

LIVRET PÉDAGOGIQUE

CE2 · CM1 · CM2 · COLLÈGE

Grandir en musique

Robin Cavallès

La boucle est bouclée

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Les JM France sont un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants... pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

Ils se divisent en quatre cahiers (cliquer sur le titre pour accéder à la page)

[Cahier spectacle](#)

[Cahier découverte](#)

[Cahier pratique artistique](#)

[Cahier enfant](#)

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier avec la participation des artistes | Extraits du livret du spectacle *Retour vers le bitume* rédigé par Raphaële Soumagnas | Couverture © Thomas Baas | Photos p.3 © Colas Cavallès.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.

Cahier spectacle

LA BOUCLE EST BOUCLÉE

One man band

Robin Cavallès

Depuis quelques années, c'est une boîte magique qui se faufile partout, pilotée par des musiciens de tous poils, du rap aux cordes classiques ; bijou de technologie, elle enregistre, répète et superpose n'importe quelle séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct et de façon illimitée ! Elle, c'est la pédale de boucle, ou *loop station*.

Et qui mieux que Robin Cavallès pour lui rendre hommage ? Car celui qui a réalisé 200 concerts avec *BoxOffice* est aussi devenu, en 2017, le tout premier champion de France de *beatbox* dans la catégorie *loop station*.

Avec la sensibilité et la remarquable musicalité qu'on lui connaît, il a imaginé ce seul en scène très personnel, où il campe un candide face à la machine inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix, d'une guitare et d'un clavier, il prendra peu à peu le chemin d'une étonnante osmose... Virtuose, poétique, inspirant !

Production | JM France

Année de création | 2019

Public | À partir de 8 ans / Séances scolaires : CE2 - CM1 - CM2 - Collège | Tout public

Durée | 50 min

L'ARTISTE

PAYS DE LA LOIRE

Site : www.facebook.com/robin.cavaillès

Sur scène

Robin CAVAILLÈS, *loop station*, clavier, guitare, voix

En coulisse

Mise en scène, **Karl BONDUELLE**

Création lumière, **Anthony DESVERGNES**

Robin CAVAILLÈS

Multi-instrumentiste, Robin Cavaillès commence la musique en autodidacte sur le piano droit de la maison familiale. Il joue à l'oreille les musiques qu'écourent ses parents.

Après quelques années de piano dans l'école de musique locale, il apprend en autodidacte la guitare puis la batterie et s'initie au beatbox à 18 ans. Après le bac, il entre en musicologie à Tours, pour donner du sens à sa pratique musicale. Il y découvre l'histoire de la musique et l'harmonie et rencontre le seul autre beatboxeur de la fac, Julien Stella alias Sibé. Il anime des colonies musicales pendant les vacances. Passionné par la transmission et la pratique avec les enfants, il entre au CFMI de Tours pour devenir musicien intervenant en milieu scolaire.

En 2011, il remporte avec Sibé son premier championnat de France de beatbox par équipe. L'année suivante, il devient professeur de musique dans un collège expérimental au Mans et mène des ateliers de beatbox en milieu carcéral. En 2012, il crée le spectacle *Box Office* avec son comparse Sibé. Le spectacle tourne deux saisons aux JM France. En 2017, il remporte le championnat de France de beatbox, catégorie loop station.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Robin Cavallès

Que représente le beatbox pour vous ?

Le *human beatbox* est une pratique issue de la culture hip-hop. C'est une esthétique qui se décline selon différents courants, en fonction des artistes et des milieux. Pour ma part, je n'appartiens à aucun. J'utilise simplement divers sons du corps comme matière première.

L'arrivée de la loop station dans le beatbox a permis aux artistes de libérer leur créativité en polyrythmies, harmonisations et chaînes d'effets. Elle est devenue depuis 5 ans une catégorie à part entière dans les compétitions de beatbox.

J'ai voulu créer un spectacle autour de cette machine, des boucles et de la répétition en musique.

Pourquoi une création pour le jeune public ?

La formation de musicien intervenant m'a amené à aborder les pratiques musicales d'un point de vue pédagogique avec l'idée de transmission. Dans ce spectacle, les enfants découvrent l'orchestration via la loop station. Par le jeu des boucles enregistrées en live, ils entendent la superposition de la rythmique, de la ligne de basse, de l'harmonie, de la mélodie.

J'ai envie qu'ils vivent une belle expérience musicale et pourquoi pas, qu'ils se lancent à leur tour dans la pratique du *beatbox*, en leur montrant qu'on peut faire de la musique et des rythmes simplement avec sa bouche.

Quel est le fil conducteur ?

Je joue un personnage un peu fou qui chante, joue du clavier et des guitares, découvre peu à peu le fonctionnement de la loop station et de tout le potentiel de jeu qu'elle lui offre. Ce personnage change tout le temps de caractère, parfois drôle, complètement exalté ou encore très concentré sur sa machine.

C'est un spectacle sans parole alternant des parties calmes et des parties rythmées, et qui garde le lien en permanence avec le public par des échanges de regards, de jeux, de connivence.

Quelle place occupent les championnats de beatbox dans votre pratique ?

Le beatbox vient de la rue, de New-York. On tient à cet esprit battle underground dans notre milieu, avec ses règles qui instaurent beaucoup de respect entre nous.

Le championnat nous amène à nous dépasser, à vivre des sensations fortes, à être stratégique avec notre adversaire pour être le meilleur dans le respect des règles.

La compétition est une dimension importante de ma pratique de beatboxeur, différente et complémentaire de celle du concert.

Cahier découverte

L’AFFICHE

Le premier contact avec le spectacle

Analyse d’affiche

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu’a voulu transmettre l’illustrateur. Elle peut être associée à un travail en **Arts visuels** et en **Enseignement moral et civique**.

La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l’affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des **hypothèses** sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront.

Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l’objet d’un nouveau débat sur la **lecture d’image** et sur la **vision artistique**. Un **lexique** affina et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d’enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

Thomas BAAS, illustrateur

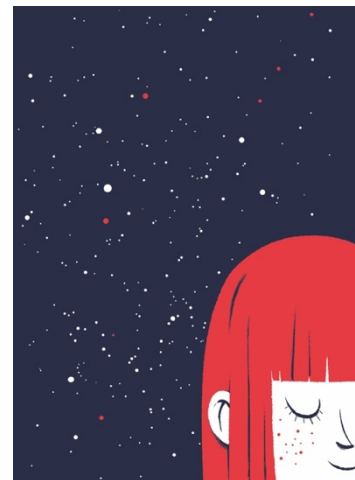
Illustrateur et affichiste, Thomas Baas est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, atelier de Claude Lapointe. Parisien d’adoption et Alsacien de cœur, il s’inscrit dans la tradition des grands illustrateurs alsaciens : Hans Baldung Grien, Gustave Doré, Oncle Hansi, Tomi Ungerer. Humour, tendresse, personnages un brin rétro, couleurs choisies avec finesse et typographies ciselées caractérisent son style.

Remarqué pour ses campagnes de publicité Nicolas et Mondial Assistance, et ses illustrations dans le magazine Lafayette Gourmet, il travaille pour les maisons d’édition jeunesse Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse, et réalise de nombreux travaux pour la presse enfantine, Pomme d’Api, Belles Histoires, etc.

Il rejoint les JM France en 2019 pour les illustrations des affiches et de la couverture de la brochure artistique.

Conception des affiches

La directrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l’illustrateur pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Il dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La composition des affiches est libre, la seule contrainte est que la musique soit présente au cœur de l’illustration.

OUVERTURE SUR LE MONDE

1 | AUX ORIGINES DU BEATBOX

Une technique vocale venue du fond des temps et des quatre coins du monde

- www.youtube.com/watch?v=qnGM0BIA95I Dans le cercle arctique canadien, des femmes inuites pratiquent de véritables joutes vocales lors de rassemblements festifs. Elles s'affrontent par figures imposées et improvisations. Elles pratiquent le chant diphonique, émission de deux sons simultanés, un grave guttural, un aigu plus mélodique.
- www.youtube.com/watch?v=LRxro9dW2EM En Inde du Nord, les chanteurs imitent les sons du tabla (percussion indienne) avec leur voix. Cette technique s'appelle en anglais « vocal bols ».
- www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw On entend des « clics vocaux » dans plusieurs dialectes africains, en particulier en Afrique du Sud. Ce sont des claquements de la langue qui donnent des effets rythmiques particuliers à la voix chantée.
- www.youtube.com/watch?v=PbL9vr4Q2LU À l'origine du blues, les musiciens improvisaient avec leur corps et leur voix des onomatopées imitant le son de différents instruments (« hum » pour la contrebasse, « schchh » pour la caisse claire, « tssa » pour le charleston). D'abord destiné à la transmission et à l'apprentissage, cette pratique a évolué vers une véritable technique d'improvisation vocale, le scat, dont Ella Fitzgerald fut la reine.
- www.youtube.com/watch?v=81uJZIF9TCs Au début des années 1980, le *beatbox* s'impose aux États-Unis avec les Fat Boys et dépasse les frontières du hip-hop. Le vocaliste Bobby McFerrin enflamme le monde musical avec ses performances de beatboxeur.
- Dans les années 1990, apparaissent les battles (combats), confrontations entre performers de beatbox. De nombreuses têtes d'affiche se distinguent aux États-Unis (Rhaziel the Godfather of Noise), en Angleterre et en France (Saïan Supa Crew). Les techniques vocales deviennent de plus en plus complexes et performantes, avec une décomposition des mouvements des lèvres, de la langue et des cordes vocales.
- Dans les années 2000, apparaissent les championnats officiels. Joel Turner (Australie) est le vainqueur du premier championnat du monde en 2005. Le premier championnat de France a lieu en octobre 2006, gagné par L.O.S en solo et PHM en équipe.

Le développement d'internet a fait exploser les pratiques, par le biais des tutoriels, des démonstrations et des performances en ligne, grâce auxquels les jeunes artistes se forment, s'imitent, se copient, se rencontrent.

Ressources complémentaires

Livre

Joe MANSFIELD, *Beatbox, a drum machine obsession*, Gingko, 2013. L'auteur a sélectionné 75 boîtes à rythme, amplis et tables de mixage de sa vaste collection pour en expliquer l'origine, l'histoire, et l'usage.

Site

www.zulunation.fr/beatboxing.html Des archives rares sur les précurseurs du beatboxing.

2 | ARTISTES DE REFERENCE DE ROBIN CAVAILLES

Cliquer sur les noms des artistes pour accéder aux vidéos

- **BERYWAM**

Groupe français, champion du monde de beatbox en équipe 2018. Ils allient technique, chant, mise en scène. Impressionnant !

- **ALEM**

Français, champion du monde 2015, souvent cité comme le beatboxeur le plus technique et le plus rapide du monde.

- **ALEXINHO**

Français également, champion du monde en titre en 2018. Il sait tout faire, très à l'aise sur scène. La vidéo présente un battle contre le Sud-Corréen Two-H.

- **NAPOM**

Américain, vice-champion du monde 2015, spécialiste des *lips-roll* (sons inspirés très graves).

- **PECHENKATA**

Championne du monde 2012, probablement la meilleure beatboxeuse de la planète.

- **SARO**

Champion du monde de loop station 2018, français, incontestablement le meilleur dans sa catégorie. Puissant, mélodieux, technique, plein d'émotions ! Sa carrière a été lancée suite à une compétition gagnée en 2017. Ici un battle contre MB14, loopeur français très connu également, finaliste de The Voice il y a quelques années.

- **MARC REBILLET**

Américain, il a fait le buzz sur internet. Il utilise la loop station avec des instruments, sans beatbox. Une bête de scène. Il tourne mondialement, tous ses concerts sont complets.

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

Robin Cavaillès seul en scène jongle avec guitare, clavier, beatbox et loop station, recréant à lui tout seul un orchestre multiinstrumentiste électro pour interpréter ses compositions :

- **WHAT'S MY NAME** Composition pour les championnats du monde de beatbox 2017, catégorie loop station.
- **PIANO PREMIER** Composition pour clavier et loop station
- **SOLO BEATBOX ROBIN** Solo de beatbox sans machine
- **TABLE VOX** Composition pour pédale d'effet et voix
- **JS COHEN** Fugue de J. S. Bach à 6 voix
- **KASHMIR RESTAURANT** Composition inspirée des rythmes du nord de l'Inde (Penjab), utilisant la technique du *granular delay*, très présente depuis 2 ans dans les compétitions de loop station, qui peut évoquer le son des tablas.
- **MADTRACK** Hommage à Mad Max
- **ROTOTOT** Dialogue entre Robin Cavaillès et sa fille. Hommage à *Ratatat*, duo électro new-yorkais.
- **PERCUTABLE** Composition pour pédale d'effet et mains
- **VIRTUAL SALSA** Arrangement d'une rythmique salsa et imitation d'orchestre de trompettes
- **ZLATANE** Nom donné à la fille de Robin Cavaillès quand elle était dans le ventre de sa mère. Composition pour beatbox, guitare, clavier et loop station

Les instruments joués par Robin Cavallès

Guitare GRETSCHElectromatic 5120

La manufacture de guitare Gretsch a été fondée en 1885 à Brooklin, New York par un immigrant allemand de 27 ans, Friedrich Gretsch. Depuis de père en fils, la firme a suivi la révolution musicale de la guitare électrique et du rock. Conçu dans les années 1950, le modèle 6120, dit « Nashville », a été joué par des stars comme Elvis Presley, John Lennon, Eric Clapton. Il a inspiré le modèle 5120, conçu dans les années 2000, la guitare la plus vendue dans l'histoire de la firme.

Clavier Nord Electro 5HP

La firme Nord Electro a été fondée à Stockholm en Suède en 1983, avec l'un de ses premiers produits d'appel : un pad dynamique de batterie électronique, the Digital Percussion Plate 1. En 2001, la firme a créé la série de synthétiseurs Clavier Nord Electro. Ces claviers ont, entre autres, la particularité de synthétiser les sons des orgues électromécaniques Hammond inventés dans les années 1930, et des pianos électriques Fender Rhodes, inventés dans les années 1970, deux instruments qui ont marqué l'histoire du jazz et du rock.

Loop station BOSS RC-505

Boss est une filiale de la marque Roland, une entreprise d'instruments de musique électronique fondée au Japon en 1972. À l'origine, Boss est spécialisée dans la fabrication de pédales d'effet pour guitare. Le premier produit commercialisé a été la CE-1 en 1976, une pédale de chorus utilisée par Andy Summer du groupe The Police, permettant de créer un effet de chœur ajouté au son de la guitare, le

produit le plus diffusé a été la DS-1, une pédale de distorsion qui crée une déformation du son de la guitare. Au début des années 2010, les beatboxeurs se sont approprié les pédales d'effets des guitaristes. Boss est la première enseigne à avoir lancé sur le marché des loop stations posées sur table, manipulées à la main par les chanteurs et non au pied par les guitaristes. La loop station permet aujourd'hui de telles performances vocales électroniques, qu'elle est devenue une discipline à part entière des battles de beatboxeurs.

Pédale BOSS FS-6

Une petite pédale de commande au pied qui permet de compléter les effets de la loop station.

Cahier pratique artistique

EXTRAIT SONORE

Zlatane

À écouter en ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

Auteur-compositeur, Robin Cavallès

Style, beatbox

Formation, solo de beatbox, clavier, guitare et loop station

Le principe de la loop station est de faire entrer successivement des boucles de sons dans un boîtier numérique puis de les superposer pour composer une œuvre en solo.

Chaque boucle joue un rôle différent dans la structure de la pièce : mélodique, rythmique, harmonique.

Dans cette pièce qui clôture le spectacle, Robin Cavallès jongle avec tous ses instruments.

Chaque boucle est composée sur huit temps.

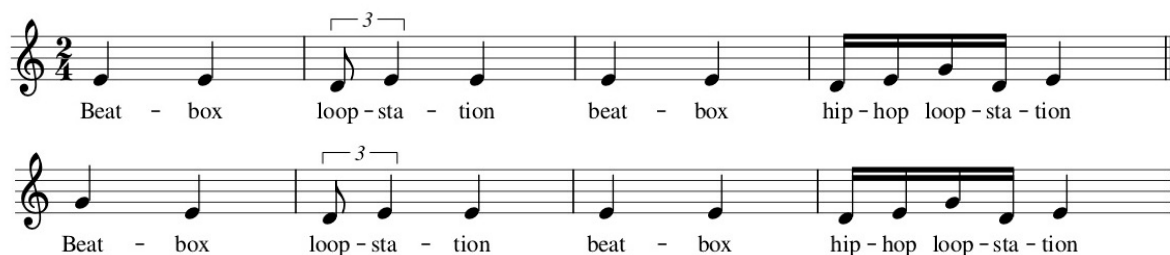
L'introduction de l'œuvre se construit sur une accumulation de plusieurs boucles :

- Une boucle de rythme en beatbox
- Une boucle d'une impulsion électro
- Une boucle de mélodie au clavier

Ces trois boucles juxtaposées constituent la base du morceau.

Une fois que la boucle rythmique et mélodique est enregistrée le performer jongle avec tous les sons à sa disposition pour faire varier et évoluer le morceau.

Proposition d'écoute : repérer à l'oreille la mélodie jouée au clavier qui structure toute la pièce et la chanter. Puis écouter l'œuvre en essayant de nommer les sons qui se rajoutent à chaque boucle.

Beat - box loop - sta - tion beat - box hip - hop loop - sta - tion

Beat - box loop - sta - tion beat - box hip - hop loop - sta - tion

Le Beatbox

Pratique vocale

Tutoriels réalisés par Robin Cavallès pour pratiquer le beatbox en direct avec lui

Cliquer sur les vidéos pour les visualiser

Pratiquer trois sons de base beatbox

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

- La grosse caisse
- Les cymbales charleston
- La caisse claire

Pratiquer une rythmique de beatbox

<https://www.youtube.com/watch?v=inxADVj7Wn8>

Comprendre le principe de la loop station

<https://youtu.be/2TzhfAUjQao>

Ressources complémentaires

Vocalgrammatics

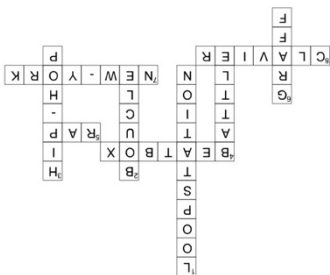
Site pédagogique sur le beatbox, réalisé par le beatboxeur Adrien Contesse, cliquer sur le lien : www.vocalgrammatics.fr

Here is the new sounds!

Un projet de création de beatbox mené avec des musiciens intervenants du CFMI de Lyon et le beatboxeur Tiko en collaboration avec les éditions Môméludies

- Récit de l'expérience, cliquer sur le lien : www.momeludies.com
- Vidéo de présentation du projet, cliquer sur le lien : <https://youtu.be/3A3nxMgFveQ>

Solution de la grille de la page 16

Cahier enfant

ÉCOUTER

Zlatane

Cliquer :

Écoute attentivement cette musique, dans quelle catégorie la classerais-tu ?

- Musique électro, parce que les sons sont produits par des machines électroniques
- Musique répétitive, parce que les rythmes et les mélodies se répètent en boucle
- Musique urbaine, parce que c'est une musique d'aujourd'hui née du hip-hop et du beatbox

Entoure dans la liste ci-dessous ce que tu entends dans cette musique

Du beatbox, rythmes faits avec la bouche

Un clavier Des cris d'animaux

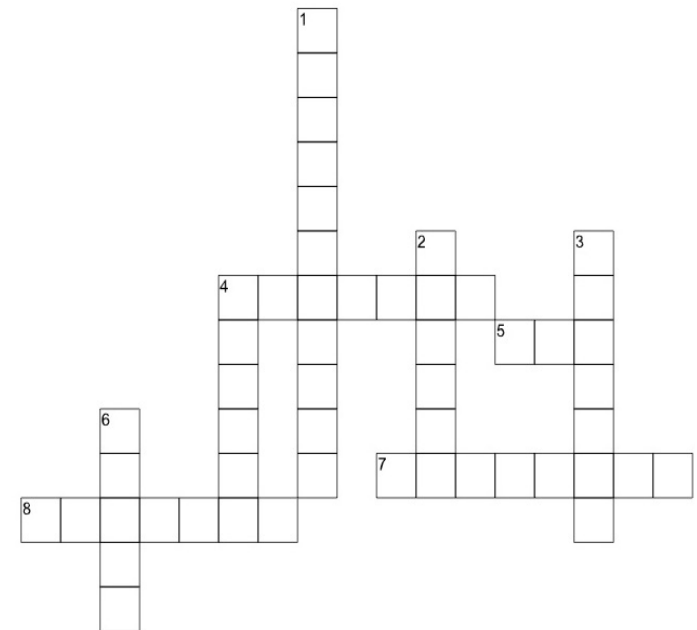
Un violon

Une guitare électrique Des chœurs

Des sons répétés en boucle

Du chant sans parole

Des tambours

Horizontal

- 4. Batterie vocale
- 5. Poésie urbaine
- 7. Ville de naissance du rap
- 8. Synthétiseur avec des touches de piano

Vertical

- 1. Générateur de boucles
- 2. Répétition de sons
- 3. Danse urbaine
- 4. Championnat de beatbox
- 6. Peinture urbaine

MÉMORISER

Quel spectacle ?

À quelle date ?

Dans quelle ville ?

Dans quelle salle ?

Colle ici ton ticket du spectacle

QUIZ

Quel style de musique as-tu entendu ?

- Du rock
- Du beatbox
- Du rap

Quel type de performance as-tu vu ?

- Plusieurs instruments joués par un orchestre électronique
- Un seul instrument joué par un seul musicien
- Plusieurs instruments joués par un seul musicien

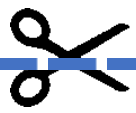
Qu'est-ce qu'une loop station ?

- Une gare électronique
- Un générateur de boucles musicales
- Une station de looping

Qu'est-ce que le beatbox ?

- Des rythmes joués avec la bouche
- Une boîte numérique
- Un garage

Raconte ce que tu as vu et ce que tu as aimé pendant le spectacle

DESSINE TON AFFICHE DU SPECTACLE

VIVRE LE SPECTACLE

À L'ÉCOLE

- Je regarde des vidéos et des photos
- Je découvre l'affiche
- Je me renseigne sur la musique et les instruments
- Je chante et j'écoute
- Je rencontre les artistes et je participe à des ateliers

PENDANT

- Bien assis
- Oreilles et yeux grand ouverts
- À l'écoute des artistes
- Joie de découvrir, de rêver, de s'émerveiller, d'applaudir à la fin

AVANT

- Toilette
- Chewing-gum
- Portable

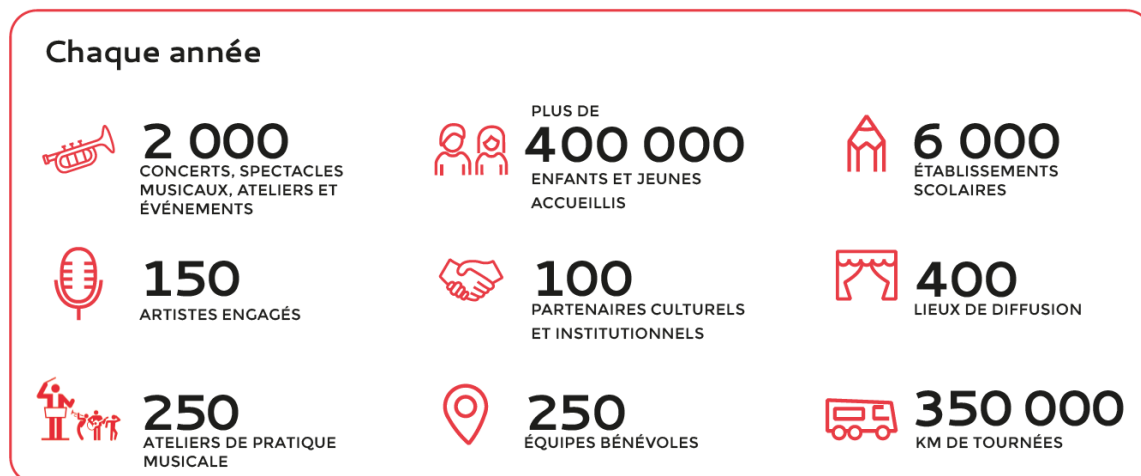
APRÈS

- Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- Je remplis la fiche mémoire
- Je colle le billet du spectacle dans le cahier

LES JM FRANCE

Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

Valeurs

- Égalité d'accès à la musique
- Engagement citoyen
- Ouverture au monde

Mission

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité pour les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde), les ouvrir aux pratiques collectives et les aider à grandir en citoyens.

Action

- Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.
- Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

Un réseau national

Élèves au concert

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'éducation nationale et de la culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.