

la leçon de
rythme

Un spectacle de
Mina Kanto

Produit avec l'aide de

Dossier de présentation

La leçon de rythme

Un spectacle écrit par Mina Kanto et Clara Lopez Casado
avec la participation d'Evelyne Delfosse

Mise en scène : Evelyne Delfosse et Clara Lopez Casado

Interprétation musicale et théâtrale : Mina Kanto

Création lumière, régie son et lumière : Delphine Dupont

Création musicale : Mina Kanto

Aide à la scénographie : James Lê

Graphisme : Laura Nicolas

Une production de La Compagnie Tokani

Synopsis :

Un spectacle de théâtre musical pour enfants dès 6 ans. 50 minutes.

Au travers de cette leçon de rythme, Madame Pakita Katy Katana vous invite à voyager avec elle à la découverte des traditions musicales de notre monde.

Par le biais de méthodes peu académiques, cette petite dame à moitié toquée vous partage sa passion dévorante pour la percussion. Elle ne reculera devant rien pour vous prouver que l'on peut jouer de la musique avec tout et que le rythme est partout.

Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes percutent sur tout ce qu'ils trouvent. Au son du tambour, ils rythment leur travail, invoquent les esprits et consolident leur résilience face aux épreuves. En filigrane, ce spectacle d'humour poétique vous en montre quelques facettes.

Jeux d'instruments de musique atypiques, voix et musicalité des langues sont les expressions choisies pour vous communiquer l'intérêt que nous portons aux cultures du monde.

Description détaillée du spectacle :

La leçon de rythme est un seul-en-scène interdisciplinaire de musique, de théâtre jeunesse et d'humour.

« Tout porte à croire que le public assistera à un cours de musique ou de géographie. Sur le tableau de la maîtresse, les notes rythmiques s'affolent pendant que la carte du monde attend sagement les explications du professeur.

Un cri de joie retentit. La prof fait une entrée en flèche sur sa trottinette. Elle ne semble pas réaliser que ses élèves sont déjà là...

- « Promenons-nous dans la classe, avant que les élèves me lassent. Tant qu'ils ne sont pas là, je fais ce que je veux. Voilà ! » Chante-t-elle à tue-tête avant de réaliser que tout le monde la voit.

Madame Pakita Katy Katana range son véhicule avec perte et fracas, la leçon va pouvoir débiter...

Démonstration à l'appui, elle nous livre ses explications scientifiques et passionnées au sujet de la percussion et du rythme. Elle frappe, tape et claque. Elle nous fait écouter la musique de notre propre corps et de tout ce qui l'entoure.

- « Dans le monde entier, les gens percutent ... » nous dit-elle.

C'est ainsi qu'elle nous entraîne à la découverte du berceau de la musique populaire actuelle : l'Afrique ! Ses rencontres nigériennes et musicales la guident vers l'Inde. Ensuite, elle part à la découverte de Chocolate, un descendant d'esclaves africains du Pérou. Ainsi de suite et au gré de ses rencontres, elle se rend en Slovaquie, en Mongolie, en Corée et au Japon... À chaque destination, elle découvre des musiciens, des histoires et des pays.

Avec ce spectacle, nous avons souhaité vous présenter une dramaturgie en action, qui intègre le langage du théâtre physique via un univers scénique. Celle-ci est présente à tous les niveaux de la mise en scène et concerne aussi bien l'élaboration du décor et du costume, le jeu d'acteur, le mouvement, les images et la manipulation d'objets. Les techniques musicales et corporelles apparaissent de manière surprenante à travers le ludisme du personnage dont les exploits arrivent souvent de façon inattendue au détour du jeu, propice à l'amusement, à la créativité et à la démesure.

Le personnage :

Une grande part de ce spectacle repose sur la personnalité de sa protagoniste. Le nom que nous lui avons donné est Pakita Katy Katana. Ce nom est directement inspiré du *Konnakol*, une technique de percussion vocale indienne qui consiste en une répétition de sons évoquant les frappes du tabla (tambour indien). C'est également un nom métissé qui est un clin d'œil à la formation percussive que Mina Kanto, l'interprète de ce spectacle, a suivie à Cuba, pays hispanophone où Pakita est le diminutif de Francisca. Katy évoque la francophonie et le Katana, ses origines japonaises. Pakita s'adresse directement à son audience en partageant avec elle ses aventures et ses expériences.

Nous avons souhaité faire de cette enseignante un personnage tendre, mis à mal par sa passion et sa folie. Elle incarne, tour à tour, les différents personnages qu'elle rencontre au cours de ses aventures. Leurs attitudes sont jouées de même que la musicalité de leurs langues et de leurs accents. Une réelle maîtrise de certaines langues utilisées dans ce voyage est un atout pour vous faire croire aux talents polyglottes de la protagoniste du spectacle. Les techniques corporelles et visuelles sont mises aux services de la musique, telles que des jeux de faciès coordonnés avec la rythmique. Pakita est joueuse et s'aidera d'accessoires et de jouets pour vous faire voyager. Si ce

personnage clownesque a une nette tendance à l'exagération, tous ses propos sont avérés. Ils sont inspirés de rencontres musicales que Mina Kanto a menées au fil de ses études percussives à l'étranger et de ses collaborations avec des musiciens d'origines étrangères de Belgique.

Ce personnage est ainsi, largement inspiré de sa propre expérience de musicienne globe-trotteuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours artistique et ses activités, nous vous invitons à visiter le site web de La Compagnie Tokani : https://www.tokani.be/tokani/compagnie/mina-kanto_fr/

Le voyage :

Le voyage est le fil rouge que nous avons défini pour illustrer le thème des musiques du monde. Les pays traversés par ce spectacle sont choisis en fonction des origines des instruments et des techniques musicales qui y sont proposées. Ce sont eux qui chapitreront les différents tableaux du spectacle. Des anecdotes et faits surprenants piochés au gré de voyages, de lectures et de recherches viendront illustrer l'immersion dans chacun de ces pays. Saviez-vous qu'en Inde les vaches sont sacrées ? Que les chamanes de Mongolie parlent aux morts grâce au tambour ? Ou encore que les gongs célèbrent le mauvais temps en Corée ?

La musique :

Ce spectacle est percuté, chanté et joué en musique. Nous vous invitons à découvrir sa palette musicale constituée d'instruments de musique atypiques. Parmi ceux-ci, la *Cajita* (boîte rythmique afro-péruvienne qui est en réalité un tronc d'église catholique), la guimbarde, la conque marine, la flûte harmonique d'Europe de l'Est, les gongs coréens, la mâchoire d'âne et bien d'autres encore... Au travers de ces instruments, nous vous présentons quelques traditions musicales de notre monde.

Le chant, la percussion d'objets, de papier ou d'eau, les percussions corporelles et vocales comme le *beat-box* et le *Konnakol* indien tiendront une bonne place dans le message : « Vous pouvez faire de la musique avec ce que vous êtes et ce qui vous entoure. »

Les musiques et rythmes joués sont inspirés de traditions anciennes telles que le *Festejo* péruvien, la clave cubaine, les *Raagas* indiens, le chant pentatonique mongol, le *Samul Nori* coréen, le *Taiko* japonais et bien d'autres encore. Les musiques présentées dans ce spectacle laissent également une part belle à l'improvisation.

Des bandes musicales composées par Mina Kanto vous accueillent dans la salle à votre arrivée et vous invitent à faire la fête avant de vous quitter. D'autres encore servent de support pour les polyrythmies jouées en simultané ou pour poser sa voix. Chaque changement de plateau s'opère en musique ou en effets sonores.

Si vous souhaitez écouter certaines de ses compositions rythmiques, nous vous invitons à consulter ce lien : <https://www.tokani.be/multimedias/audio-2/>

L'histoire de ces musiques est passionnante. Nous souhaiterions les partager avec le public, en bord de scène. Une fiche pédagogique détaillée et illustrée de photos et de liens vidéo sur ces sujets est à disposition de toute personne intéressée.

Scénographie :

Des jeux de panneaux amovibles à usages multiples servent à délimiter les différents univers dans lesquels évolue le personnage. Ils cachent et dévoilent les décors et les instruments de musique, afin de créer de la surprise tout au long du spectacle.

Un tableau d'école se révélera à la fois instruments de percussion, costume et masque tout en gardant sa fonction de tableau blanc d'école. Une carte géographique cache un portique bouddhiste/drapeau national qui devient un théâtre d'ombres et se transforme en support percussif. La beauté et la singularité des instruments de musique font elles aussi partie de la scénographie. Une lune devient un bonhomme tambour, un bâton est une flûte... La feuille d'or, la calligraphie, le textile artisanal, les jouets pour enfants et pour chiens, un aquarium et bien d'autres accessoires viendront illustrer les différents lieux où ce voyage musical nous entraîne.

Technique :

De par la particularité des instruments de musique, une attention spécifique est amenée au travail du son ainsi qu'à un travail de synchronisation musicale avec des bandes d'effets sonores. Le travail de la lumière renforce les ambiances et les transitions mises en place par la scénographie. Il soutient le jeu d'acteur et de musicien minute par minute. La régie plateau est un atout indispensable pour emmener le public en voyage avec nous.

Costume :

Casquée et protégée par des coudières et des genouillères, votre professeur pourrait vous faire croire qu'elle est un AS de la trottinette. Il n'en est rien. Mais alors, à quoi pourrait servir cet accoutrement ? Le mot « percussion » est un indice.

En noir et blanc, le costume du personnage est en harmonie avec la scénographie du début du spectacle. Il évoluera petit à petit afin de s'adapter aux différents personnages présentés dans ce spectacle.

Note d'intention artistique du spectacle (à lier à l'âge du public) :

La leçon de rythme est un spectacle jeunesse proposé aux enfants de 6 à 12 ans. Il est dédié à la jeunesse de par l'univers scolaire qu'il aborde. Il s'agit d'un spectacle parlé où l'on brise le quatrième mur. La protagoniste s'adresse à son audience qui est invitée à interagir. Les commentaires à haute voix, les expressions et les rires y sont les bienvenus ! Les textes sont courts et simples, ils mettent l'accent sur la musicalité des langues et sont joués corporellement. Ce spectacle nécessite une certaine compréhension et une écoute, c'est pourquoi nous nous adressons à un public du primaire.

Pour emporter le public, nous nous appuyons sur le visuel du décor, les actions jouées physiquement par Pakita Katy Katana, l'univers sonore et la musique. Le jeu d'acteur est mis au service de la musique et aux émotions fortes que suscite ce sujet chez notre professeur. En véritable *geek*, obsédé par la musique et les percussions du monde, sa mission est de rendre cette matière obligatoire à l'école. La protagoniste se laisse emporter par sa passion au détriment de toute mesure et doit régulièrement reprendre contenance face à ses élèves. Ce personnage humoristique est campé de manière à ce que l'attention du jeune public soit captée par l'amusement et la surprise. La réelle expérience de professeur de percussion pour enfant de Mina Kanto lui a prouvé que les enfants apprenaient mieux en s'amusant et qu'il était plus facile de capter leur attention au travers d'histoires cocasses.

L'ouïe est le sens le plus exploité par ce spectacle. Des effets sonores plongent le public dans les lieux où nous souhaitons les emmener. Les steppes de Mongolie à l'horizon sans fin n'opposent aucune résistance au vent. Le son de la tempête emporte notre protagoniste vers d'autres contrées, le temps d'un changement de plateau. Celui du train évoque le Transsibérien, pendant qu'avec lui le décor roule et se transforme. Pluie, carambolage, percussion d'eau sont autant d'ambiances qui vous feront voyager.

Remise dans son contexte original et son histoire, la musique prend une toute autre dimension. La musique, elle-même, raconte... Les instruments et les traditions musicales que nous avons choisi de présenter dans ce spectacle sont, à notre sens, les plus amusants et les plus curieux parmi ceux maîtrisés par Mina Kanto, notre but étant d'éveiller l'intérêt et la curiosité des enfants. Les cadeaux que ce public nous offre, ce sont ses exclamations et leurs questions, pas si naïves que cela.

Différentes grilles de lecture sont proposées au public, par ses thèmes réalistes et par son trait simple et humoristique. Il invite l'adulte à la réflexion et insuffle au plus jeune des histoires vivantes. Libre à chacun d'y trouver son interprétation en fonction de son âge ou de son vécu.

Note d'intention pédagogique du spectacle :

L'ambition de ce spectacle est de vous présenter, avec humour, des musiques que l'on n'a pas l'habitude d'écouter et des instruments atypiques du monde. Avec beaucoup de simplicité, les histoires abordées par la professeure sont les histoires parfois dramatiques, résolument spirituelles et celles liées au monde du travail qui se cachent derrière l'utilisation du rythme chez l'humain. On y aborde des sujets tels que la traite des esclaves africains vers le Nouveau Monde, la pauvreté qui mène à l'utilisation d'objet de tous les jours comme instrument de musique, la transe, la réalité du monde agricole et celle de la classe populaire.

En s'ouvrant ainsi aux différences et aux trésors des cultures de l'humain, le message que nous souhaitons faire passer est : intéressons-nous aux autres et chérissons la diversité que recèle notre planète ! Le deuxième message serait : tout le monde peut faire de la musique avec ce qu'il a, nous pouvons tous bénéficier des bienfaits de la musique, de ses actions fédératrices, celles de son bien-être et de sa résilience. Ces messages sont propres au travail que poursuit la Compagnie Tokani depuis de nombreuses années auprès du public d'enfants, comme d'adultes.

La musique est pour nous le meilleur moyen de connaître ce qu'un pays a de mieux à offrir.

Avec ce spectacle nos objectifs sont :

- Faire rayonner les cultures et les musiques du monde en Belgique et ailleurs.
- Promouvoir la multiculturalité de la Belgique et de sa richesse. Faire en sorte que les enfants réalisent qu'être ou connaître des personnes d'autres cultures est une grande richesse.
- Créer des ponts entre les gens et les cultures. Défendre des valeurs de partage, de tolérance, d'équité et du vivre-ensemble. Des concepts importants, à conscientiser dès le plus jeune âge.
- Éveiller l'intérêt des enfants pour la musique et le rythme en particulier. Leur faire comprendre que le rythme est partout. C'est également dans notre façon de parler et dans la musicalité de nos langues.
- Surprendre, rire et s'amuser tout en découvrant les beautés et les difficultés du genre humain de par le monde.
- En toute légèreté et toujours en s'amusant, ouvrir la discussion avec les enfants autour de ces thèmes.
- Offrir, aux plus jeunes, un regard singulier sur le monde par la création artistique.