

DUEL DE PIANOS

Florian Favre VS Lucas Buclin

Arbitrage

Yvan Richardet

Casser les clichés par les clichés

7-8H et 9-11H

Capacités transversales

Pensées créatrices

Démarche réflexive

Fribourg, janvier 2021
Fabien Boissieux
Agent d'artistes
Ylin prod

Table des matières

1. Présentation des acteurs culturels et du projet	p.3
2. Questions, thématiques à aborder pour préparer la rencontre culturelle et liens vers le PER
<i>Nous aurons besoin de vous !</i>
<i>Les duels et combats en musique</i>	p.4
3. Activités à faire en classe, avant ou après la rencontre culturelle
1. Improvisation
2. Ecouter et s'exprimer	p.7
4. Déroulement du spectacle
1. Durée
2. Bord de scène (facultatif)	
5. Documents complémentaires	p.11

Bienvenue dans ce duel de piano !

Dans ce dossier pédagogique, vous trouverez quelques conseils et astuces pour que vous et votre classe puissiez profiter pleinement de ce spectacle qui allie parfaitement musique et théâtre, musique classique et jazz, humour et performance. Ce spectacle a comme force de rendre des disciplines aux premiers abords, pas vraiment abordables, à la portée de tout le monde. Donc pas besoin d'aimer le piano ou de s'y connaître en musique pour passer un excellent moment !

Ce duel oppose 2 pianistes. Florian Favre est un pianiste de jazz qui maîtrise les codes et la technique de ce style musical. A l'inverse, Lucas Buclin son, adversaire est un pianiste de musique classique, style très différent, considéré comme plus académique. Au centre, un arbitre et maître de cérémonie. Durant 45 min, les 2 musiciens vont s'affronter dans des duels musicaux mêlant à la fois, humour et technique, improvisation, imagination, jazz et musique classique. Un spectacle participatif qui ravira à la fois les mélomanes et embarquera les néophytes dans ce monde fascinant du piano.

Nous aurons besoin de vous !

La participation des élèves sera primordiale. En effet, après chaque épreuve, les élèves seront amenés à voter pour le candidat qu'ils/elles estiment le plus méritant. C'est un aspect important. De plus, avant, pendant ou après certaines épreuves, certains élèves seront invités à participer (donner un thème, raconter une histoire, répondre à une question, etc). Cet élément apporte une dimension supplémentaire à ce spectacle unique.

En résumé, il y aura des moments où l'ensemble des élèves seront sollicités en même temps (collectif) pour voter et des moments où certains élèves seront appelés à participer de manière plus individuelle.

Nous vous encourageons vivement à aborder la **thématique de la participation** avec vos élèves, à valoriser leur participation et à les rassurer en leur expliquant qu'il n'y pas de réponse juste ou fausse (on vote sur ce qu'on a aimé, ce qui nous a touché) et pas de jugement non-plus. Nous sommes dans le cadre d'un jeu. Celui-ci fera appel à l'imaginaire et/ou aux émotions.

1. Présentation des acteurs culturels et du projet

Pour ce challenge helvétique on retrouve :

Côté Jazz, il y a **Florian Favre**. Né en 1986, il a étudié le jazz avec Richard Pizzorno et a reçu son certificat en 2007. Il est entré ensuite à la Swiss Jazz School à Bern. Il n'a jamais voulu jouer qu'un seul style musical ... aussi bien à l'aise en solo, en trio qu'en accompagnant des artistes de renoms tels que Kutti Mc ou Stefan Eicher, il vient de sortir son disque « Rêve de gosse » qui mélange jazz et hip hop !

Côté Classique, il y a **Lucas Buclin**. Né en 1987, il intègre à l'âge de 16 ans la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il termine ses études en 2010 avec un Master in Music Performance décerné avec Distinction, la même année qu'il remporte le Prix Paderewsky et un 2e prix au Concours d'Interprétation Musicale de Lausanne. En 2011 il fait ses débuts à Vienne. En marge de ses concerts, il développe une performance peu commune : l'improvisation sur films muets.

En 2014, Lucas Buclin est co-fondateur et directeur artistique du projet Science Fiction Lieder qui commande à trois jeunes compositeurs européens des cycles de mélodies pour quatuor et voix sur des textes d'anticipation.

La partie sera arbitrée par **Yvan Richardet**. Comédien, metteur en scène, créateur de projet musicaux et théâtraux, Yvan met du cœur à diriger les concepts pour les faire grandir avec amour, passion et discipline. Il est notamment improvisateur au sein de la Compagnie du Cachot, chanteur dans le Quatuor Bocal, directeur artistique de la Comédie Musicale Improvisée et comédien des ArTpenteurs.

Les deux pianistes apportent leurs idées. Si certains défis s'inspirent de la rencontre entre Chilly Gonzales et Zygel, d'autres tableaux ont été créés par le trio suisse. Finalement, chaque spectacle est unique, gardant une part importante d'improvisation et de spontanéité. Yvan Richardet, à la fois arbitre, animateur et fauteur de trouble assure à merveille le lien entre les épreuves, les artistes et le public avec beaucoup d'humour et de répartie.

Ce projet est produit et proposé par

Association ylin prod

Fabien Boissieux

Planche Supérieure 51

1700 Fribourg

info@ylinprod.com

+41 79 816 87 63

2. Questions, thématiques à aborder pour préparer la rencontre culturelle et liens vers le PER

Les duels et combats en musique

Les duels musicaux existaient déjà au XIXe siècle à Vienne. Dans les salons de l'aristocratie, les duels de piano suscitaient les passions. Le pianiste et compositeur allemand Daniel Steibelt affrontait le redoutable Ludwig van Beethoven.

De nos jours, on retrouve encore des duels. Dans le hip-hop par exemple avec des rappeurs qui s'affrontent et se défient. Les mots ne sont pas toujours tendres, ce sont de vraies joutes verbales.

Bigflo et Oli, sur Skyrock

https://www.youtube.com/watch?v=TPv_XL7IfOY

On retrouve également des affrontements de fanfares assez impressionnants aux Etats-Unis par exemple

<https://www.youtube.com/watch?v=2fsMce1OvXY>

Cet esprit de duel reste toutefois assez rare dans la musique. En effet, contrairement au sport, il existe beaucoup moins d'esprit de compétition.

A noter qu'il existe aussi de nombreux concours tels que les télé crochets comme *The Voice* ou *la Nouvelle Star*.

L'objectif de notre spectacle du Duel de Piano est de casser les clichés par les clichés et de démontrer que nos 2 candidats maîtrisent aussi bien l'univers de l'autre.

Liens avec les objectifs pédagogiques

Découvrir, décrire, comparer et analyser des sensations et des émotions perçues au contact de divers environnements sonores et musicaux.

Ces exercices et le *Duel de Piano* doivent permettre aux élèves de découvrir l'univers du piano. Florian Favre est issu du jazz et des musiques actuelles. Il aborde le piano avec tous les sons possibles et imaginable. Il y pose des accessoires, va jouer les cordes directement dans le piano, l'utilise comme percussion. Une manière pour les élèves dans découvrir l'instrument dans son ensemble.

Les élèves vont également se familiariser avec des styles de musique bien distincts et très importants dans l'histoire de la musique, le jazz et la musique classique. Il sera important de leur donner quelques notions avant le spectacle, puisque le duel entre les 2 styles est omniprésent et qu'il a pour objectif de casser ces clichés.

Les élèves découvriront aussi l'improvisation musicale, qui est un exercice particulier qui nécessite une approche très différente de la musique et des compétences bien précises.

Nous espérons que ce spectacle leur procurera des émotions, de la joie bien sûr, mais aussi de la surprise, de la tension, de la tristesse peut-être...

Écouter, identifier et analyser des œuvres musicales de diverses périodes provenances et de styles différents

A travers ce spectacle, les élèves vont voyager dans un répertoire allant du XVIIIe siècle aux musiques actuelles. En effet, les différentes épreuves auxquelles seront soumis nos deux protagonistes vont plonger les élèves dans toute cette histoire musicale.

Découvrir et approcher des artistes de sa région

Nos trois artistes sont suisses romands. Florian Favre vit à Fribourg. Pour pratiquer son métier, il se rend régulièrement dans d'autres cantons et d'autres pays lorsque la situation le permet.

Lucas Buclin est enseignant au conservatoire de Lausanne. Quant à Yvan Richardet, il vit dans la région d'Yverdon-les-Bains.

Dans les exercices, figure également le groupe Baron.e qui connaît un véritable succès en Suisse et en France.

Nous pensons qu'il est important d'expliquer aux élèves qu'il existe des artistes locaux qui se produisent dans la région et qui, même s'ils ne sont pas très connus, se produisent également dans d'autres pays

Mettre en relation la réalité culturelle des élèves avec des créations d'autres provenances, d'autres époques, d'autres cultures

Le Duel de piano navigue, explore, puise et joue des thèmes issus du 19ème siècle au travers de la musique et avance dans le temps jusqu'à des titres très actuels dans des épreuves comme le blind test (Britney Spears, Beatles, Mario Bros, etc).

En terme de culture, le jazz, les musiques actuelles ou la musique classique proviennent de culture très différentes. De par leur histoire, leur origine et leur évolution, ces trois styles de musique ont souvent des publics très différents. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'ils se côtoient, s'affrontent et se mélangent.

Découvrir des métiers de la musique

Pour qu'un spectacle puisse se réaliser, il faut bien sûr des artistes, mais également des gens qui s'occupent de gérer la salle, un agent qui gère la carrière des artistes, des techniciens (un ingénieur est présent pour le Duel) et des bénévoles (qui ne seront pas présents en l'occurrence pour les scolaires).

Lors du bord de scène, on pourrait tout à fait imaginer une petite présentation de ces acteurs en fonction des personnes présentes dans la salle.

3. Activités à faire en classe, avant ou après la rencontre culturelle

Nous vous proposons deux types d'activités à exercer en classe.

1. L'improvisation

Ce spectacle comporte une grande part d'improvisation. En musique, dans la plupart des concerts auxquels le public assiste, la musique est écrite. Il n'y a quasi aucune place à l'improvisation. C'est dans le jazz que l'on retrouve le plus de musique improvisée. Il y a un thème commun sur lequel les musiciens jouent et se retrouvent et de l'impro pour le reste. Souvent les musiciens prennent chacun un solo improvisé et se succèdent.

Pour tenter l'expérience avec vos élèves, nous vous recommandons toutefois de ne pas utiliser la musique, mais plutôt un petit théâtre improvisé ou une histoire.

Vous pouvez soit choisir quelques élèves dans la classe qui viennent devant, puis, vous leur présentez un thème :

- *Vous êtes coincés dans un ascenseur avec quelqu'un que vous ne connaissez pas*
- *2 élèves trouvent un chapeau magique qui leur permettra de réaliser leur rêve le plus fou. Quel sera-t-il ?*
- *Vous êtes en tête à tête et le garçon ou la fille qui est en face de vous a qqch entre les dents. Vous essayez de lui faire comprendre mais sans le lui dire mais l'autre ne comprend pas.*

Vous pouvez créer des équipes de plusieurs joueurs qui s'affrontent ou interchanger un élève à tout moment.

Après l'exercice, vous pouvez questionner les improvisateurs pour savoir :

- Comment ont-ils vécu l'exercice ?
- Qu'est-ce qui a été facile ou difficile pour eux ?
- Comment le jeu avec son ou sa partenaire s'est-il passé ? Fluide, complice, stimulant ou à l'inverse, compliqué, fermé, peu complice ?
- Quel fut l'impact de se produire devant un public ?
- A quoi les élèves ont-ils pu remarquer que la scène était improvisée ?

Par cet exercice, ils pourront mieux comprendre et percevoir cette notion et cet exercice d'improvisation.

Vous pouvez également jouer avec tous les élèves. Chacun reste à sa place. Vous débutez une histoire. Puis, vous arrêtez et, nommez un autre élève qui devra prendre la relève.

Même débriefing que lors de l'exercice précédent.

2. Ecouter, s'exprimer

Pour cela, faites écouter 2 extraits bien différents aux élèves

Exemple

Edith Piaf – La vie en rose

<https://www.youtube.com/watch?v=kFzViYkZAz4>

et

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born)

https://www.youtube.com/watch?v=bo_efYhYU2A

Vous pouvez d'abord commencer par leur demander s'ils connaissent ces titres et les artistes qui les interprètent. Cela permet de voir qui connaît quoi. Est-ce qu'ils vont plus aimer un extrait qu'ils connaissent ?

Demander à chacun de lever la main pour l'artiste qu'il a le plus aimé.

Puis, demandez-leur de dire pourquoi. Qu'est-ce qu'ils aiment chez l'un et pas chez l'autre (voix, musique, son).

Vous pouvez également aller sur le terrain des émotions, que ressentent-ils/elles à l'écoute de ces titres.

Ou

Bella Ciao interprétée par différents artistes

NAESTRO - Bella Ciao ft. GIMS, VITAA, DADJU & SLIMANE

<https://www.youtube.com/watch?v=CAOFXTbECn0>

Bella Ciao (version originale)

<https://www.youtube.com/watch?v=Lqs2oIBFPxI>

Bella Ciao, Goran Bregovic

<https://www.youtube.com/watch?v=PEp711KyvgI>

Pareil que pour l'exercice 1. Dans ces extraits, ils sont face à un titre qu'ils connaissent probablement, mais interprétées de trois manières différentes.

Ou

AC / DC – Highway to Hell

<https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo>

Et

Baron.e – Danser dans le Noir

<https://www.youtube.com/watch?v=YNBbJGPOK00>

Sur ces extraits, nous sommes sur des artistes très différents. Le rock et la voix stridente de Bryan Johnson, chanteur d'AC/DC face à la douceur des 2 jeunes fribourgeois de Baron.e (Baron Barone). Les avis seront certainement très tranchés.

Ce petit exercice, assez ludique, leur permet de se positionner et d'argumenter sur leur préférence artistique. Il n'y a ni réponse juste ou fausse. Ils/elles doivent également respecter et ne pas juger l'avis des camarades. C'est une règle très importante.

Si vous décidez de travailler sur les émotions, l'exercice nécessite une certaine confiance entre la classe et vous, et entre les élèves. Vous pouvez vous attaquer à un niveau différent mais essentiel de la musique.

Il est possible de travailler cette question en prenant les émotions de base : **La joie, la colère, la tristesse et la peur, par exemple.**

Pour travailler les émotions de manière plus spécifique, vous pouvez écouter ce type d'extraits, très marqués.

Lancez l'extrait et le premier qui trouve l'émotion marque un point, sous forme de quiz.

La joie :

Pharelle Williams - Happy

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs

Shakira – Waka Waka

<https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0>

La tristesse :

Jeff Buckley – Hallelujah

<https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4>

Israel "IZ" Kamakawiwo'ole - Somewhere over the Rainbow

<https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I>

La colère

Metallica – St-Anger

<https://www.youtube.com/watch?v=6ajl1ABdD8A>

Cramberries – Zombie

<https://www.youtube.com/watch?v=cWfZjV4i2Nk>

La peur

Les Dents de la mer

<https://www.youtube.com/watch?v=g18907r3w7A>

X-Files

<https://www.youtube.com/watch?v=Vpqffgak7To&list=PLeYqamBrCqctqzNDsADB3IvFcItUXLoMq&index=5>

Nous vous encourageons également à lire les quelques lignes ci-dessous qui contiennent le descriptif du projet ainsi que quelques extraits vidéos du spectacle.

2. Déroulement du spectacle

Le duel dure 50 min. Les élèves assistent au spectacle assis. Nous tenons compte des âges pour adapter la jauge. Plus les élèves sont jeunes, plus les jauges sont petites. Ce, pour avoir une meilleure attention et participation de la part des élèves. Comme vous l'aurez compris, la participation et les interactions avec le public font partie du spectacle.

Les pianistes enchainent une dizaine de duels rythmés par un arbitre à la fois fin, habile et comique. A la fin de chaque épreuve, le public est amené à voter pour le pianiste qu'ils ont préféré.

En fin de spectacle, les élèves et leurs enseignants sont invités à participer à un bord de scène (10 min). Il s'agit d'un moment d'échange entre le public et les artistes. Ce moment peut être préparé en amont.

Ce spectacle se veut vraiment accessible à tous les élèves indépendamment de leur âge, leur connaissance musicale ou leur culture !

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager ce moment