

DOSSIER AVANT APRES

Pour accompagner la venue au spectacle
et en faciliter l'appropriation par les enfants et les adultes !
Pour prolonger la discussion et le plaisir de la découverte.

rock tropicaliste

Création 2022

Tout public à partir de 5 ans - 45 mn

De et avec Gabriel Fabing, Joël Lattanzio, Santiago Moreno en alternance avec Romain Laurent

Regard extérieur : Martine Waniowski

Avec ses métissages musicaux, du krautrock à l'électro, du rock'n'roll à la cumbia, OURK est une invitation joyeuse aux voyages. Du cocktail (de fruits bien sûr) siroté sur une plage paradisiaque à la moiteur d'une capitale sud-américaine, petit·es et grand·es sont peu à peu pris·es d'une envie irrésistible de danser, de sauter, de faire la fête !

La richesse des propositions rythmiques, mélodiques mais aussi visuelles (ça en fait un paquet d'instruments et d'objets pour seulement 3 musiciens !) fait d'OURK une expérience à partager : en rue, en salle, sous chapiteau, en famille, à l'école, entre ami·es, et ce, quel que soit l'âge des spectateur·ices.

Prêt·e pour le départ ? Dépaysement garanti.

- >>> **TEASER JEUNE PUBLIC EN SALLE**
- >>> **EPK (DOSSIER DE PRESSE ELECTRONIQUE)**
- >>> **ALBUM A ECOUTER SUR SPOTIFY OU BANDCAMP**
- >>> **CAPTATION INTEGRALE SUR DEMANDE**

SOMMAIRE

1. DOSSIER AVANT/APRÈS, MODE D'EMPLOI

2. DU ROCK TROPICALISTE ?

2.1 LE MOUVEMENT TROPICALISTE EN 8 LIGNES

2.2 L'AFFICHE

3. DES SONS VENUS D'AILLEURS, DE NULLE PART ET DE PARTOUT

3.1 DES MUSICIENS MULTI INSTRUMENTISTES

3.2 TOUR DU MONDE DES SONS

3.3 MONDES SONORES

4. FAIRE LA FÊTE !

4.1 SAUTER, C'EST POSSIBLE

4.2 PEUT-ON FAIRE LA FÊTE POUR TOUT ?

5. AVOIR SON OURK À SOI : LES ATELIERS

5.1 ILLUSTRATION AVEC LOÏC LUSNIA

5.2 MUSIQUE MÉCANIQUE

6. CONTACTS ET INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE

1. DOSSIER AVANT APRES, MODE D'EMPLOI

Vous allez assister à une représentation du spectacle OURK conçu par la compagnie Blah Blah Blah. Bien qu'il s'agisse à première vue d'un « simple concert », OURK propose une musique inattendue, qui surprend et séduit le public le plus large. Nourri par des thèmes et des courants musicaux historiques - du classique «Le Sacre du printemps» à Moondog en passant par le rock'roll -, son emprunt au mouvement tropicaliste est toutefois l'occasion d'explorer avec vos élèves, selon leur âge et leur niveau, quelques thématiques essentielles parmi lesquelles :

La géographie

La fête, les fêtes

Le chromatisme, la science des couleurs

L'art comme acte de résistance

Les courants musicaux

Et certainement beaucoup d'autres qui vous apparaîtront évidentes !

Dans ce dossier, vous puiserez quelques idées concrètes et des références pour appréhender la sortie au spectacle (AVANT) et/ou pour en prolonger le plaisir, pour extrapoler et ouvrir à d'autres centres d'intérêt ou disciplines (APRÈS). À vous de choisir parmi ces propositions d'actions celles qui conviennent le mieux au niveau de votre classe.

VOUS AVEZ 3 MINUTES ? Voici quelques références plutôt destinées aux adultes, pour pousser plus loin vos connaissances, si le cœur vous en dit et surtout si le temps vous le permet !

Ce dossier n'a évidemment pas vocation à être exhaustif. Il est un facilitateur, un partenaire, un tremplin pour vos initiatives. Les références peuvent paraître arbitraires, car elles le sont, et ne constituent pas une source unique.

Plusieurs liens hypertexte (exemple : [Loïc Lusnia](#)) vous permettent d'accéder en un clic à des présentations plus complètes des artistes, des œuvres et des ouvrages cités.

Bon travail et surtout bon spectacle !

2. DU ROCK TROPICALISTE ?

2.1 Le mouvement tropicaliste en quelques lignes

Le tropicalisme est né au Brésil (tropicália) en 1967, en réponse à la dictature militaire installée suite au coup d'État de 1964. Les chefs de file de ce mouvement culturel opposé au nationalisme, Tom Zé et Caetano Veloso, souhaitaient briser les codes de la musique populaire brésilienne et fédérer les courants rock, psychédéliques et les musiques d'avant garde pour créer un langage musical universel.

Deux disques ont durablement gravé ce mouvement : Tropicália ou Paris et Circencis, l'album fondateur de 1968 réunissant Tom Zé, Caetano Veloso, Gal Costa et Os Mutantes, et Tropicália 2, le disque anniversaire enregistré en 1992 par Caetano Veloso et Gilberto Gil.

VOUS AVEZ 3 MINUTES ?

Sur cette [page internet](#), apprenez-en plus sur l'histoire de Caetano Veloso avec le tropicalia.

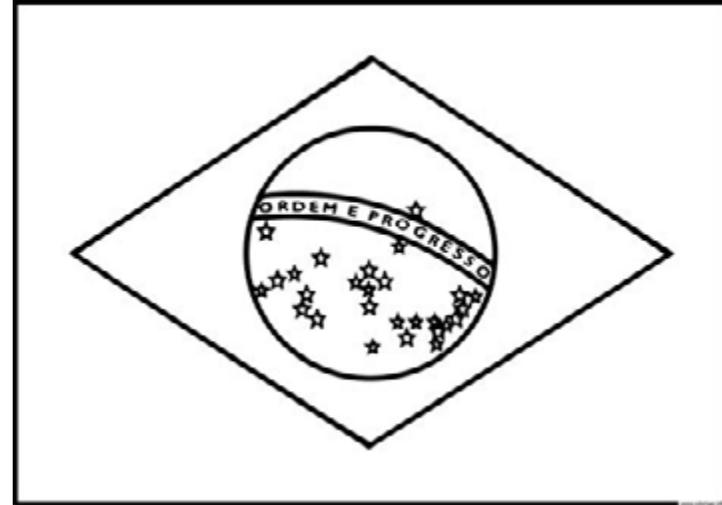
« Nous nous sommes inspirés de ce mouvement pour créer notre propre langage universel »
Gabriel Fabing

AVANT LE SPECTACLE : C'EST OU LE BRÉSIL ?

Permettre aux élèves de situer le Brésil, sur une carte imprimée ou virtuelle.

Que connaissent-ils-elles du Brésil ?

Pour les plus jeunes, les inviter à colorier ou reproduire le drapeau.

AVANT APRES LE SPECTACLE : ART ET POLITIQUE

Aborder avec de grands élèves la genèse du mouvement tropicaliste est l'occasion de revenir avec eux sur l'histoire politique du 20e siècle des états d'Amérique du Sud et de leur permettre d'explorer une thématique qui pourrait s'intituler : dictatures, politique et rébellions artistiques.

Quels autres mouvements contestataires connaissent-ils ? Quelles périodes de l'histoire universelle, quelles régions, sont marquées par des épisodes de totalitarisme ? Quelles manifestations artistiques s'élevaient contre des régimes arbitraires ?

La philosophie peut également s'inviter dans l'avant ou l'après spectacle : l'art peut-il changer les choses ? L'art engagé est-il utile ?

2.2 L'affiche

Elle est l'œuvre de **Loïc Lusnia**, artiste diplômé d'un Master en communication visuelle de l'École Supérieure d'Art de Lorraine de Metz. L'illustration, la peinture et le tatouage lui permettent de créer un inventaire de tout ce qu'il trouve cool dans ce monde bizarre. Design Scandinave, cabinet de curiosités, animaux sauvages et bustes d'Abraham Lincoln se côtoient donc dans des compositions réfléchies aux couleurs pop.

Loïc travaille surtout en tant qu'illustrateur free-lance pour des groupes de musique, des salles de spectacles ou des magazines. Il vit et travaille à Metz.

AVANT LE SPECTACLE : A PREMIERE VUE

L'affiche d'OURK donne quelques indices sur le spectacle. Faire identifier par les élèves les différents éléments visuels, en listant ce qui sera probablement vu dans la salle de spectacle (instruments, amplificateurs...) et ce qui n'a rien à y faire (animaux).

« Que vois-tu ? Qu'est-ce que cela t'évoque ? À ton avis, verras-tu cela dans le spectacle ? »

AVANT APRES LE SPECTACLE : CHAUD FROID

« Qu'est-ce qu'une couleur chaude, qu'est-ce qu'une couleur froide ? »

Colorie l'affiche avec des couleurs froides, avec des couleurs chaudes, avec les deux.

APRES LE SPECTACLE : TU ME RACONTES ?

L'affiche peut être un support pour inviter les élèves à décrire l'expérience vécue ou à raconter le spectacle à une tierce personne à partir des éléments apportés par le visuel. Selon le niveau des élèves, ou si la musique a une place non négligeable dans leur cursus, il peut être ici instructif d'employer un vocabulaire adapté à la scène musicale et au spectacle vivant.

APRES LE SPECTACLE : A L'AFFICHE !

En découpant, disposant et collant les éléments reproduits ci-après, chaque élève peut inventer sa propre affiche de OURK et commenter ses choix.

BLAH BLAH BLAH CJE PRESENTE

OURK

ROCK TROPICALSIE

3. DES SONS VENUS D'AILLEURS, DE NULLE PART ET DE PARTOUT

Les musiciens ont des origines et des univers très variés.

L'association ludique de leurs instruments - Charango et synthétiseur acide, guitare classique et objets sonores, etc. - avec des esthétiques et des rythmes radicalement différents - rock'n roll, jazz, électro, musiques sud-américaines et contemporaines - donne une couleur très singulière à l'ensemble qu'ils forment sur scène, prenant parfois des airs de batucada bruiteuse quand les moteurs se mêlent aux samplers.

3.1 des dizaines d'instruments pour seulement 3 musiciens

GABRIEL FABING est multi instrumentiste, à l'aise aussi bien dans le rock et les musiques électronique que dans la musique concrète et improvisée. Dans OURK, Gabriel joue de la guitare électrique, du synthétiseur et il utilise une boîte à rythme artisanale, des objets et des pédales d'effet.

JOEL LATTANZIO est un batteur issu de la scène punk rock. Dans OURK, Joël joue de la batterie, de la guitare basse, des petites percussions, du synthétiseur et il utilise aussi une boîte à rythme artisanale, des objets et des pédales d'effet.

SANTIAGO MORENO est un musicien argentin dont la culture sud américaine nourrit la pratique de la guitare classique et du charango et les airs qu'il interprète en tant qu'homme orchestre. Dans OURK, Santiago joue de la guitare classique, du charango, des petites percussions, du synthétiseur et il utilise aussi une boîte à rythme artisanale, des objets et des pédales d'effet.

Parfois, Santiago est remplacé par **ROMAIN LAURENT**, un multi instrumentiste influencé par le Delta Blues, la musique industrielle et les folklores du monde entier. Dans OURK, Romain joue du dobro, des petites percussions et il utilise lui aussi des objets et des pédales d'effet.

GABRIEL FABING

SANTIAGO MORENO

JOEL LATTANZIO

ROMAIN LAURENT

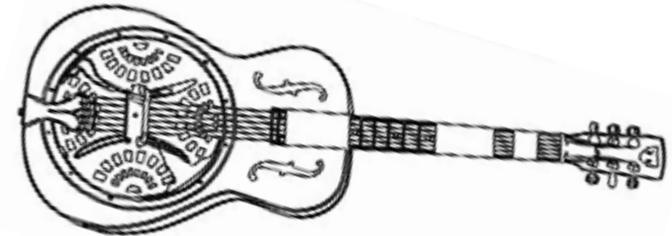

APRES LE SPECTACLE : TOUT UN MONDE DE GUITARES

Dans OURK, les musiciens jouent de plusieurs variétés de guitare.

Après une petite recherche ou une petite présentation par les artistes (par exemple en bord de scène à l'issue du spectacle), proposer aux élèves d'associer chaque nom de guitare à l'image correspondante.

1. la guitare classique
2. le charango
3. la guitare électrique
4. le dobro
5. la guitare basse

3.2 tour du monde des sons

Les influences musicales d'OURK sont multiples et cosmopolites.

Fidèle à la philosophie du tropicalia, la démarche des musiciens pour composer les partitions a été d'assembler plusieurs courants musicaux majeurs et apparus dans plusieurs endroits du globe au 19e et 20e siècles.

C'est cette savante mixture qui donne la couleur unique du « concert ».

OURK vous donne l'occasion de faire un voyage musical et historique autour du globe.

Ne vous en privez pas !

AVANT APRES LE SPECTACLE : CARTOGRAPHIE MUSICALE

Après plusieurs recherches documentaires, sur internet par exemple, associer les courants musicaux aux pays dans lesquels ils ont émergé.

Inviter les élèves à en identifier d'autres (par exemple la samba, le blues, le reggae) et à les situer sur la carte.

Cumbia	Krautrock	Rock'n'roll	Tropicalia
Allemagne	Brésil	Colombie	Etats-Unis

AVANT APRES LE SPECTACLE : ET TOI, T'ECOUTES QUOI COMME MUSIQUE ?

Inviter les élèves à présenter une musique qu'ils ont l'habitude d'entendre, d'écouter.

« Qu'est-ce que tu écoutes à la maison ?

Pourquoi tu aimes cette musique ?

Est-ce qu'il y a des paroles ?

Sais-tu d'où elle vient ?

Qu'est-ce qu'elle te fait, quelles émotions elle te procure ? »

VOUS AVEZ 3 MINUTES ?

Écoutez [ici](#) la version originale de Pigmy Pig de Moondog, la seule chanson adaptée et interprétée – en anglais – dans le spectacle.

3.3 Mondes sonores

Pour OURK, chaque musicien s'est concocté son propre « instrumentarium », donnant à entendre mais aussi à voir une abondance d'instruments électriques, acoustiques et électroniques. Passionnés de lutherie sauvage, ils disposent également d'un large panel d'objets sonores et mécaniques, d'instruments bricolés tous plus fous les uns que les autres.

Au début du concert notamment, une petite machinerie percussive et sonore est activée. Si elle est constituée de petits objets et de petits moteurs, il est possible de tirer le fil pédagogique jusqu'à explorer des mondes sonores faits d'objets et de mécanismes plus grands.

Un morceau en particulier dans le spectacle intègre l'audionaturalisme. Une découverte de cet univers peut être fructueuse (rapport à l'écologie, musique naturelle, etc.).

LA PATAPHONIE DE MAX VANDERVORST

Le belge Max Vandervorst est un compositeur, musicien et inventeur d'instruments à base d'objets recyclés. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la lutherie sauvage et le concepteur de la Maison de la pataphonie située à Dinant en Belgique.

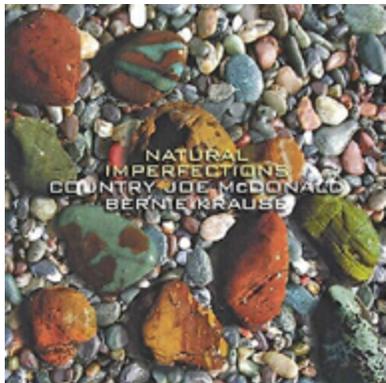
Cliquez [ici](#) pour écouter des extraits

LES META HARMONIE DE JEAN TINGUELY

Par ses œuvres cinétiques, [le suisse] Jean Tinguely (1925-1991) est devenu un précurseur majeur dans l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Son travail porte essentiellement sur les machines, dont les fonctions et les mouvements l'intéressent particulièrement, tout autant que les bruits qu'elles génèrent et la poésie qui les habite. « Les créations de Tinguely font [...] de la musique, disons en tout cas qu'elles mixent les sons. Ce sont ses Méta-Harmonie. Difficile de croire que ce bric-à-brac va produire des mélodies harmonieuses... C'est sûr, Fatamorgana ne suit aucune partition classique mais joue plutôt une musique très concrète, style métal avec de grands accents industriels ! Car ses magnifiques roues en bois coloré entraînent des instruments de percussions et même une cloche de vache. Elle couine, grince, craque, sonne et tape mais si l'on est attentif, on s'aperçoit que certains sons s'avèrent doux et tendent vers une certaine harmonie. »

Sa biographie est [ici](#)

LES PAYSAGES SONORES DE BERNIE KRAUSE

Musicien américain ayant collaboré notamment avec The Doors ou George Harrison, Bernie Krause s'intéresse progressivement aux sons de la nature et des êtres vivants. Il invente les termes de biophonie (Bruits émis par les êtres vivants) et géophonie (Bruits produits par les éléments naturels non vivants : vent, pluie, séismes, etc.) et consacre son temps à l'enregistrement et la composition de paysages sonores.

» Pour vivre une expérience immersive en lien avec son travail c'est par [là](#)

VOUS AVEZ 3 MINUTES ?

En 2016, son travail est relayé par la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Visionnez [ici](#) l'entretien réalisé à cette occasion.

4. FAIRE LA FETE !

Les musiciens jouent face à face, en triangle et sur un praticable qui permet de les surélever légèrement, augmentant ainsi la visibilité de la scène au-delà des premiers rangs. Le public est placé tout autour de cet îlot central, circulant à loisir dans la salle pour apprécier les différents points de vue et d'écoute. Le rapport scène-salle habituel est ici aboli au profit d'une interaction et d'une proximité entre musiciens et spectateurs actifs.

La dimension festive est revendiquée !

« On a travaillé tout un crescendo, une évolution. »

Gabriel Fabing

4.1 sauter, c'est possible

D'ordinaire, lorsque vous accompagnez vos élèves au spectacle, ils doivent se taire et rester assis sagement.

Dans OURK, c'est tout le contraire ! Ils peuvent parler, chanter, sauter, marcher dans la salle, s'allonger...

Dès les premières notes, l'envie de participer se fait sentir, et au fil du spectacle elle devient irrésistible.

Vous allez alors, vous aussi, pouvoir vous laisser aller !

Cette particularité du rapport au public est en miroir une invitation à aborder les « règles » habituelles de la sortie au spectacle. Mais rappelons-le, le tropicalisme était une révolution ! Il est tout naturel qu'OURK invite à sortir du cadre.

C'est l'occasion aussi ici de sonder vos élèves sur leurs pratiques culturelles, leurs sorties, leurs loisirs.

4.2 peut-on faire la fête pour tout ?

Et si, grâce à OURK, vous pratiquiez un peu de philosophie avec vos élèves ?

Les chercheurs du CNRTL¹ ont défini la fête comme un « Ensemble de réjouissances collectives destinées à commémorer périodiquement un événement » et distinguent les domaines religieux (« Célébration en l'honneur d'une divinité, d'un être, d'une chose... vénérés par une religion, ou en commémoration d'un événement marquant de son histoire .») et profane. Au sens figuré, le mot fête s'applique à « Tout événement qui réjouit particulièrement en tranchant sur la routine. [...] Tout ce qui est source de plaisir pour les yeux, le cœur, l'esprit... »).

>> La définition intégrale [ici](#)

VOUS AVEZ 3 MINUTES ?

Le thème de la fête est une étude récurrente des philosophes. De nombreuses ressources existent. Pour prolonger les définitions données ci-dessus, voici une approche synthétique des notions relatives à la fête

>> [écouter](#) le podcast de France culture.

À partir de ces définitions – ou après les avoir cherchées ensemble avec vos élèves, plusieurs questions peuvent être débattues. Il y a peut-être au sein de votre académie des ressources, des enseignant·e·s formé·e·s pour mettre en place un « atelier philo » avec vos élèves.

APRES LE SPECTACLE : PHILOFETE

Qu'est-ce qui définit la fête ? Pourquoi fait-on la fête ?

Peut-on faire la fête pour tout ? La fête est-elle bonne ou nuisible à la santé ?

APRES LE SPECTACLE : QUELLE FETE FAIS TU ?

Le champ d'échange avec vos élèves peut aussi être très vaste. Selon leur niveau, il est possible d'étudier les rituels religieux – notamment païens, les fêtes profanes, institutionnelles, la fête de l'école, etc.

Quelles autres fêtes tu connais ? Est-ce que tu y participes ?

1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein d'un portail unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d'outils de traitement de la langue.

5. AVOIR SON OURK A SOI

AVANT LE SPECTACLE

1 mini concert solo de Gabriel Fabing + rencontre avec les enfants

Durée : 45 mn - Jauge : 2 classes par concert - Âge : Tous les âges concernés par OURK

Lieu : Besoin d'une salle dédiée où on peut jouer de la musique amplifiée

Planning : montage le matin + 2 mini concerts dans la journée.

AVANT OU APRES LE SPECTACLE

Ateliers d'illustration ou de création de blasons avec Loïc Lusnia

Durée : à définir

APRES LE SPECTACLE

Atelier « Préparez vos boites à outils et creusez vous les méninges !! »

A partir de 8 ans - Jauge : 15 enfants

3h de montage - Durée atelier : 2h30

Lieu : Besoin d'une salle dédiée où on peut jouer de la musique amplifiée

A l'aide d'outils tel de toute une panoplie d'objets et d'instruments tels que des moteurs solénoïdes (pistons), moteurs de ventilateurs, servo moteurs, résonateurs, objets du quotidien, Synthétiseur modulaire, Séquenceurs, Boite à rythme, nous inventerons un instrument unique ! Une machine sonore amplifiée et entièrement automatisée qui fonctionnera comme une installation sonore. Les participant-e s seront ensuite invités à composer et programmer à partir de cette machine une pièce sonore ludique et insolite en synchronisant des sons « concrets » et des sons électroniques.

Atelier de pratique parent enfant

Atelier « Préparez vos boites à outils et creusez vous les méninges !! »

Durée 2h30

Musique mécanique

La compagnie peut proposer un atelier longue durée autour de la fabrication d'une machine sonore hors du commun et de la composition et de l'interprétation de musique électronique et concrète.

Cet atelier consiste tout d'abord à inventer et à fabriquer avec les enfants un orchestre mécanique tel un robot amplifié et entièrement automatisé à partir d'outils tel que des moteurs solénoïdes (petits pistons), moteurs de ventilateurs, servo-moteurs, résonateurs et d'objets du quotidien, d'un synthétiseur modulaire, de séquenceurs, micros, effets ...

Nous établirons avec les élèves des « postes » sonores à partir d'instruments électroniques, de percussions ainsi qu'une série d'instruments de musique interactifs très intuitifs qui stimuleront l'esprit créatif.

Ce projet permet une approche de la Musique Assistée par Ordinateur. La création musicale s'appuiera sur le découpage d'œuvres issues du répertoire contemporain pour y piocher des extraits musicaux. Les élèves seront alors sensibilisés aux techniques de sampling et d'échantillonnage utilisées dans les musiques actuelles. Une séance d'écoute sera prévue. Elle sera orientée vers les pionniers de la musique répétitive. Steve Reich, Philipp Glass, Terry Riley...

Pour mener à bien ce projet, nous introduirons également quelques notions de solfège telles que le rythme, l'harmonie, les nuances et les différents mouvements que l'on peut trouver dans l'écriture musicale (Largo, Lento Allegro, Prestissimo...).

Il sera surtout question d'apprendre à jouer ensemble, à s'écouter, se concentrer, respecter les propositions des autres, écouter les consignes du chef d'orchestre...

Ce sont quelques pistes que nous nous plaisons à explorer, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres envies.

INFORMATIONS PRATIQUES

OURK Création 2022

Tout public à partir de 5 ans - environ 45 minutes

Conçu et joué par Gabriel Fabing, Joël Lattanzio, Santiago Moreno en alternance avec Romain Laurent

Regard extérieur : Martine Waniowski

QUI A RÉALISÉ CE DOSSIER ?

Dossier réalisé par Yohann Mehay (Les champs libres), en juin 2023.

Pour toute question, remarque, apport : yohann.mehay@ecomail.fr.

QUI DOIS-JE CONTACTER POUR METTRE EN PLACE UNE RENCONTRE OU UN ATELIER ?

Dans l'équipe du lieu ou de la structure qui programme le spectacle, il y a certainement la bonne personne, celle en charge des relations avec le jeune public et les établissements scolaires. Renseignez-vous !

BLAH BLAH BLAH CIE

Créée en 2010 par Gabriel Fabing (musicien et compositeur), Blah blah blah Cie propose des créations autour des musiques vivantes et libres, cheminant aussi bien vers des installations sonores, des performances, de l'interaction face à l'image, la danse, l'objet ou le théâtre. Le dénominateur commun reste la volonté de produire une matière sensible et personnelle, nourrie d'inventions sonores en tout genre. Jouer avec les sons, créer des partitions avec le quotidien, s'amuser avec les codes et les formats musicaux, inventer de nouveaux grains, de nouvelles textures...

HISTORIQUE

2011 : Klaxoons / Concerto participatif pour automobilistes en colère

2012 : Somnolence / sieste sonore et lumineuse (Coproductio Scènes et territoires en Lorraine, Maison Folie Moulins de Lille - Aide à la création de la Région Lorraine)

2012 : Somnambules en duo avec Joël Jouanneau

2016 : Périphérie (Coproductio Moselle Arts Vivants, Scènes et territoires en Lorraine - Aide à la création de la Région Lorraine)

2020 : Korb / Théâtre musical jeune public à partir de 9 ans (Coproductio Scènes et territoires en Lorraine + Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan + L'Arsenal, Cité musicale de Metz + Bords 2 Scènes, Vitry-le-François + Festival Loostik + La Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville + Espace Bernard-Marie-Koltès, Metz. avec le soutien de La Machinerie, scène conventionnée d'Homécourt + Comédie de Colmar, CDN Grand Est - Alsace, de la Région Grand Est (aide à la création), de la DRAC Grand Est (Aide à la production dramatique), de l'ADAMI et de la SPEDIDAM)

Artistique : Gabriel FABING

Production & Diffusion : Claire GIROD

clairegirod.diff@gmail.com

+33 (0)6 71 48 77 18

www.blahblahblahcie.com