

FORMATION PEDAGOGIQUE

ANIMER UN ATELIER DE MUSIQUE SANS INSTRUMENT

LES 07, 08 ET 10 DECEMBRE - INSTITUT DALCROZE / ESPACE CATASTROPHE

🕒 9H00 — 12H00 / 12H45 — 15H45

La Cie Airblow souhaite proposer dans le cadre de sa première édition du Brussel Body Music Festival une formation à destination des musiciens intervenants en milieu scolaire. La formation est également ouverte aux animateurs, aux artistes pédagogues et à toute personne désirant acquérir des outils pour animer des ateliers d'expression musicale sans instrument.

La formation est donc destinée aux musiciens intervenants et professeurs en milieu scolaire (maternelles, primaires et collèges), aux professeurs de musiques et de danse, aux artistes-pédagogues, aux animateurs ainsi qu'à toute personne souhaitant ouvrir le jeune et tout public aux diverses pratiques de musique corporelle.

Fondée par Gaspard Herblot en 2015, la Compagnie AirBlow propose des formations, des trainings, des laboratoires de recherche et du coaching individuel et collectif adaptable à la demande, encadrés par différents artistes-pédagogues spécialisés dans des disciplines aussi variées que la human beatbox, le body drumming, la danse Hip Hop et contemporaine ou encore le théâtre gestuel et le cirque.

Gaspard intervient depuis une vingtaine d'année en milieu scolaire et dans le cadre de formations d'animateurs et de musiciens intervenants. Il a donné de nombreuses formations autour du human beatbox, des percussions corporelles, des circles songs, et de l'écriture rap et slam pour différents instituts de musiciens intervenants en France et en Belgique (conservatoires, CFMI, remua.be, AKDT...). Il est formé à la médiation culturelle de l'art et a suivi différentes formations en pédagogie musicale (Institut Dalcroze, Formation avec Arnould Massard...) et coopéré avec de nombreux pédagogues et artistes reconnus dans le champ des musiques corporelles.

Au-delà de la transmission d'un savoir-faire ou d'une pratique, notre pédagogie cherche à laisser place à la créativité des participants, à l'expression de leurs intériorités ainsi qu'à favoriser les

rencontres, l'empathie et l'humanité au sein de l'atelier en encourageant chacun à créer son langage et laisser émerger sa singularité.

La pratique de la « body music » permet d'explorer son corps comme outil d'expression sonore, ce qui favorise une meilleure connaissance de celui-ci et nous permet de conscientiser différentes zones de résonance ainsi qu'une perception de nos espaces intérieurs. Nous souhaitons donc profiter de ce cadre pour se donner le temps de s'ancrer, se détendre, se tonifier et favoriser une bonne circulation de l'énergie dans le corps afin de créer les meilleures conditions à l'expression de nos sonorités.

Au-delà de l'expression individuelle, le dynamisme de nos ateliers repose également sur l'énergie collective, l'ouverture aux autres ainsi que le plaisir d'être et de jouer ensemble.

La formation permet d'acquérir les bases de différentes pratiques telles que le human beatbox, le chant, le Konokol (rythme indien), les percussions corporelles, les jeux phoniques sur le langage, tout en offrant une compréhension des principes d'improvisation et de composition permettant aux participants d'être autonomes dans leurs propositions pédagogiques et de développer leurs propres outils à partir des pistes de recherches ouvertes lors de la formation.

S'armer d'outils pour stimuler l'imaginaire, l'expressivité et la créativité des enfants tout en proposant une technicité et une pratique concrète !

Chaque intervenant proposera des outils concrets tels que des polyrythmies déjà écrites pour les percussions corporelles, ou bien des sonorités élémentaires et rythmiques de bases en human beatbox que les participants pourront utiliser directement auprès des groupes qu'ils rencontreront. La formation présentera également des méthodes pour permettre aux élèves d'exercer leur créativité et composer des pièces collectives avec les propositions des participants.

La diversité des disciplines et des univers proposés permettra aux participants d'avoir une vision transversale de l'animation d'atelier musicaux sans instruments et une ouverture à différentes cultures et pratiques pertinentes pour l'éducation musicale du jeune public.

La Cie Airblow a donc élaboré un programme de formation de 18h divisé en 6 modules de 3 heures animées par des intervenants experts de leurs disciplines et très expérimentés dans la transmission en milieu scolaire et tout public. Au-delà des 3 heures de formation, nous donnerons également de nombreux liens et références propres à chaque univers exploré ainsi que des enregistrements et traces écrites afin que chacun puisse repartir avec de la matière à exercer et à transmettre. Nous envisageons de constituer un livret qui reprendra les exercices vus lors de la formation ainsi que d'autres outils d'animation complémentaires et références (bibliographie, vidéos, musiques) spécifiques à chaque domaine.

AU PROGRAMME

HUMAN BEATBOX (Par Gaspard Herblot) : Human beatboxer aux influences multiples et variées, la pédagogie de Gaspard croise l'approche corporelle de la Rythmique Dalcrozienne et la démarche créative de Lecoq (pédagogue émérite du théâtre du mouvement) appliqué à l'imaginaire sonore. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce module, il s'agit simplement d'être armée de patience et de motivation. Le rythme sera abordé de manière ludique et les capacités vocales explorées sans limites.

Pour se faire, Gaspard propose des techniques propres aux human beatboxers contemporains sans perdre de vue que cette discipline requiert de l'inventivité et une appropriation individuelle des sonorités. L'idée est de laisser une large place à la créativité des participants en les encourageant à créer leurs propres sonorités et laisser émerger leurs idées. Le dynamisme de l'atelier repose également sur l'énergie collective, un des objectifs principaux étant de goûter au plaisir de faire de la musique en groupe.

GUMBOOT (Par Barth Russo) : Barth Russo vous invite à venir découvrir et pratiquer dans la joie cette pratique ancestrale. Le Gumboot, parfois nommé Gumboot dancing ou gumboot dance, est un type de danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. Cette danse prend son origine au début du XXe siècle, durant l'Apartheid, auprès des mineurs noirs d'Afrique du Sud. Barth proposera en amont du Gumboots des jeux coopératifs, ludique et accessible afin d'installer pour le stage une ambiance agréable et conviviale.

KONNAKOL (Par Dhamien Schmutz) : Dhamien Schmutz est musicien et pédagogue. Après plus de 10 ans d'apprentissage des tablas (percussions indiennes) au prêt de son maître Pandit Shankar Ghosh, il s'intéresse au Konnakol qu'il étudie au prêt de B.C. Manjunath. Le Konnakol est un système rythmique phonétique d'Inde du Sud. Les nombreux jeux et exercices rythmiques, qui combinent onomatopées chantées et claps des mains, mènent progressivement à une libération intuitive du rythme.

ENERGETIQUE, PERCUSSIONS CORPORELLES ET POLYRYTHMIE (Par Thierry Bluy) : La formation consiste en un travail sur les percussions corporelles avec la découverte sonore du corps. Un échauffement énergétique (alliant le concept de Corps Musical à ma pratique de la Médecine Traditionnelle Chinoise), suivi d'exercices à difficultés variables, assis et debout, alliant travail à l'unisson, et polyphonie/polyrythmie. Toute cette approche favorise l'écoute, le respect de l'autre, le travail de groupe, la coordination des mouvements, la latéralisation, l'estime de soi...

CIRCLE SONGS ET IMPROVISATION VOCALES (Par Barbara Wiernik) : L'idée de cet atelier de circle songs et d'improvisation vocale est d'explorer sa voix à travers de nouveaux outils pour élargir son vocabulaire musical pour l'improvisation vocale, tout en se développant musicalement de manière ludique ! Nous allons travailler le placement de voix, la voix dans son entièreté, améliorer les compétences et le vocabulaire dans l'improvisation vocale et trouver de nouvelles façons de s'exprimer à travers la voix de manière authentique. Les exercices seront proposés en utilisant parfois des outils concrets et parfois l'intuition comme guide.

HUMAN BEATBOX ET SLAM (Par Teddy Guilbaud) : Fine fleur du slam et des environs, musicien, poète, performeur. Nous aborderons ensemble les liens qui unissent le rythme et les mots, en faisant appel aux pratiques du beatbox et de la poésie sonore.

LES INTERVENANTS

Gaspard Herblot

Beatboxer, vocaliste, parolier, comédien, percussionniste corporelle et artiste de cirque, Gaspard Herblot évolue dans le secteur du cirque, du jeune public et des arts de la rue depuis 2005 sur les créations de nombreuses compagnies. Il développe également un univers en solo avec son spectacle *Pièces détachées* (tournée de 2010 à 2015).

Ses performances solo (pièces de cirque, performances de beatboxing, répertoire de Slam) l'ont emmené vers de multiples destinations internationales telle que l'Asie, l'Afrique, les pays de l'est, le Luxembourg, le Maroc, le Québec, la Turquie et l'Angleterre.

En arts de rue il a notamment coopéré avec : Cie Jordi Vidal : *Ooups* (tournée internationale depuis 2014), Cie dos à deux : *Donnes moi la main !* (Tournée de 2007 à 2010), Le collectif Tnt and the Flying circus.

Dans le secteur jeune public il a coopéré avec : La Cie Claire Lesbros (cie Luxembourgeoise) sur *James et la grosse pêche*, la Cie Victor B/ Théâtre des Zygomars sur *Je suis libre hurle le ver luisant*, la Cie No Way Back, la Cie Rosa mei, les Daltoniens sur *Tag*, Maria Clara Villa Lobos sur le spectacle *Alex au pays des poubelles*, depuis décembre 2016 (France, Belgique, Brésil...).

Gaspard intervient depuis une vingtaine d'années en milieu scolaire ainsi que pour divers publics autour du rap, du slam, du beatbox ainsi que des percussions corporelles et coopère avec de nombreuses structures artistiques et pédagogiques.

Pour en savoir plus sur l'intervenant et ses activités, cliquez sur le [lien suivant](#).

Barth Russo

Barth Russo fait ses premiers pas dans le monde du spectacle sur des échasses, et dans la rue (Batucada déambulatoire compagnie « Big barouf »). Il se forme à l'art du clown, d'abord au Samovar, auprès de Franck Dinet, Ami Hattab, Lory Leshin, puis sous la direction de Alain Gautré, Michel Dallaire, et Hélène Gustin. Depuis 2001, il est Clown au sein du Rire medecin. Il monte et produit deux projets humanitaires au sein de la compagnie : le spectacle « Alfredo et Molette » part en Roumanie.

La tournée dans les petits villages alterne représentations du spectacle et ateliers pour les enfants des rues. Cette expérience marquante le conforte dans sa conviction : ces deux disciplines, universelles, sont des prétextes évidents pour faire du lien social.

En 2010, il prête main forte et percussive aux Clown sans frontières, lors d'une expédition à Madras. Il est à l'origine de tous les projets artistiques de la compagnie : Alfredo et Molette, l'atelier

concert, Faits réels et Azuli duo.

Passionné par la musique traditionnelle, il initie sa carrière de percussionniste et étudie les rythmes africains et brésiliens. Il découvre les body percussions avec l'ensemble BARBATUQUES et ne cesse depuis de pratiquer et de transmettre la musique corporelle auprès de diverses institutions. Désirant découvrir d'autres techniques corporelles, il ouvre sa recherche autour du human beat box, des gum boots, de la musique avec les objets et du chant acappella. Pour se perfectionner en techniques corporelles, il rencontre sur son chemin Keith TERRY, Lucas CIAVATTA, Fernando BARBA et Leela PETRONIO.

Pour en savoir plus sur l'intervenant et ses activités, cliquez sur le [lien suivant](#).

Dhamien Schmutz

Damien est percussionniste et pédagogue. Il étudie le rythme depuis plus de 10 ans et a croisé au travers de différents projets artistiques les musiques africaines, cubaines, brésiliennes et indiennes. Il est l'élève en tablas de feu Pandit Skankar Ghosh à Calcutta avec qui il a étudié régulièrement. Il enseigne également les percussions corporelles et le konnokol, un système vocal rythmique d'Inde du sud.

Pour en savoir plus sur l'intervenant et ses activités, cliquez sur le [lien suivant](#).

Thierry Bluy

Multi instrumentiste basé entre Lille et Toulouse, Thierry est un passionné de l'Afrique de l'Ouest et a commencé son apprentissage des percussions en Côte d'Ivoire, entre 1995 et 2000, avec un enseignement traditionnel auprès de grands maîtres reconnus.

C'est au Mali, entre 2000 et 2004, qu'il s'initie et se perfectionne au tama ou talking drum, dont la richesse et la complexité sonores, s'apparentant à certaines langues tonales africaines, le font appeler : 'le tambour qui parle'.

Entre 2004 et 2012, lors de ses séjours réguliers au Burkina Faso, grand carrefour culturel d'Afrique de l'Ouest, il se forme à la flûte Peule (flûte traversière en roseau), dont la sonorité et la technique de voix particulière en font un des instruments les plus prisés d'Afrique de l'Ouest.

Ses recherches musicales lui font rencontrer les plus grands musiciens traditionnels, et apprendre le Bambara, langue la plus parlée d'Afrique Noire.

Depuis 2000, Thierry se forme également aux percussions corporelles, technique et savoir qu'il transmet régulièrement, avec passion, en France et en Belgique lors de stages, cours réguliers, formations professionnelles (personnels soignants, orthophonistes, psychomotriciens, Clowns de l'espoir...)

séminaires en entreprise, ou d'enregistrements. En 2014, il découvre le Beatbox, puis le chant harmonique, qu'il ne cesse d'approfondir depuis, et d'enseigner.

Thierry intervient très régulièrement en milieu scolaire, hospitalier, dans le cadre de projets pédagogiques, ou artistiques, et favorise grandement l'approche participative auprès des publics rencontrés.

Thierry accompagne de nombreux conteurs (Compagnie *Sylenpso*) à l'aide de toutes ces sonorités, auxquelles s'ajoutent entre autres la Sanza, le Ukulélé, et travaille depuis plusieurs années avec la Cie Airblow basée à Bruxelles.

Début 2017, il commence une formation de musicothérapeute, à l'AMB (Atelier de Musicothérapie de Bourgogne), à Dijon, pendant 2 ans, et devient par la même occasion formateur en percussions corporelles dans le cursus de musicothérapie, à l'AMB, mais aussi à l'AMT (Atelier de Musicothérapie de Toulouse). Il est aussi formateur dans les CEMEA (approche de la musicothérapie) auprès de personnel soignant, et à La Vie Active.

Pour en savoir plus sur l'intervenant et ses activités, cliquez sur le [lien suivant](#).

Barbara Wiernik

Barbara Wiernik (1974) a 18 ans lorsqu'elle intègre le Jazz Studio à Anvers. Après deux ans, elle décide de suivre son professeur David Linx au Koninklijk Conservatorium van Brussel, d'où elle sortira diplômée avec distinction 5 ans plus tard.

C'est en 1999 qu'elle part pour la première fois en Inde pour y suivre une première formation au chant traditionnel hindustani et carnatique, ce qui donnera un cachet particulier à ses différents répertoires.

En 2000, après 7 ans d'une intense collaboration, elle sort son premier album en duo avec Jozef Dumoulin. Viennent ensuite différents projets et différents albums en tant que leader ou co-leader : Soul of Butterflies dans lequel on entendra principalement les compositions et les paroles de la chanteuse, PiWiZ autour des compositions de Pirly Zurstrassen, WRaP ! autour de la musique d'Alain Pierre avec qui elle collabore étroitement depuis plusieurs années.

Outre les projets dans lesquels elle est « sidewoman », c'est en 2016 qu'elle sort son album « Complicity » avec le pianiste italien Nicola Andrioli et qui sera un grand succès auprès du public. Son dernier projet Ellipse, dans lequel elle s'entoure de merveilleuses musiciennes verra bientôt le jour.

Barbara ne cesse de se former (Estill Voice training, Circle Songs, chant et rythmes carnatiques...) car apprendre et transmettre tout ce qui gravite autour de la voix l'enthousiasme plus que tout.

Elle enseigne depuis une quinzaine d'années au conservatoire d'Anvers, dans des stages de chant jazz et d'improvisation vocale en Belgique et aux quatre coins du monde. Par ailleurs, elle est engagée depuis au Koninklijk Conservatorium Brussel en tant que chercheuse pour faire une thèse de doctorat sur les chanteurs de jazz actuels en Europe, sujet qui la concerne de près et la passionne.

Pour en savoir plus sur l'intervenant et ses activités, cliquez sur le [lien suivant](#).

Teddy Guilbaud

Après des études musicales de saxophone, Teddy Guilbaud poursuit son travail avec de multiples projets questionnant les liens entre la chanson, le Jazz et le Hip Hop.

Il intervient autant auprès de compagnies de danse comme la Cie XIII, avec qui il a assuré le poste de saxophoniste beat-boxeur, qu'avec des ensembles de Jazz.

Son projet solo, JGdB, le mènera à jouer au Palais de Tokyo, au CNSMDP et à Pilsen (Capitale Européenne de la Culture 2015) ainsi que lors de

belles tournées et premières parties (La Gale, Sole & Dj Pain 1, Sax Machine...).

Parallèlement à son activité artistique, il s'intéresse de près à la régie et travaille en événementiel, théâtres et concerts (AB, Flagey, Halles de Schaerbeek, Recyclart, Couleur Café, Dour Festival...). Il est désormais régisseur de la Cie AirBlow et intervient lors d'ateliers d'écritures et de beatbox.

Pour en voir plus sur cet intervenant, cliquez sur le [lien suivant](#).