

JONGLERIE ET RYTHME

CIRQUE

**LES ATELIERS
ARTISTIQUES DE LA CIE
GASPARD HERBLOT**

SLAM

BODY DRUMMING

BEAT-BOX

GASPARD HERBLOT: SON PARCOURS

Jongleur, Porteur, Slameur, beatboxer, et comédien, Gaspard Herblot oscille entre la culture hip hop, le théâtre et les arts du cirque. Parallèlement à diverses formations (académie de chant, écoles de théâtre gestuel, et formé comme musicien intervenant à l'institut Dalcroze) il développe une pratique autodidacte mais rigoureuse de la percussion buccale et des acrobaties vocales.

Depuis 2004, les coopérations avec compagnies de théâtre gestuel (les Daltoniens, Cie Claire Lesbros, Cie Victor B.), de cirque (Cie Dos à Dos, Cie Jordi Vidal, TNT and the Flying Circus) et de danse (Cie Rosa mei, Cie Saïd ouad Rassi, Cie No Way back) se multiplient.

Il développe également un univers solo mêlant numéros de cirque sonorisé en live, morceaux de human beatbox, slams et chansons dans un spectacle intitulé Pièces détachées.

Formé à la médiation culturelle de l'art, il a également développé une pédagogie originale qu'il fait évoluer à travers de nombreuses formations depuis une dizaine d'années.

Il anime des ateliers en cirque, Slam, rythme, voix, et compositions improvisées, dans différentes structures à Bruxelles et dans le monde.

Human beatboxer autodidacte aux influences multiples et variées, sa pédagogie croise l'approche corporelle de Dalcroze, et la démarche créative de Lecoq (pédagogue émérite du théâtre du mouvement) appliqué à l'imaginaire sonore.

Il est intervenu en milieu scolaire à de nombreuses reprises pour des ateliers d'initiation ou des projets participatifs aboutissant sur la présentation d'un spectacle (nombreuses interventions en collège et Lycée).

Il a assuré la coordination musicale et artistique d'un projet participatif mobilisant une cinquantaine de participants (divers publics : Collégiens, handicapés, semi-professionnel) en première partie des Barbatuques en novembre 2013 dans le cadre de Dunkerque 2013.

Il intervient régulièrement en tant qu'assistant à la composition, coach vocal et rythmique ou oreille extérieur sur des créations de spectacle (El grito, Les pleureuses, Les polissons, Hiros productions), ainsi que pour différentes chorales sur des demandes spécifiques..

Il a également encadrer le collectif l'Afrique Slam sur la mise en place de soutiens chantés et beatboxés lors d'une résidence à Ouagadougou. (dans le cadre du festival Ouaga Hip hop)

Il propose des formations à destinations des artistes du spectacles vivants (musiciens, comédiens, artistes de cirque...). A Bruxelles : pour l'espace catastrophe, l'école de cirque de Bruxelles, Cirqu'conflex (cirque social), LABO (école de théâtre du mouvement), pour Remua.be, l'AKDT, et pour d'autres institutions tel que l'opéra de la Monnaie, la MCCS de Molenbeek et différentes écoles. Et ponctuellement dans différentes structures à l'étranger :

La chaufferie à Grenoble pour des élèves musiciens intervenants, pour la Cie général d'imaginaire à Lille, pour la Cie saltimbanque au Luxembourg, dans le cadre du festival Ouaga hip hop , pour l'école de cirque PHARE au Cambodge.

Il est Artiste-résident au conservatoire de Los (à coté de Lille), : formations pour les professeurs et coordination artistique d'un projet conjuguant la voix et les percussions corporelles et vocales création juin 2015).

Il est de plus en plus sollicité pour former les musiciens intervenants en percussions vocales et corporelles. (CFMI de Lyon, à l'IUFM de Lille, pour l'ARA à Roubaix, pour le PREAC du Nord pas de Calais, pour la DAFOP, les conservatoire et les écoles de musique)

LES DIFFERENTES FORMULES

Gaspard Herblot propose différentes formules d'enseignement, pour tout type de public:

Intervention en milieu scolaire,

Formation pour professionnels,

Projets participatifs,
Stage d'exploration,

Sensibilisation.

LES DIFFERENTES DISCIPLINES

Slam:

Le slam est une forme de poésie orale urbaine. Ce stage offre la possibilité de découvrir cet art tout en cassant l'idée de la poésie traditionnelle. Atelier d'écriture et exercices oraux sont proposés afin de mieux s'approprier l'art du slam.

Beatbox:

Le beatboxing est une technique de voix qui consiste à imiter des instruments de musique. A travers des exercices d'articulation et de rythme, ce stage vous permet de mieux comprendre et de mieux apprécier l'art du beatbox.

Body drumming:

Dans le même principe du beatbox, le body drumming est une technique qui permet de transformer son corps en instrument de percussion. Ce stage part à la découverte de votre corps et suscite votre créativité en utilisant des jeux de rythme et d'improvisation.

Jonglerie et Rythme:

Ce stage propose d'étudier plus en détail la construction d'un numéro de jonglerie, plus particulièrement l'intégration du rythme à ce dernier. En utilisant des exercices de rythme et de gestuelle consciente, vous pourrez écrire et construire un numéro de jonglerie dans les techniques de l'art.

Cirque:

Les arts du cirque sont divers et variés et permettent une vraie ouverture sur la créativité.

Sur les pages suivantes, vous trouverez les programmes détaillés des disciplines jonglerie et rythme, beatbox et bodydrumming et slam.

JONGLERIE ET RYTHME

Mouvement, & Musicalité

Au-delà du travail rythmique et gestuel, ce stage vous propose d'ouvrir une réflexion sur l'esthétique du 'numéro' de jonglerie et d'aborder les notions fondamentales liées à sa composition en vous concentrant sur le travail rythmique, une gestuelle consciente, l'écriture & la composition, et enfin la musicalité et l'expressivité.

Chaque axe de travail sera abordé au rythme de chacun au fil du Stage :

PHASE DE PREPARATION

Travail rythmique

Vous commencerez par une série d'exercices d'échauffement – rythme en clapping, exercices liés au mouvement et à la pédagogie Dalcroze – qui vous amènera à intégrer la notion de cycles et à vous représenter l'architecture des cycles musicaux. Nous travaillerons également à identifier dans des musiques, les mesures, leur caractères binaires ou ternaires afin de mieux s'appuyer dessus pour que nos phrases de jongleries soient mieux valorisées.

Travail corporel

Ensuite, vous effectuerez un petit 'nettoyage gestuel', en travaillant l'ancrage au sol, la fluidité des mouvements, la netteté des postures, et la dissociation ; afin de trouver les positions du corps s'accordant le mieux aux mouvements impulsés par l'objet.

Travail de respiration, de centrage, de relaxation, : travailler à libérer nos blocages énergétiques pour retrouver un disponibilité favorisant la créativité...

Nous travaillerons également notre sens de l'équilibre sur une jambe (ou sur deux appuis), ou l'arrêt dans des postures de déséquilibres....

Nous explorerons également le rapport au sol, comment aller au sol et se relever en utilisant un minimum d'appui...

Techniques de jonglerie

Nous prendrons un temps pour retrouver nos « routines » de jongleur, se les réapproprier pour mieux travailler avec, car la démarche d'inscrire son vocabulaire dans des cycles rythmiques nécessite au préalable une maîtrise parfaite de sa technique de jongleur.

Jonglerie balles et massue, Diabolo et bâton du diable...

APPLICATION A NOS TECHNIQUES DE JONGLERIE

S'appuyer sur la musique / donner la musique à voir...

Dans un second temps nous appliquerons le travail rythmique à nos phrases de jonglerie que nous chercherons à inscrire dans des cycles rythmiques.

Nous apprendrons à gérer la vitesse d'exécution de nos mouvements pour caler les arrêts en début de mesure, et à identifier les temps et les contretemps pour mieux valoriser les « accents rythmiques » présents dans nos enchaînements...

Nous partirons également de morceaux comprenant des phrases facilement identifiables et nous chercherons à les représenter visuellement pour que notre gestuelle soit aussi imprégnée de l'émotion et des couleurs que véhicule la musique.

Dessiner dans l'espace

Nous tenterons lors de cette phase de recherche de conscientiser les formes que nous donnons à voir, et le parcours que nous écrivons dans l'espace.

Nous chercherons également les associations entre les mouvements du corps et ceux de l'objet...

Quelles positions du corps s'accordent le mieux aux mouvements impulsés par l'objet ?

La résonance dans le corps (correspondance entre l'objet et une partie du corps, ex : l'objet au sol // le corps au sol),

L'objet comme extension du corps.

Nous partirons également de contraintes de déplacements (réaliser ses enchaînements dans un parcours....).

Explorer l'impact d'une musique sur des phrases de mouvements

Nous expérimenterons comment différentes musiques peuvent amener des dynamiques différentes pour des même phrases de jonglerie et analyserons ce qu'elles induisent en terme de pulsation, rythme, dynamique, et comment jouer avec ou contre ces éléments afin d'interroger le rapport entre le son & le mouvement.

• L'écriture et la composition

Puis vous explorerez la notion de 'phrase' - début, développement, conclusion - à travers la composition d'enchaînements de figures ou comment articuler ces différentes séquences.

Avec Gaspard vous interrogerez l'esthétique de l'écriture du 'numéro' de jonglerie en solo : l'entrée en scène, la construction en crescendo du numéro, les arrêts, les respirations, les leitmotifs visuels. D'autre part, vous aborderez l'écriture collective à un, deux ou trois jongleurs (synchronisation & complémentarité).

• Etre, Jouer, Proposer un univers...

En fin de parcours, vous interrogerez ce que raconte votre présence et dégagerez les pistes de jeu qui peuvent en découler : jeu avec l'objet, jeu avec le public, état, impact de la musique sur la présence, intention de jeu, comment gérer le regard, laisser de la place à sa personnalité ou s'effacer au profit de la proposition visuelle ?

Afin de chercher des pistes pour créer 'l'univers du numéro'.

LET THE BEAT GO ON : HUMAN BEATBOX ET BODY DRUMMING

L'objectif du stage est de fournir des techniques vocale et rythmiques (articulation, dextérité à débiter, modulation des phrasés, ragga, skat, sons de beatbox, bruitages, percussion corporelle) et de susciter la créativité des participants afin de leur permettre de développer leur spontanéité musicale dans des morceaux collectifs. Nous mettrons également en place des atmosphères vocales et approcherons la narration bruitée dans la perspective de conjuguer, si l'envie du groupe s'en fait sentir, ces recherches à des formes théâtrales, dansées, ou circassiennes.

Préparation Physique,

- Relaxation, respiration, tonification, disponibilité, massage sonore et physique
- Etude de la station debout, de la posture, recherche d'un bon ancrage lors de la projection des sons.

Exploration des résonances vocales,

- Prise de conscience des différents espaces de résonance de la voix dans la poitrine et des nuances des voix de têtes (nasale, crânienne...) expérimentation de divers type de modulations (tremblés, saccadés, percussives, tenues...), jeux de déformations de voix.
- Approche des chants diphoniques.

Exploration des sonorités non vocalisées.

- Réveil et prise de conscience de notre anatomie, parcours « géographique » des zones de la bouche, de la cavité nasale, et de la gorge, étirement et contraction des muscles de la tête.
- Articulation : développer la puissance, la précision, et la vélocité dans les débits rapides.
- Emettre des sons en soufflant et en aspirant.

Correspondances mouvements-sons.

- Le rythme dans le corps, quel corps donne le rythme ?
- Comment la dynamique du mouvement peut elle répondre aux sonorités.
- Création de personnage à partir de voix, jeux de correspondance entre la gestuelle et les sons, comment le corps donne à voir le son ?

Exercices et jeux rythmiques

- Travail de base sur la régularité, prise de conscience des espaces intermédiaires d'un rythme avec la percussion corporelle comme outil..
- Expérimentation du changement de conscience que l'on peut avoir d'une formule rythmique sur la longueur.
- Engagement du corps, poids dans le sol, sensation d'appui et de latéralité dans les cycles rythmiques.
- Découpage binaire et ternaire du temps.

Nous utiliserons la percussion corporelle et vocale afin d'explorer toutes ces notions, puis nous amuserons avec des jeux sur la répétitions de phrases tapées.

- Nous apprendrons également des "patterns" de percussions corporelles, avec lesquels nous ferons des jeux polyrythmiques...

Technique de Human beatbox

- Présentation de la gamme des sons couramment utilisé par les Humanbeatboxers : sons de percussions, basses, trompettes, guitares, scratches, sons électroniques, sons claqués, roulés, tremblés, chuintés, aspirés...
- Dissocier et associer les sons vocaux et non vocaux (Comment émettre simultanément des bruits de bouche et des sons vocaux ?).
- Savoir gérer sa respiration, émettre des sons en apnée, en inspirant, et en expirant.
- Répertoire de Rythme : nous noterons des rythmiques "standards" courantes dans le monde des "beatboxers".

Composition Collective spontanée

- Jeux musicaux collectifs, polyrythmies et complémentarité dans les orchestres vocaux.
- Techniques d'improvisations collectives (question-réponse, appel-variation, phrase tournante modulable...).
- Nous chercherons comment peuvent se superposer des beatboxes, des nappes chantées, et des solos percussifs ou mélodiques.

La narration bruitée

Voyage dans l'imaginaire sonore avec et sans recherche de musicalité.
Qu'est ce que nous racontent les sons ?

Recherche sur des bruitages concrets, stylisés ou évocateurs, les matières, la sensualité des sons, les effets de mouvements dans le son...
L'écrasement, l'étirement, l'espace, l'eau dans les canaux, l'air : aspiration / expiration, le feu, les machines, l'électronique, les monstres, les animaux, les voix, la nature, les éléments...
Des sons propices à développer son expressivité sonore...
A élargir selon les désirs et motivation des participants...

Quelles ambiances peut-on créer ?

Quelles atmosphères installer ?

Comment construire une narration bruitée ?

Comment composer une histoire sonore ?

A partir d'une trame nous tenterons des construire une narration sonore et musicale.

SLAM L'ÉCRIRE POUR LE DIRE

Atelier participatif ! Prise de parole !

Le stage a pour but de rendre la poésie accessible à tous, et de s'approprier la parole au delà des conceptions élitistes de la poésie. Les différents exercices proposés permettent de décloisonner les esthétiques, les genres à travers la chanson, la comptine et le lyrisme.

Musicalité de la langue :

Au delà du sens des mots, la voix et la parole sont des instruments de musique. On peut jouer avec les sonorités, le rythme les intonations, la vitesse...

La liberté des mots :

Les mots nous libèrent de nos secrets, de nos poids, la parole libératrice, la parole créatrice de mondes. La parole nous permet de nous connaître de sonder notre inconscient (écriture automatique, jeux collectifs de réflexes, réagir au mots de quelqu'un par un autre mots...). On peut dire ce qu'on veut, ce qu'on ne dit pas dans la vie de tous les jours, magie du discours sur scène : espace de partage.

La notion de partage orale et d'adresse vivante :

On ne parle pas que pour soi, c'est une parole collective, un cadeau qu'on fait aux autres. En même temps, nous chercherons la même simplicité que quand on parle avec un ami en qui on a confiance. Il ne s'agit pas de poésie à lire, on écrit pour dire. Les adresses directes, les questions.... c'est une autre langue que la langue écrite.... Il faut aussi apprendre à écouter et à sentir la réceptivité de nos interlocuteurs

Parole authentique originalité :

Chacun sa langue! Le langage est un outil qu'on s'approprie, à nous de trouver notre style. On est tous unique et on a tous un parcours unique.

Trouver des déclencheurs :

Des thèmes : faire un brain storming avec les participants, sinon quelques thèmes : le secret, les rêves, le sexe, l'amour, l'injustice, la violence, la guerre, le bonheur, la pauvreté, le passé, le futur, l'amitié, la famille, une passion..., une devinette
Autoportrait chinois (peut aussi servir une narration : si vous étiez un arbre, une couleur, un chiffre, un animal, un pays, un moyen de transport, une lettre, une partie du corps, une pièce de la maison, une personne célèbre, une ville, un vêtement, un fruit, un plat, un lieu, une planète, un élément, un milieu...)

Définir sa posture d'orateur :

Nous mêmes, se trouver un pseudo, un personnage, un style : petites annonces, journaliste, psychologue, (les styles d'oralités : présentateur, orateur, professeur, conférencier....

Interprétation :

Couleur du discours, qualité de l'adresse, émotion qui nous habite (colère, tristesse, enthousiasme....)

L'écriture :

Éléments pour composer le texte. Qu'est ce qu'on dit ? Comment on le dit ? (en prose, en vers, en personnifiant un objet en scandant un mot...)

Les différentes formes de textes ou principes d'écriture :

- La versification : nombre de pieds, rimes, effets phoniques, l'anaphore, la personnification...
- La prose : Le récit, le surréalisme...
- Le haïkus.

Le fond :

Écrire à partir de Thèmes, de lieux, de souvenirs, d'images...

Différentes portes d'entrées pour Écrire :

- Géographique :

Écrire à partir d'un lieu ou d'un voyage réel ou imaginaire, partir du quotidien ou bien d'un rêve. Décrire un pays, un lieu de manière statique, ou bien rendre la notion de déplacement un ballon qui roule

- Poèmes inventaires:

Faires des listes par associations d'idées, par exemple des verbes.

- Impressioniste :

A partir d'un souvenir ou d'une situation(se replonger dans un moment et essayer de déployer tous les détails, présents dans le moment)

- Anaphore :

Changer de mots à chaque strophe (cf V hugo : Nous marchons, nous sommes, partir)

- Images en liberté :

Écriture surréaliste, écriture automatique en ne retenant pas sa plume : considérer ce qui sort et composer avec (laisser surgir ses trésors intérieurs)

Planning type sur une semaine :

- Premier jour : point sur le slam et dialogue et faire écrire, créer la confiance dans le groupe et le climat de solidarité....
- Deuxième jour : on bétonne les textes et on partage
- Troisième jour on les connaît et on commence à travailler l'interprétation...
- Quatrième jour : on prépare la présentation
- Cinquième jour : on présente.

Pour plus d'information sur les différentes formules et disciplines, veuillez contacter:

Gaspard Herblot
280, rue de Mérode - 1190 Bruxelles
0032 (0) 488 400 487
ciegaspardherblot@gmail.com