

Kalbombe

Dossier pédagogique

J'ai utilisé des Calebasses et divers instruments de musique fabriqués avec des Calebasses lors de séances d'initiation musicale en crèches, écoles maternelles et primaires depuis des années. J'ai pu constater à chaque fois l'attrait qu'elles exerçaient sur les enfants.

Leurs formes douces, leur matière, leur couleur en font des objets attirants.

Leur résonance et les sons inattendus qu'on peut en tirer surprennent, stimulent l'imagination et le jeu musical.

J'ai cherché des Calebasses africaines, françaises, américaines de formes très variées pour pouvoir disposer d'un instrumentarium aux qualités tant esthétiques que musicales le plus large possible, exalter l'aspect surréaliste de leurs formes en fabriquant des instruments beaux, étonnants, saugrenus, drôles... aux sonorités inhabituelles et proposer une interprétation ludique et originale de la lutherie et de l'acte musical.

Nous avons collaboré avec Philippe Savre, luthier, pour la création du "gourdocello", violoncelle à caisse de résonance en Calebasse recouverte d'une peau de biche.

Dans tous les pays où elles poussent, les Calebasses ont généré un imaginaire foisonnant. Je me suis inspiré de contes africains, asiatiques, sud américains pour les histoires racontées dans Kalbombe.

Kalbombe est aussi traversé par l'histoire de la transformation en banjo de luths africains à caisse de résonance en Calebasse amenés aux Etats unis par des musiciens pris en esclavage. Suite à ce premier échange culturel afro-irlandais du début du 19ème siècle, des éléments culturels d'origine africaine comme la syncope, le swing, un rapport au corps et à la danse et des timbres de voix africains sont progressivement acceptés dans la culture mainstream et pollennisent toute la musique populaire américaine, donnant naissance aux ragtime, blues, jazz, soul music, rock & roll et jusqu'au hip hop.

A travers l'histoire tour à tour poétique, drôle, burlesque de deux Calebassiers, **Kalbombe** propose donc un panorama de diverses manières d'émettre des sons avec des Calebasses ainsi qu'une progression de la Calebasse brute à des instrument à la lutherie de plus en plus sophistiquée et présente un aperçu du folklore international créé autour de la famille des Calebasses.

Les instruments du spectacle :

• Percussions

Calebasse entière brute utilisée comme un ghatam indien

Tambours d'eau : deux demi Calebasses flottant dans deux demi Calebasses

Bara : tambour à caisse de résonance en Calebasse

Shekere: Calebasse entourée d'un filet équipé de petits morceaux de bois dur

Calebasses-serpents-shakers

Guero : racleur en Calebasse

• Instrument à vent

Sifflets-oiseaux en Calebasse

• Instruments à cordes

Ekonting : luth à 3 cordes et caisse de résonance en Calebasse recouverte de peau

Gourd banjo : cinq cordes en nylon, caisse de résonance en Calebasse recouverte de peau

Banjo ténor : quatre cordes métalliques, fût en bois recouvert de peau

Gourdocello : violoncelle à caisse de résonance en Calebasse recouverte de peau

Les musiciens-comédiens:

Pierre-Claude ARTUS: musicien poly-instrumentiste, comédien, créateur de spectacles pour enfants et adultes mêlant musiques populaires, humour et jeu théâtral.

Titulaire du diplôme d'état de musique traditionnelle, d'une licence d'ethnologie et de 7/8èmes du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) obtenus en Validation des Acquis de l'Expérience.

Créateur de "Banza Banjo" (<http://www.artus-pierre-claude.eu/banza.html>), spectacle pour enfants sur l'histoire du banjo joué avec Patrick Couton dans le réseau JMF entre 2005 et 2007 (environ 230 représentations) et de "An Bosca" : contes, musiques et rigolades irlandaises pour enfants dès 5 ans (<http://anbosca.wordpress.com>).

CV complet et plus d'informations sur www.artus-pierre-claude.eu

Calebasse entière, banza, bara, sifflets, gourd banjo, banjo ténor, chant

Morvan PRAT: contrebassiste, auteur et compositeur pour le groupe "Rue d'la Gouaille" (1994-2010).

Contrebassiste pour le Spectacle Jeune Public "Hector le Facteur" (depuis 2008)

Intervenant dans le programme "Aide à la répétition" créé par la mairie de Vertou et proposée aux musiciens et groupes amateurs de la commune (depuis 2007)

Bassiste, auteur et compositeur pour le groupe "Six-8"

Compositeur de la musique du cours métrage "Cheyenne" réalisé par Hervé Prat

Tambours d'eau, shekere, sifflets, shakers, guiro, gourdocello, chant, samples

Programme

Une calebasse, d'après "Une noix", chanson de Charles Trénet.

Définition d'une calebasse, accompagnée par un duo tambours d'eau-calebasse entière.

Calebassier, chanson accompagnée par un duo Ekonting-Shekere sur un rythme 6/8 peul.

Soumaoro, duo bara-guiro, évocation du pouvoir de la musique dans les sociétés traditionnelles africaines.

Gnossienne N°1 d'Erick Satie au gourd banjo, accompagné par les tambours d'eau.

Birdies, quartet d'oiseaux-sifflets accompagnant un tin whistle customisé.

Serpents, où la Grande Calebasse elle-même se manifeste pour défendre les calebassiers.

Kabree & Teegra, conte haïtien.

Final: Zoubida et son big band de calebasses.

Le diable est dans la ville, chanson accompagnée au gourd banjo et gourdocello

Pistes de travail:

La famille des cucurbitacées :

Citrouilles

Potirons

Courges

Coloquintes

Courgettes

Cornichons

Pastèques

Concombres

Melons

Calebasses (*Lagenaria siceraria*)

Contes du monde entier sur les Calebasses:

A rechercher sur internet ou en bibliothèque

Les instruments fabriqués en calebasse

Calebasse entière brute
Demi calebasse brute
Tambours d'eau : deux demi calebasses flottant dans deux demi calebasses
Tambours à caisse de résonance en calebasse
Tambours à friction, Cuica
Shekere: calebasse entourée d'un filet équipé de perles ou de petits morceaux de bois dur
Shakers, maracas, caxixi, batons de pluie, sistres
Guiro : racleur en calebasse
Balafon, Marimba
Arcs musicaux, Berimbau
Sanza, Likembe, Mbira, Kalimba
Trompes
Ocarinas
Pungi (clarinette double des charmeurs de serpents)
Orgues à bouche

Les instruments africains à cordes et caisse de résonance en calebasse:

Luths
Vièles
Harpes d'Afrique de l'Ouest (kora, bolon, kamele ngoni), harpes d'Afrique centrale et orientale
Lyres
Cithares

Comparer les lutheries, les manières de produire les sons, les chevalets.

Ecouter les différents styles (musique de danse, ballades, chant accompagné...)

Analyser les fonctions des instruments dans les arrangements (soliste, suit la ligne mélodique du chant, accompagne (en accords, en jouant un motif en boucle, un contrepoint...)).

La famille des luths :

Luth Renaissance, Oud arabe,
Cistre, Guiterne, Pandora, Mandore, Théorbe, Chittarone, Vihuela,
Guitare,
Mandoline italienne,
Guitare portugaise,
Bandurria espagnole,
Gumbri et Outar marocains,
Bouzouki et *Baglama* grecs, Tambura bulgare, Bouzoq libanais,
Saz turc, Dotar d'Asie centrale,
Tar du Caucase, Iran et Azerbaïdjan
Tanbur et Setar iraniens,
Rubab afghan,
Vina, *Sitar*, *Tambura*, Sarod indiens
Shamisen japonais, P'ip'a chinois, Danh nguyêt et Dan sen vietnamien, Chapey cambodgien,
Akonting, Gouroumi, Komsa, Garaya, Ngoni, Xalam, Hoddu, Molo... d'Afrique de l'Ouest,
Kabosy malgache
Banjo américain, Gourd banjo.

NB : Les instruments dont la caisse de résonance est recouverte de peau sont soulignés.

La caisse de résonance des instruments dont le nom est *en italiques* est en calebasse.

Vous pouvez trouver des informations sur l'histoire du banjo de l'Afrique de l'ouest au sud des Etats-unis dans les pages 3 à 7 (Histoires de banjos) du dossier pédagogique du spectacle "Banza Banjo", à télécharger en pdf. sur cette page: http://www.artus-pierre-claude.eu/banza_a.html

L'esclavage :

- La traite négrière
- Le commerce triangulaire
- Le rôle de la France, de Nantes dans le commerce triangulaire
- Les colonies anglaises, françaises, espagnoles, portugaises en Amérique
- La guerre de Sécession (1861-1865) qui aboutit à l'émancipation des esclaves afro-américains

Les styles de musique afro-américaine :

- Chants de travail, hollers (voir CDs de collectage d'Alan Lomax)
- Spirituals
- Gospel
- Ragtime
- Blues
- Rythm & blues
- Jazz
- Soul
- Rock & roll
- Rap

Comparer avec des musiques d'Afrique de l'ouest et trouver des éléments stylistiques communs: phrases musicales descendantes, rythmique et placement du chant sur cette rythmique, chants à répons avec chœurs, riffs, écriture des textes, improvisation, etc...

Chercher et analyser d'autres musiques métissées (musette, salsa, musiques balkaniques, rumba zaïroise, flamenco, etc...)

Nos remerciements les plus sincères à:

Siobhan Gately
Pascale Wester
Jean-françois Buntschu
Patrick Couton
Olivier Congar
Mylène Favreau
Ibrahima Koné
Philippe Savre
Jennifer Ahang et Alain Rebours
Dominique Barranguet-Loustalot
Pascale Le Ménahèze et la ville de St Herblain
Agnès Kirion, Capellia et la ville de la Chapelle sur Erdre
Anne Vuillemin et Musique et Danse en Loire Atlantique
Maurice Cosson et l'ARC de Rezé