

RÉCIT D'EXPÉRIENCE

« HERE IS THE NEW SOUND »
HUMAN BEATBOX
ÉLIE CARTON DE GRAMMONT
ET NICOLAS « TIKO » GIEMZA

Marion Henry-Costel

association
mômeludies

Maurienne, Savoie

Juillet 2017

Extrait de l'œuvre :

Here is the new sound

Paroles et musique : **Tiko** (Nicolas Giemza),
Élie Carton de Grammont

INTRO : 1ère partie

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Les groupes B et C peuvent s'associer au groupe A pour ce premier souffle

5

Ralentir progressivement
(avec changement de note et de filtre conjoint)

Accélérer progressivement
(dans le mouvement contraire)

Les glissandi sont progressifs sur le temps des deux mesures. Il s'agit d'imiter les changements de vitesse appliqués à une platine vinyle.

in _____ on _____ on _____ in

9

sh _____

Même ralenti

Même accélération

win(k) _____ won(k) won(k) _____ win(k)

Here is the new sound - p. 8

62

four tfheu weu fun-ky time

Son de trompette

ou

LESSON FOUR Funky time

N. B. : une fois l'accompagnement mis en place, il est possible d'échanger les rôles d'un groupe à l'autre, à chaque fin de tourne.

65

Groupe A

Groupe B

Groupe C

(Le "Funky Drummer")

67

Son de cuivres

69

Marion Henry-Costel est musicienne intervenante en milieu scolaire, en crèches ainsi que professeur de flûte traversière à l'EEA (Établissement d'Enseignement Artistique) de la communauté de communes de LA CHAMBRE en Maurienne. Elle est également artiste musicienne dans plusieurs groupes Rhône-Alpins.

Here is the new sound a été montée avec deux classes de CM1/2 de l'école de Saint Rémy de Maurienne en collaboration avec les auteurs et le groupe Pira.Ts.¹

Préambule

Le projet « Here is the new sound / Human Beatbox », est né d'une boutade lancée à un professeur des écoles : lors d'une séance d'écoute sur la chanteuse Camille (nous étions sur un projet « Chanson française dans tous ses états » cette année-là), la partie de percussions vocales réalisée par Ezra, son musicien, semblait beaucoup plaire au professeur. Je lui ai donc dit « chiche ! », et proposé de travailler sur cette thématique l'année suivante. Ce projet m'enchantait personnellement, mais je doutais qu'il partage vraiment mon enthousiasme. Cependant, il m'a répondu par un oui franc ! Mon seul regret à la rentrée suivante : ce n'est finalement pas sa classe qui a travaillé la partition car il a eu des cycles 2, et la partition s'adresse à des cycles 3.

Cette petite graine ayant germé dans mon esprit et au sein de l'équipe enseignante, ce projet fut posé et validé pour deux classes de cycles 3 (CM1/CM2). L'école concernée ayant l'habitude de réaliser des Môméludies avec moi, ils m'ont fait entièrement confiance pour « Here is the new sound » sans savoir dans quoi ils se lançaient (moi-même, je ne le savais pas complètement non plus !). Les professeurs concernés par le projet s'en sont largement emparés : mise en place d'ateliers autour du graffiti et travail de la danse Hip Hop, diffusion en classe du reportage sorti au cours de l'année sur France O²

1. <https://pirats.bandcamp.com/>

2. http://www.franceo.fr/emissions/beatbox/videos/beat_box_boom_bap_autour_du_monde_04-03-2016_1069433

« Beatbox boom bap autour du monde » [en parallèle de la sortie de l'application pour Smartphone/tablettes « Beatbox Maker »³].

Ce projet a essaimé au sein de l'école, entre élèves, classes et même en dehors, au sein des familles. Les cycles 3 qui travaillaient la partition ont transmis des notions de Human Beatbox à leurs frères et sœurs voire même parfois à leurs parents ! Cet engouement a également eu un impact à l'échelle cantonale, l'école de musique (professeurs et élèves) a pu bénéficier d'ateliers de pratique. Le retour global des différentes personnes concernées de près ou de loin par ce projet fut impressionnant et unanime. Pour ma part c'est le moment le plus beau et fort de ma petite carrière, une magnifique aventure humaine que je ne peux que vous conseiller de réaliser !

N'ayez crainte, nul besoin d'être un grand beat boxeur pour vous lancer dans l'aventure : le livre écrit également par Élie Carton de Grammont et Nicolas Giemza, *L'inspiration du snare, le Beatbox et sa transmission*⁴, qui suit l'écriture de leur partition, est un beau récit d'expérience qui regorge de bonnes idées. D'ailleurs, n'hésitez pas à les solliciter en personne, ils apprécient de savoir que leur partition est utilisée !

Pour réaliser ce genre de projet je ne peux que vous conseiller d'être curieux en écoutant encore et encore des beatboxeurs en tous genres. Internet est une mine d'or à ce sujet (chaînes Youtube de Swissbeatbox et Beatbox-france particulièrement). Beaucoup d'écoutes en classe ont été effectuées et nous ont inspirés tout au long de l'année, au minimum deux par séance. Le Human Beatbox est un art en constante évolution, et la plupart des liens cités dans ce témoignage peuvent très vite être dépassés. J'ai moi-même été très surprise par la rapidité de l'évolution de cette pratique et par la progression de certains beatboxeurs suivis sur un an lors de nos écoutes hebdomadaires, ou lors de la préparation de mes séances.

Après avoir réalisé ce projet, je ne peux que vous encourager à aller voir un concert ou un Battle de Human Beatbox, c'est une pratique qui est transcendée sur scène !

3. <https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.francetv.apps.nve.beatboxmaker&hl=fr>

4. <http://www.momeludies.com/entre-deux/606-1-inspiration-du-snare.html>

Déroulement de mon année de travail autour de cette partition

Voici un descriptif de la façon dont j'ai choisi d'aborder cette partition sur une année complète à raison de 45 minutes par classe et par semaine. Ceci n'est pas forcément « la meilleure méthode », mais une parmi beaucoup d'autres possibles pour la réaliser :

J'ai choisi de travailler les deux tiers de l'année classes séparées et de faire une mise en commun peu de temps avant le spectacle. J'ai également travaillé chaque voix de la partition dans chaque classe et non une voix par classe car il était primordial pour moi d'habituer les enfants au suivi d'une battue et à la polyrythmie créée par la superposition des deux/trois voix de la partition.

Le découpage de mon année par périodes entre les vacances scolaires a été préparé en amont et m'a permis de réaliser la totalité de la partition pour un spectacle fin mai, tout en continuant de travailler avec ces classes jusqu'à fin juin.

- Période 1

Dès la rentrée scolaire, j'ai fait un gros travail de fond autour de la voix et du rythme pour revoir toutes les bases, écoute, justesse, ressenti, tempo, rythmes. J'ai basé mon travail vocal sur la pratique de jeux vocaux guidés par un geste, un objet (balles musicales), des écoutes autour de la polyphonie/polyrythmie et des circle-songs de Bobby Mc Ferrin. J'ai d'ailleurs dès le début de l'année utilisé quelques extraits de la partition, quelques sons. On peut aussi s'amuser à décortiquer en ligne les différents rôles des voix dans un morceau tel que « Don't worry, be happy ! »⁵.

En parallèle de ce travail vocal et d'écoute, nous avons révisé des notions de rythme par l'intermédiaire de la derbouka et des percussions corporelles. Le but étant par la suite de détourner les trois sons « Doum-s-Tak » de cet instrument en « P-T-K », syllabes de base d'initiation au Human Beatbox. Après avoir utilisé des formules rythmiques simples, j'ai complexifié petit à petit la chose en piochant des rythmes de la partition, tout en mettant toujours au centre du travail la régularité de la pulsation.

5. <http://bobbymcferrin.com/sing-and-play-with-bobby/>

- Période 2

Une fois les bases rythmiques et vocales solidement revues, j'ai présenté puis abordé la pratique du Human Beatbox par de l'écoute (il était temps de se lancer dans le grand bain), et travaillé des sons vocaux petit à petit en partant de jeux de derbouka et de jeux corporels. Je me suis dans un premier temps consacré quasi-exclusivement aux sons de percussions, en répétant jusqu'à obtention d'une qualité sonore optimale. Les sons plus vocaux de trompettes et scratch ont été abordés plus tard. Un temps de répétition sous forme de question / réponse a porté ses fruits et l'évolution de la qualité des sons émis par les enfants au fur et à mesure des séances fut assez impressionnante ! Les rythmes ont été petit à petit complexifiés pour en fin de période aboutir à la plupart des formules rythmiques de la partition. Nous avons aussi abordé le Slam par l'écoute (principalement Grand Corps Malade, *L'école de la vie* ; *Midi 20* et *Camille Aujourd'hui*) et par des dispositifs d'écriture. Cette pratique peut en effet s'insérer dans la partition de manière assez libre et être réutilisée en classe.

- Période 3

Début du travail de la partition ! Pour la présenter aux enfants j'ai choisi de leur montrer l'extrait vidéo de la création de la pièce, disponible sur le site de Môméludies et sur Youtube ⁶.

Pour monter la partition j'ai pris le parti de ne jamais utiliser les phrases mémo, afin d'avoir une réelle mémoire des rythmes et d'éviter d'entendre les mots, et j'ai abordé la partition par parties... dans le désordre (lesson 1, 2, 4, 3, outro, intro 2 et intro 1) ! Je me suis concentrée sur les parties qui me semblaient en effet plus difficiles dans un premier temps et je suis revenue sur les parties plus simples avec des solistes par la suite.

Tous les enfants ont travaillé les différentes formules et sons, j'ai mis en place des rituels et des jeux autour des sons progressivement dirigés par les enfants. Ce travail s'est beaucoup fait sous forme de questions / réponses et j'ai aussi laissé de la place sur des formules rythmiques de base pour que chacun puisse travailler l'improvisation.

4. <https://www.youtube.com/watch?v=3A3nxMgFveQ>

Nous avons eu la visite d'Élie Carton de Grammont sur une journée, il nous a aidés à améliorer la qualité des sons et nous a donné un retour sur les parties en cours de travail.

En parallèle de ce travail, les enfants qui le souhaitaient ont écrit des textes de slam qui allaient être par la suite utilisés dans la partition. Je leur ai laissé libre choix des thèmes avec comme seule consigne qu'il y ait un lien avec le Hip Hop et/ou le Beatbox.

- Période 4

Cette dernière période avant le spectacle a été consacrée au choix des solistes, à la répartition des voix et à l'agencement des différentes parties, d'abord séparément puis en mettant les deux classes progressivement en commun. Afin de choisir comment répartir les voix, tous les enfants ont essayé chaque catégorie des sons en solistes, puis les répartitions ont été faites en fonction de leurs envies et de la qualité des sons émis. Les enfants n'ayant pas souhaité faire de solos ont pu travailler plus autour de leurs textes de slam, ou à la présentation de la partition. Durant tout ce travail d'agencement, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de la puissance vocale et sur la qualité des sons, puis sur l'équilibre sonore entre les différents pupitres et sur les nuances.

- Période 5

Le jour du spectacle est très vite arrivé (fin mai) et les dernières séances avant de monter sur les planches ont été consacrées à répéter encore et peaufiner la partition. La différence CM1/CM2 s'est clairement fait sentir dans les toutes dernières séances. Mais comme j'avais pris soin de répartir autant de niveaux dans les différentes voix, globalement les plus grands ont soutenu les plus petits.

Nous avons pu bénéficier de presque une journée de travail pour la mise en son, le travail avec les micros ainsi que d'une dernière intervention d'Élie Carton de Grammont, qui a pris à part les différents solistes puis nous a donné quelques ultimes conseils. Le travail avec les micros et donc avec l'ingénieur du son a été l'occasion de démontrer aux enfants et à leurs enseignantes l'importance de la régularité et de la puissance vocale : le travail avec les micros fait en effet partie intégrante du Human Beatbox (surtout pour les solistes) et sans cela, il est très difficile d'avoir un rendu intéressant de la partition sur scène. C'est un point très important

dans la retransmission en public de cette partition, il ne faut pas le négliger.

Le jour J, les enfants ont eu la belle surprise d'avoir un moment d'échange avec les artistes de Pira.Ts et tout particulièrement avec Tiko, ces derniers partageant le plateau avec les écoliers. Ce moment fut très riche et fort en émotion pour les enfants qui étaient impressionnés d'être filmés et applaudis par les artistes.

Je suis pour ma part très fière d'avoir pu faire découvrir le Beatbox et plus largement le Hip Hop aux familles présentes le soir du concert (autrement que par les mauvais clichés associés souvent à ce courant artistique). Les retours des enfants, familles, élus et personnes en lien de près ou de loin avec ce projet ont été vraiment très marquants.

- Période 6

À la suite de ce très beau concert, j'ai pu prendre le temps de travailler avec les enfants pendant encore quelques séances afin tout d'abord de débriefer du spectacle, d'en visionner le film, puis d'organiser un Battle de Human Beatbox inter classes.

Afin de préparer ce Battle nous avons créé des épreuves éliminatoires (en réalité, personne ne pouvait être éliminé), en réutilisant une « routine » de Human Beatbox que Tiko nous avait transmise. J'ai également fait travailler les enfants autour du looper et expliqué les différents critères de notation du jury (la technique, la musicalité, l'originalité, la qualité / précision des sons et la présence scénique) ainsi que les différents rôles en jeu dans ce type d'événement.

Tous les enfants ont pu s'impliquer en fonction de leurs envies : jurys, ingénieurs du son, maîtres de cérémonie, concurrents en solo, en équipe ou au looper ! Et bien sûr, le tout s'est déroulé devant les autres classes, ponctué d'intermèdes musicaux ou dansés concoctés par les enfants en autonomie. C'était une très belle manière de clôturer le travail de l'année et une fois de plus, il était impressionnant de constater la progression de certains enfants ayant passé toutes les récréations à répéter leur Beatbox !

Témoignage des professeurs des écoles

Deux classes, une de CM1 (25 élèves) et une de CM2 (22 élèves) ont mené ce projet de front. Voici le témoignage de leurs deux super enseignantes !

« Nous trouvions ce projet très ambitieux au début de l'année. En effet, les élèves n'avaient jamais fait de Beatbox et leur prestation vocale ne nous paraissait pas à la hauteur de la pièce à mettre en place. Tous les ateliers que Marion a proposés aux élèves les ont grandement motivés et nous avons assisté à des progrès rapides et étonnants.

Le projet, rassemblant de nombreux enfants de deux classes, a mis en confiance les plus timides et a révélé des talents méconnus.

L'ensemble de la pièce a énormément plu aux enfants ainsi qu'à leurs familles et l'expérience a été très enrichissante pour nous, enseignantes. Cela a permis également de démocratiser le Beatbox peu connu par ce public. Nous n'en tirons que des points positifs ! À conseiller à tous, même aux plus réticents ! »

Amandine Pinel et Hélène Trocherie, enseignantes de CM1, CM2

Suite au projet

Attention si vous goûtez au Human Beatbox vous allez juste avoir envie... de continuer cette pratique !

Pour ma part j'ai pu faire un stage de pratique organisé par le CFMI de Lyon (animé par Elie Carton de Grammont et Nicolas Giemza, alias Tiko) et assister à des ateliers menés par L.O.S. (premier champion de France de Human Beatbox). J'ai également fait la démarche d'assister au dernier concert (avant départ d'un des musiciens) d'UNDER KONTROL et aux championnats de France de Human Beatbox et vraiment... si cette pratique vous intéresse allez-y ! La différence entre les meilleures vidéos que vous pourrez voir sur internet et le live est vraiment très impressionnante !

En parallèle vous pouvez creuser dans toutes les disciplines de la culture Hip Hop, écriture / rap / slam, dj, graff et danse, et également travailler autour d'instruments électroniques comme le looper, à utiliser dans le cadre pédagogique ou personnel. L'état d'esprit de ce courant artistique provient

d'une histoire très intéressante et véhicule de belles valeurs, pour ma part je suis conquise !

Alors c'est parti... Si mon retour d'expérience vous a donné l'eau à la bouche, plongez... 3, 2, 1, BEATBOX !
PTTPKFTPTTPKFTPPTTPKFTPPKTPKFTPPSH !

WEBOGRAPHIE

Écoutes réalisées en classe.

J'ai abordé les écoutes autour de plusieurs thématiques, voici quelques liens, mais j'insiste vraiment sur le fait que le Human Beatbox évolue tellement rapidement que tous ces liens ne seront plus « neufs » dans peu de temps !

Les Battles et championnats de Human Beatbox, les différentes disciplines et catégories :

Un exemple de Battle homme : KIM vs ALEM finale 2013

<https://www.youtube.com/watch?v=HDcIqc0L9ng>

Finale femme des championnats de France 2015 TRESSYM vs LEXIE T

https://www.youtube.com/watch?v=dd8RwB0y_fI

Finale homme des championnats de France 2015 BMG vs ALEXINHO

<https://www.youtube.com/watch?v=Bb5c4a6IQ6k>

Finale équipe des championnats de France 2015 BERYWAM vs TEAM PUNK

<https://www.youtube.com/watch?v=eicjSVWMDNA>

Finale d'UNDER KONTROL aux championnats du monde en 2009

<https://www.youtube.com/watch?v=Eu50QpzM5hk>

Finale looper Grand Beatbox Battle 2016 THORSEN vs TIONEB

<https://www.youtube.com/watch?v=9lVUvTcNApE&index=8&list=PLJX-0vJCHnAfjENbfRBgG3Q18DctH4vI2>

Quelques beat boxeurs :

CREUMS (12 ans...)

<https://www.youtube.com/watch?v=hCbHTkDP75E>

TECHNIX (12 ans...)

<https://www.youtube.com/watch?v=akYPexIDSL8>

ALEXINHO (champion de France 2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=FKWqAUSqk0c>

MAD TWINZ

https://www.youtube.com/watch?v=vgm1b_Rifjw

BEAT RHINO (démonstration de speed)

<https://www.youtube.com/watch?v=PWUGIudq058>

KAILA MULLADY (championne du monde femme 2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=T66KoYmoZr8>

Démonstration de looper MB14

<https://www.youtube.com/watch?v=xjTv4mBjAXE>

Beatbox mélangé à une autre discipline :

BELLATRIX Beatbox et contrebasse

https://www.youtube.com/watch?v=AU0orIberg8&index=4&list=PLv_T_S4UPIct09actWxH5W1-8hn5vYdPT

ALEM Beatbox et guitare, beatbox et piano, beatbox et Hang Drum...

https://www.youtube.com/watch?v=E4RGTKLzAe0&list=PLcvuptc31bhXQYyKVWc_20WHg9GQyGWW4&index=9

Beatbox vs ballet classique

<https://www.youtube.com/watch?v=FwHjUyd3Ewo>

Les groupes de Tiko :

Album d'UNDER KONTROL

https://www.youtube.com/watch?v=_5apRFtAn5w&list=PLkrUBsdE3CWoRBQf7rcBEp09EWcsS9AWe&index=3

UNDER KONTROL, Beatbox en voiture, « Let us drive ! »

<https://www.youtube.com/watch?v=su8nKcDdQIU>

UNDER KONTROL, « Bonheur intérieur brut »

<https://www.youtube.com/watch?v=yvtIZ38jZz0>

Pira.Ts, « Bow »

<https://vimeo.com/36474917>

Coordination éditoriale : Delphine Dulong

association

môméludies

© Môméludies éditions, 2017.

Association Môméludies
11 bis, rue Dugas Montbel
69002 Lyon
contact@momeludies.com
momeludies.com

L'association Môméludies propose

Un ensemble de plus de **250 œuvres** écrites spécifiquement pour les enfants et les adolescents.

Des **ouvrages** de réflexion en collaboration avec le CFMI de Lyon et le CEFEDM AuRA, des ressources disponibles gratuitement en ligne [notices d'œuvres, témoignages, recherches, documents sonores, vidéos, etc.]

Des **formations professionnelles** à l'attention de tout musicien pédagogue pour mettre en œuvre ce répertoire et expérimenter les pratiques pédagogiques créatives qui y sont associées.

La raison d'être du catalogue Môméludies

Développer des projets musicaux et scéniques grâce à un répertoire à la fois original et adapté aux jeunes, avec des moyens à leur disposition immédiate, dans un esprit ludique et tout en visant une véritable exigence artistique.

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

L'association Môméludies est financée par le Ministère de la Culture et de la Communication et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES

centre : : :
de formation / / /
de musiciens x x x
intervenant . . .
à l'école - lyon - - -

UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2

fnami
FÉDÉRATION NATIONALE DES
MUSICIENS INTERVENANTS

le cefedem
auvergne
rhône-alpes

résonance
contemporaine

CNMS CONSERVATOIRE
NATIONAL
SUPÉRIEUR
MUSIQUE ET DANSE
DE LYON