

Objectifs généraux de la démarche pédagogique

Les percussions corporelles sont un genre musical consistant à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique. La percussion met en avant la dimension rythmique des mouvements corporels et des actions constituant ainsi un véritable langage musical. Pratiquer les percussions corporelles permettra de développer des ressources internes capitales comme :

- Concentration
- Coordination
- Latéralisation
- Focalisation de son attention
- Confiance en soi et lâcher-prise
- Respect de soi (ne pas taper trop fort, se ménager, respirer, écoute de soi)
- Réunification du corps et du mental
- Joie, plaisir !

Elles sont utilisées dans certains domaines d'orientation thérapeutique comme la psychomotricité, la rythmothérapie ou la musicothérapie. Les possibilités sont infinies, en ajoutant à cela des techniques comme celle des claquettes, du chant, des percussions vocales et de la danse, ou encore en utilisant des objets du quotidien ou juste les mains sur une table, nombreuses sont les activités possibles.

Objectifs des leçons au regard du PER :

- **A21MU**
- **A22MU**
- **A23MU**
- **A24MU**

Un peu d'histoire

Les premières **danses Irlandaises** remontent à l'époque des druides et des rituels païens. Ces gestes représentaient alors des danses d'adoration des arbres, des animaux et de la nature. Les gens dansaient avec leurs sabots à l'époque, et ces danses étaient à priori effectuées en groupes, que l'on retrouve encore dans la danse celtique d'aujourd'hui.¹

Le Hambone, ou Juba, vient des esclaves des **Etats-Unis**, à qui on a confisqué les instruments et tambours (par peur qu'ils s'envoient des messages en secret). Ils ont donc trouvé des méthodes pour utiliser leur corps afin de faire de la musique et des rythmes.

La danse du **Gumboot** de l'anglais *gum boot*, (« botte de caoutchouc »), a trouvé son origine en **Afrique du Sud** au début du XXe siècle, durant l'Apartheid, auprès des mineurs noirs. Leurs conditions de travail dans les mines étaient pénibles (enchaînement, humidité, obscurité, interdiction de parler, etc.) ; dans ce contexte difficile, la danse du Gumboot fut tout d'abord un mode de communication composé essentiellement de claquements entre les différents éléments situés à portée de main (bottes, chaînes, surface de l'eau, sol).

La danse **Saman** fait partie du patrimoine culturel des Gayo de la province d'Aceh, à Sumatra, en Indonésie. Les danseurs tapent dans leurs mains, se martèlent la poitrine et les cuisses, frappent le sol, claquent des doigts, balancent et tournent leur corps et leur tête en suivant un rythme changeant - soit à l'unisson, soit à contretemps par rapport aux danseurs en face d'eux. Ces mouvements symbolisent la vie quotidienne des Gayo ainsi que leur environnement naturel. Le Saman est exécuté lors de fêtes nationales et religieuses pour renforcer les relations entre les groupes de villageois, qui s'invitent mutuellement pour les spectacles.

La percussion aquatique de l'île de Gaua, inventée récemment, s'inspire des jeux d'eau des enfants dans les îles environnantes.

Le flamenco, originaire d'Andalousie et amené par les Gitans, est considéré à la fois comme un acte de création et un spectacle, présentait aux yeux des tenants de l'ordre moral et religieux un grave péril, une incitation à la débauche qu'il fallait interdire. D'autre part, la profonde originalité et le caractère totalement novateur du flamenco faisaient de lui une arme particulièrement redoutable et subversive dont il fallait se protéger. Pour ces diverses raisons, le flamenco a été menacé dès son apparition et marginalisé jusqu'au XIXe siècle. Les Andalous et les Gitans partagent quelquefois les mêmes valeurs et présentent un certain nombre de traits particuliers communs, parmi lesquels on peut détacher la générosité, l'hospitalité, une religiosité – ou une forme de paganisme – particulière, le culte de l'honneur, du courage, voire d'un certain machisme, la faculté de vivre au présent et le sens de la fête. Ces points communs ont facilité un rapprochement gitano-andalous et provoqué l'apparition d'une sorte de philosophie flamenca.²

¹ <http://www.irelandseye.com/dance.html>

² <https://fr.wikipedia.org/wiki/Flamenco#Histoire>

Leçon No 1

Contenu de la leçon :

Visionnement des extraits vidéo et discussion autour de ces extraits. Les percussions corporelles se trouvent dans la musique traditionnelle de beaucoup de pays et de cultures très différents et pour des usages différents. Le Saman en Indonésie, les Gumboots d'Afrique du Sud, le flamenco en Espagne, les claquettes des danses irlandaises ou la danse afro-américaine « Juba dance » ou « Hambone » aux Etats-Unis. Quelques groupes actuels se sont spécialisés dans ce type de musique comme les Barbatuques (Brésil), les Stomp (Angleterre) ou Riverdance (extrait claquettes irlandaises).

Déroulement de la leçon :

- **Visionnement de quelques vidéos et questions : (page 4 de ce dossier)**
- **Questions à poser aux élèves après avoir visionné les vidéos :**

1. Y a-t-il des points communs entre ces différents usages de la percussion corporelle ?

Réponses :

Honorer la nature : Percussion aquatique (Vanatua, Ile de Gaua), danses d'adoration des arbres, des animaux et de la nature (claquettes Irlande).

Les rituels : tribaux (Haka, Nouvelle Zélande), religieux (Saman Indonésie), rituels païens des druides Celtes (claquettes Irlande).

Forme de communication secrète (interdiction d'avoir des instruments) : L'esclavage aux Etats-Unis (Hambone ou Juba), l'Apartheid en Afrique du Sud (Gumboot dance).

Sujets transversaux qui peuvent en découler : L'Esclavage en Amérique, Apartheid en Afrique du Sud, voyage des Gitans, les Maoris (Nouvelle Zélande), Gayo (Sumatra), ...

2. Est-ce une activité individuelle ou de groupe ? Quels avantages à faire de la musique en groupe ?

Réponse :

Activité plutôt en groupe : social, les sons ont beaucoup plus d'ampleur quand ils sont joués par un groupe (plus de volume, plus impressionnant, ce n'est pas grave si on se trompe une fois car on est moins exposé).

3. Faire une liste des parties du corps utilisés dans les vidéos : mains (les deux surfaces de la main), pieds, voix, langue, joues, doigts, poitrine, cuisses etc.

Liens pour les vidéos traditionnelles

Claquettes irlandaises (3'02)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=Ap2LPH74hLI

Gumboots (3'39) (Afrique du Sud)

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

Saman Indonésie (1'39)

<https://www.youtube.com/watch?v=YIHKBGYXr9M>

Flamenco (2'02)

<https://www.youtube.com/watch?v=WJKHcUd2h1U>

Hambone - Etas-Unis (2'47)

<https://www.youtube.com/watch?v=LuB9XFbeix0>

Haka - All blacks - Nouveau Zealand (2'24)

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

Percussion aquatique - Vanuatu, Ile de Gaua (2'14)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=ngqPRVrSbZc

Lien pour les vidéos actuelles :

Bharat Verma - Cover Ed Sheeran (3'48)

https://www.youtube.com/watch?v=5Os_Pc86vpA

Barbatuques - Brésil (5'16)

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

Cie TEKEYE (2'36)

<https://www.youtube.com/watch?v=Pd9xMdSzc20>

Santi Serratosa and Mariona Castells (1'31)

https://www.youtube.com/watch?v=OI9V_xN0xnQ

Partie II - 10 min

Premier abord des percussions corporelles : les sons

En cercle et debout, faire un tour d'horizon de tous les sons possibles en demandant aux élèves de donner des suggestions sans se soucier du rythme, en divisant les sons « aigus » et les sons graves.

Sons aigus :

- claquements des doigts
- taper des mains « slap » (son plus aigu)
- taper des mains « empochés » (son plus rond)
- se frotter les manches
- se taper les cuisses
- se frotter les cuisses
- on peut inclure aussi des petits bruits de bouche, p. ex. - *shhh*, ou claquement de langue

Sons graves :

- taper poitrine, avec une main, puis avec deux mains
- pieds en alternance
- sauts à pieds joints - pieds ouverts - pieds joints

Faire des tableaux sonores avec claquement de doigts, puis frottement des manches, puis en tapant des mains, cuisses, joues ou pieds.

- Signal de l'enseignant : le poignet fermé → silence
 - Signal de l'enseignant : le poignet à moitié ouvert → gestes sporadiques (p. ex. quelques claquements de doigts)
 - Signal de l'enseignant : la main complètement ouverte → gestes rapides et intense (p. ex. une pluie de claquement de doigts)
-

Partie III - 10 min

Quelques rythmes de base à faire avec les élèves :

(Voir le fichier « Partitions » - pages 1-8 ainsi que plages mp.3 de 1-8).

Leçon No 2

Contenu de la leçon : La Pulsation

On appelle **pulsation** le battement cyclique d'un morceau. Elle garantit l'égalité des temps et exprime de façon naturelle et surtout **régulière** la notion de tempo (vitesse du morceau). Avant d'étudier les différents rythmes du langage musical, il est indispensable de comprendre et assimiler cette notion.

Comprendre la pulsation, c'est avant tout la ressentir. Souvent, la pulsation n'est même pas jouée par un instrument et n'est donc pas « audible », mais on la ressent quand même.

Déroulement de la leçon (en salle de rythmique)

Partie I - 3 min

Réveil corporel_1 et rythmique (en cercle)

Musique : mp.3 piste 9, « Partitions » page 10

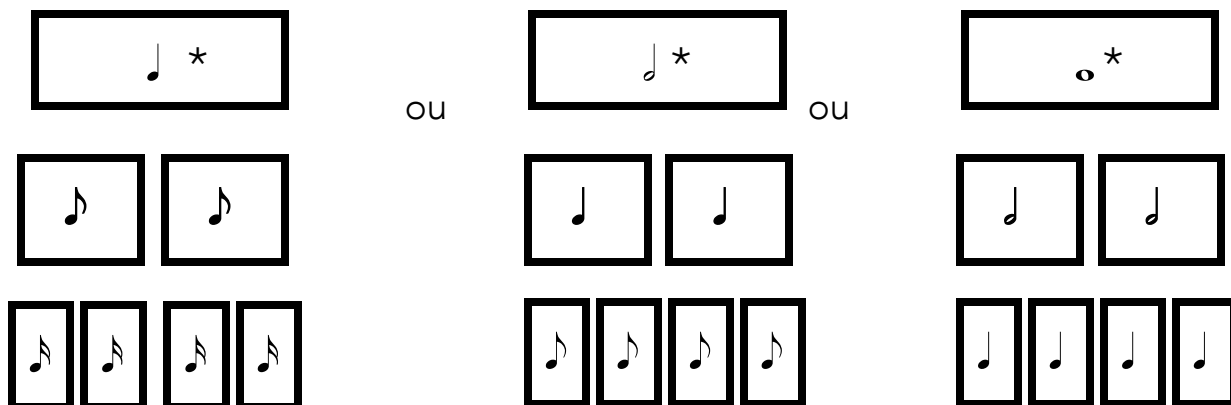
Avec la musique de la piste 9 (pulsation groove) du mp.3, les élèves imitent les gestes de l'enseignant(e). Faire ressentir la pulsation ($\downarrow = 110$) à pieds joints et ancrés au sol d'abord, puis commencer avec le premier rythme. Cet échauffement travaille la différenciation entre pieds et mains avec les valeurs de la ronde, blanche et noire (voir la répartition entre pieds et mains proposée dans le document

« Partitions » page 9 - « Réveil corporel 1 »)

Partie II - 5 min

Le rythme c'est comme des Lego

Revoir au tableau cette notion avec les élèves. Le schéma est toujours le même. Les notes ont toujours une relation mathématique et exacte entre elles.

* valeur de la pulsation de base.

Partie III - 15 min - Trouver la pulsation d'un morceau

Exercice 1

Tous debout en cercle, l'enseignant compte quatre temps à haute voix comme suit : « un, deux, trois, quatre », avec une pulsation régulière mais un tempo lent. Les élèves doivent taper dans les mains mais *seulement* sur le premier temps (sur « un »).

Refaire l'exercice avec *trois* mesures de quatre temps, la première à haute voix, la deuxième mesure sera comptée en silence total par tous. La troisième mesure, les élèves doivent de nouveau taper le premier temps uniquement. Faire attention que tous font le silence pour la mesure 2, sinon recommencer l'exercice.

Cet exercice oblige les participants à garder une pulsation « interne » pour arriver au bon moment et tous ensemble sur le début de la troisième mesure (sur « un »)

*Nous avons peur du silence, et nous essayons toujours de le remplir, souvent trop tôt !

Refaire l'exercice à un tempo plus rapide, ça ira déjà mieux !

Exercice 2 : Musique : mp.3 pistes 10-13

Écouter des extraits pour trouver la pulsation de base de chaque extrait (mp.3 pistes 10-13).

Questions à poser aux élèves avant d'écouter les extraits :

- « Comment se déplacera-t-on avec cette musique ? » Incitez les élèves à trouver la pulsation en tapant dans les mains, en bougeant leur corps, ou en se déplaçant en marchant. *Attention, parfois 2 réponses sont possibles (voir ci-dessous).

- Quel instrument joue la pulsation régulière ?

*Souvent, il n'y a aucun instrument qui joue la pulsation mais on la ressent quand même !

*Un métronome (mécanique si possible) sera très utile pour illustrer la notion de pulsation.

*Le choix de valeur de base qui servira à donner la pulsation dépend aussi du tempo du morceau.

Réponses :

- **Piste 10 - Big Chief** : pulsation 4/4 ♩ = 120 *Ce qu'on ressent, on écrit !
- **Piste 11- St. James Infirmary** : *Dans cette version assez lente, on ressent plutôt des ♩ mais, pour faciliter l'écriture, en notera comme suit : pulsation 4/4 ♩ = 108
- **Piste 12- St Thomas** : pulsation 4/4 ♩ = 116 * On sent la pulsation à 116 mais pour faciliter l'écriture, en notera ♩ = 232 !!
- **Piste 13 - Humain à l'eau - Stromae** : pulsation 4/4 ♩ = 138 *Ce qu'on ressent, on écrit !

Partie IV - 22 min

Apprentissage de quelques formules de percussion corporelle

* Il y a certaines « formules » ou « notions » de percussion corporelle qui permettent d'exécuter des rythmes plus facilement ou naturellement que d'autres. Ce sont des combinaisons simplement plus organiques.

1. La notion consistant à commencer en haut du corps et de descendre, p. ex. taper des mains, taper sa poitrine, taper ses cuisses pour remonter aux mains (voir Cup song, partie A).
2. Faire la même action d'un côté puis de l'autre (voir Cup song, partie B)
3. La notion de « proche du corps » et « loin du corps » (voir Billy Jean - M. Jackson)
4. La notion de « proche du sol » ou l'action est avec les pieds et mains mais proche du sol (Voir Gumboot Dance- Afrique du Süd)

Exercice 1 : Cup Song version Body percussion

Musique : mp.3 pistes 14, 15

Fichier « Partitions » : page 11

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

Exercice 2 : Billy Jean - Michael Jackson

Musique : mp.3 pistes 16

Fichier « Partitions » : page 11

Vidéo :

Exercice 3 : Gumboot Basics (Afrique du Süd)

Fichier « Partitions » : page 11

Gumboot Dance Vidéo:

<https://www.youtube.com/watch?v=S6ojxvrly5k>

Exercice 4 : (plus difficile) Shape of You - Ed Sheeran**

Musique : mp.3 pistes 17

Fichier « Partitions » : page 11

Vidéo : (de 0'14 sec à 0'49 sec)

https://www.youtube.com/watch?v=5Os_Pc86vpA

Leçon No 3

Contenu de la leçon : Réveil corporel et créations des formules de body percussion par les élèves.

Déroulement de la leçon (en salle de rythmique)

Partie I - 10 min - Échauffements

Exercice 1 : Réveil corporel 2: « Partitions » - page 12

Les élèves font une pulsation de 4 temps avec leur pied en avançant de deux pas et en reculant de deux pas. Le but est de garder une pulsation régulière. C'est important de rappeler que les pas restent petits et léger mais *réguliers*.

* Une fois bien acquise, cette formule peut aussi être faite en canon. **Vidéo : (à partir de la minute 1'20 jusqu'à 2'06)** <https://www.youtube.com/watch?v=NVsk0fY0Njw>

Exercice 2 : Réveil corporel 3 : « Partitions » - page 13

Toujours en gardant la pulsation des pieds sur quatre temps, tous chantent « Frère Jacques » par-dessus. Une fois la chanson bien établie, demander aux élèves de taper dans les mains sur le « 1 » (premier temps) de chaque mesure.

Prochaine passage sur le « 2 » (2ème temps), puis le « 3 » puis le « 4 ».

Vidéo : (à partir de la minute 6'14 jusqu'à 7'09)

<https://www.youtube.com/watch?v=NVsk0fY0Njw>

Exercice 3

« Jacques a dit »

L'enseignant joue les rythmes simples d'une mesure à quatre temps en tapant dans les mains mais aussi avec un ou deux autres éléments de percussion corporelle, p. ex. poitrine, claquement de doigts ou cuisses.

Les élèves doivent répéter la phrase mais uniquement les notes qui étaient jouées par un tapé de mains. Pour les autres sons, ils doivent faire des silences.

ex. :

enseignant		♪	♪	♪	♪	
		cuisse	cuisse	mains	cuisse	
élèves		♪	♪	♪	♪	
				mains		
enseignant		♪	♪	♪	♪	
		cuisse	mains mains	cuisse	mains	
élèves		♪	♪	♪	♪	
			mains mains		mains	

Partie II - 20 min

Diviser la classe en 4 groupes et leur demander d'inventer une formule de percussion corporelle de quatre mesures de quatre temps chacune en utilisant les règles suivantes :

1. Utiliser les sons suivants : taper dans les mains, la poitrine, les cuisses ou des pieds.
2. Chaque formule doit comprendre au moins *une mesure qui varie*.
3. Utilisez que des noires et des croches pour commencer.

* La variation peut être au niveau du :

Rythme : on garde les mêmes sons pour les quatre mesures mais on varie le rythme dans une ou plusieurs mesures.

Son : on garde le même rythme pour les quatre mesures mais on utilise d'autres sons dans la variation.

Placement de la variation : en 1^e, 2^e, 3^e (comme ci-dessous) ou 4^e place.

variation

Diagram illustrating four variations of a 4-measure rhythmic formula. Each variation is shown with a box of slashes above musical notation and a legend below.

Legend:
p = pieds
m = taper mains
♥ = taper poitrine

Row 1 (Variation du rythme):
- Box 1 (blue): p m m p m
- Box 2 (blue): p m m p m
- Box 3 (red): pp m m pp m m (variation du rythme)
- Box 4 (blue): p m m p m

Row 2 (Variation du son):
- Box 1 (blue): p m m p m
- Box 2 (blue): p m m p m
- Box 3 (red): ♥ ♥ ♥ ♥ (variation du son)
- Box 4 (blue): p m m p m

Astuces :

- Bien choisir le tempo et être capable d'indiquer la vitesse de la pulsation de base.
- Imaginer d'abord la formule ensuite vérifier si tous les critères sont respectés, sinon, l'adapter.

Pour aller plus loin : Les élèves essaient d'écrire leurs rythmes sur papier.

Partie III - 15 min. Imprimer les rythmes « partitions » page 15-16.

- Chaque groupe joue leur création.
- Après chaque performance, construire le rythme du groupe avec toute la classe en utilisant les cartes de rythmes préparées en avance.

Ceci aide à concrétiser et à comprendre encore mieux les notions de la pulsation de base (des noires) ainsi que la vitesse (tempo) choisi. Est-ce qu'on a joué des croches lentement ou des noires rapidement ? Avons-nous joué des rythmes équivalents à quatre noires par mesure ?

Variation :

Faire jouer les quatre groupes à la suite.
