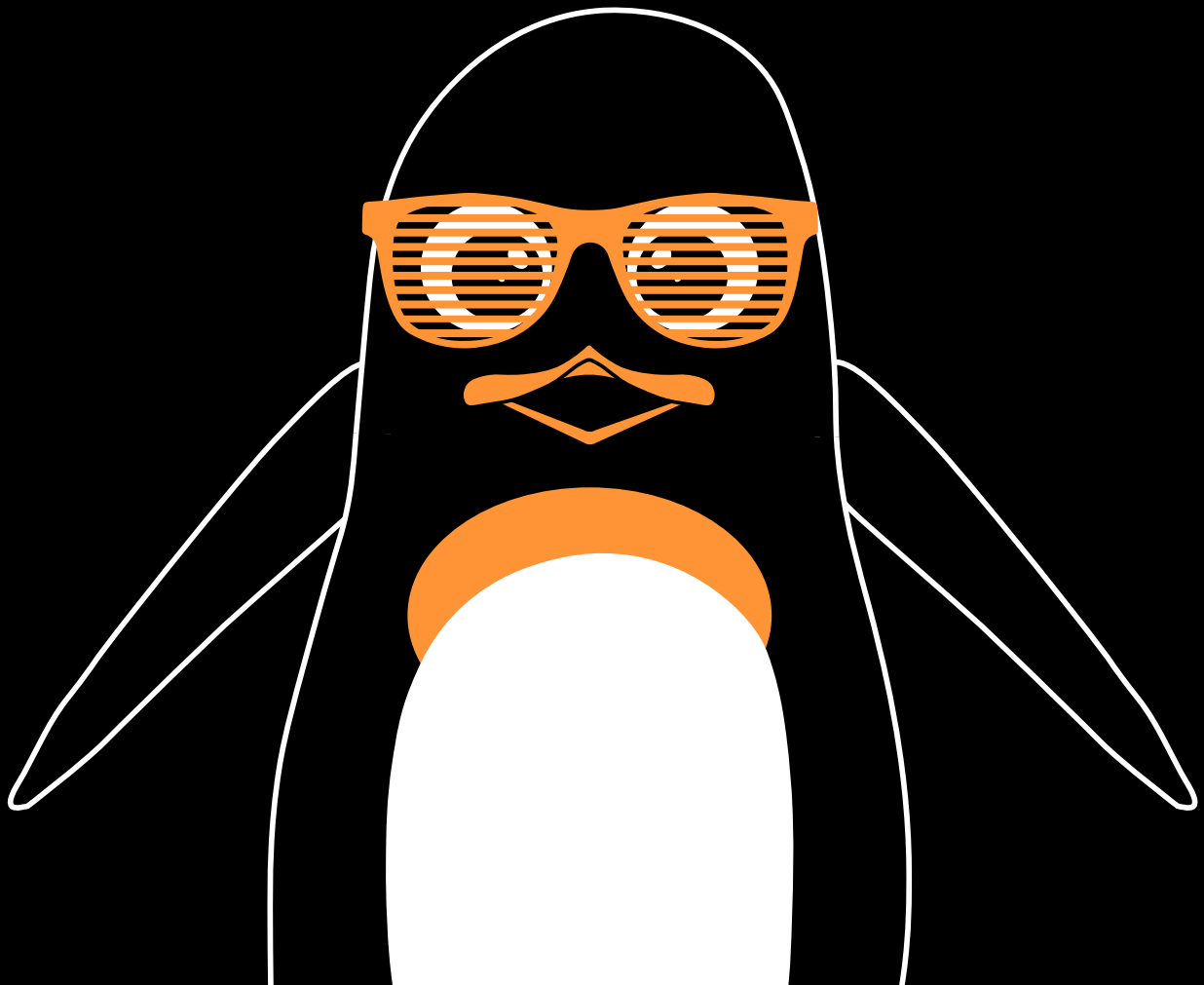
Ces actions culturelles ne peuvent être menées indépendamment et viennent ainsi compléter les LABO DU CHOEUR et LABO DU KID'ZIKSTAN pour répondre aux objectifs suivants :

Appréhender les capacités des nouvelles technologies mises au service du spectacle
Découvrir un nouveau métier
Imaginer des projections autour d'une idée directrice

2 entrées sont possibles :

Découverte du métier de mappeur (1h)

Travail de production sur un projet spécifique (durée à définir)

ciedes3tresors@gmail.com

www.3tresors.fr