

2021

Livret pédagogique Groupe TRAMAY

Auteur Ass. Maloy'arts 974

Pour LPDF CORP

21/01/2021

LIVRET PÉDAGOGIQUE

GROUPE TRAMAY

Musique et danse

2

Le projet TRAMAY mêle les styles, les cultures et les parcours de ses artistes, tous très différents, une richesse de tous les possibles à partager avec les publics.

« Un appel résonne... TRAMAY embarque notre imaginaire en voyage... Un maloya « dousman » et acoustique se mêle à une fusion créative et un groove d'une Inde créole, des swings africains, brésiliens et d'autres rythmes bien épicés. »

Musicalement, le spectacle est surtout influencé par le **maloya** et la **musique carnatique**. La musique est donc métissée et pourra être influencée par des apports occidentaux et de musiques du monde très diversifiés qui ont bercé le contexte des artistes.

Le travail chorégraphique s'appuie sur la formation de la chorégraphe en ballet classique, danse contemporaine notamment, mais surtout son intérêt pour les traditions d'Afrique ou issues de l'Afrique et de la Réunion (**maloya**, **moring**) ainsi que les pratiques corporelles comme le yoga, le **moring**, le **kalaripayat** (art martial du **Kérala**). Dans son travail, le rythme tient une place prépondérante. Il s'agit d'une technique personnelle contemporaine et métissée.

Le spectacle s'accompagne d'une médiation destinée au jeune public intitulée *Kosa néna dann Tramay*? Qu'y a-t-il dans notre filet de pêche, Tramay ?

Table des matières

LE SPECTACLE.....	4
LES ARTISTES.....	5
COMMENT EST NÉ LE PROJET ?.....	6
LES CHANSONS DU SPECTACLE : UN VOYAGE RACONTE EN MUSIQUE ET EN DANSE.....	9
DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS DU GROUPE.....	11
Instrument occidental :.....	11
Guitare.....	11
Instruments traditionnels :.....	11
Réunion : instruments du maloya	11
Inde : instruments traditionnels.....	11
LES INSTRUMENTS TRADITIONNELS DU MALOYA.....	11
Rouler, kayanm, sati, piker.....	11
Le MALOYA	11
DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS INDIENS	12
COMPRENDRE LA MUSIQUE CARNATIQUE.....	13
APPRENDRE LES BASES DU MALOYA	14
APPRENDRE LES BASES DES TABLAS	15
APPRENDRE LES BASES DU MRIDANGAM.....	15
DANSER: RYTHME, METISSAGE ET MOUVEMENT.....	17
DÉCOUVRIR LE KALARIPAYAT.....	18
LES AUTRES ARTISTES DU PROJET	19
ANALYSER EN CLASSE.....	20

LE SPECTACLE

Un voyage à travers l'espace, le temps, les styles, les traditions, c'est ce que nous proposent les concerts-spectacle où le maloya se décline de mille façons. Assis sur scène, les musiciens nous emportent en Inde, à la Réunion et ailleurs. La chanteuse se lève parfois pour devenir danseuse. Tramay déploie son filet de pêche partout où il passe pour ramasser des poissons qu'il distribue ensuite à son public.

Distribution

0026 Florence Latappy : chant lead, petites percussions, danse

David Abrousse : percussions, chant, flûte

Jimmy Imare : guitare, chant

Téléphone : 06 13 50 13 13

tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

LES ARTISTES

JIMMY IMARE

Il commence très jeune à jouer dans les groupes du Sud de la Réunion avec Zanfan kréol, Reviv, et surtout RASKAF, notamment avec... David Abrousse! Jimmy est un musicien accompli et autodidacte formé au contact des musiciens pei de St Pierre! Extraordinairement doué, il est apprécié par de nombreux professionnels et par le groupe!

5

FLORENCE LATAPPY

Formée à l'école Free Dance Song, à Paris, Florence a créé son propre style au fil des expériences avec plus de 16 ans de création et de travail avec les publics au sein de la Compagnie Maloya Métiss et d'autres compagnies. Mais l'influence du kalari a bouleversé sa façon d'appréhender le mouvement, voire la vie. Férue de danses du monde, elle se forme aussi en autodidacte. Sa Cie crée des pièces multidisciplinaires où la musique tient une place essentielle. Avec Tramay, elle devient chanteuse et danseuse.

DAVID ABROUSSE

Percussionniste reconnu, il joue aussi bien des percussions africaines, réunionnaises, afro-cubaines et même, indiennes (tablas et mridangam). Il s'est mis à apprendre la musique classique de l'Inde du Sud à travers les percussions mais aussi, la flûte indienne! David est aussi pédagogue et enseigne les percussions mais aussi, le moring depuis plus de 30 ans!

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

COMMENT EST NÉ LE PROJET ?

6

LA RENCONTRE AVEC DES MUSIENS INDIENS :

Florence et David rencontrent Balakrishna et Brijesh dès leur premier séjour à Cochin, au **Kérala**, en Inde du Sud en 2012. David commence à se passionner pour la musique carnatique, musique classique de cette région et Florence pour le kalaripayat, art martial de la même région. Balakrishna et Brijesh sont les maîtres de David et les deux Réunionnais les retrouvent et créent des liens d'amitié pendant leurs séjours en 2015 et 2017, puis 2018 et 2019. Ils prennent le temps d'échanger avec leurs amis et de mieux les connaître. C'est ainsi que la production de PARTAZ voit le jour. Le projet n'aboutit pas mais donne naissance au groupe Tramay lorsque David invite Jimmy à participer et reprendre les titres travaillés pour le projet initial et d'autres titres. Le projet de coopération se poursuit néanmoins, notamment en ligne.

*Balakrishna,
Florence, Brijesh
et David, au
Kathakali Center,
Cochin, 2016*

MÉDIATION : PARTAGER AVEC LE PUBLIC

7

KOSA NENA DANN TRAMAY ?

Après le concert-spectacle VWAYAZ, nous proposons ce
Sur des poissons découpés dans une matière souple sont
mots clefs en lien avec les créations du groupe.

Les artistes proposent au public de lire ces mots sur les poissons.
disposés dans le filet qui sert de décors au spectacle, et de deviner
lien avec le spectacle.

Il est possible de disperser des poissons dans l'espace près de la scène et
laisser les jeunes les découvrir.

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

8

Avec le set du concert-spectacle LÉRITAZ, Tramay propose d'explorer à sa manière le patrimoine local avec des chansons qui parlent de notre île, de ses traditions et son héritage.

A la fin du set, le public est invité à chanter avec le groupe une chanson du patrimoine qui change à chaque spectacle : un moyen de lui transmettre cet héritage commun ! Le groupe distribuera les paroles !

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupe musical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

LES CHANSONS DU SPECTACLE : UN VOYAGE RACONTE EN MUSIQUE ET EN DANSE

La plupart des titres sont écrits par Florence et David et mis en musique par David. Jimmy propose des arrangements complémentaires et écrit entièrement les partitions de guitare.

Titres du concert-
spectacle jeune public

L'histoire de la chanson

9

Péi zindyen

Premier titre du groupe, il a été créé par Flo et David en Inde pour le projet PARTAZ avec leurs amis musiciens Balakrishan et Brijesh et raconte leur rencontre

Zanfan kréol

Ecrite par David, cette chanson raconte ses débuts vers 14 ans avec Jimmy avec le premier groupe de David, Zanfan Kréol

Finfine

Ce titre fut écrit il y a une quinzaine d'années par Flo et sa mère Harmelle Baret, écrivaine et plasticienne. Il rend hommage aux femmes de leur famille et à travers elles, à toutes les femmes. Le morceau a été repris et arrangé par le groupe.

Moringuer

David écrit cette chanson sur une commande du Comité de moring. Il collabore avec d'autres musiciens moringuers pour le premier enregistrement avec le Comité. La chanson est reprise par le Groupe à sa manière. Elle constitue un moment d'échange privilégié avec le public.

Mounar

La chanson parle d'un endroit magique au Kérala situé dans les hautes montagnes et la forêt tropicale. David et Florence ont écrit et visité ce lieu ensemble.

Krié, komander

Ce titre fut écrit il y a une douzaine d'années pour une création de la Cie de danse dirigée par Florence, Maloya Métiss, par David et Florence et reprise par le groupe

Plantèr

Hommage aux planteurs de la Réunion

Ti kaz blé

Clin d'œil à Mafate et un ami de David à Roche Plate qui y possède un gîte appelé *ti kaz bleu*

Les chansons du spectacle

Les intervenants pourront inviter les classes à s'approprier le répertoire du groupe.

NOS ATELIERS

- Découverte du kalaripayat, art martial du Kérala, Inde du Sud : kalari-danse et maloya

Intervenante

Florence Latappy, danse, kalaripayat et maloya

Le **maloya**, hérité des esclaves de la Réunion, véhicule des valeurs de partage et porte en lui le métissage de la population de l'île : une danse qui permet improvisation et respect du corps et reste très physique, dont Florence s'est emparée dans ses créations et qu'elle mêle à d'autres techniques : danses d'Afrique, danse contemporaine occidentale ou d'autres techniques (yoga, kalari...). Florence propose une danse personnelle, ouverte sur le monde dans le respect du corps et du ressenti de chacun. Elle invite les participants à s'approprier des techniques selon leur niveau et à improviser. Pour plus d'information <https://maloyametiss.wordpress.com/demarche/>

10

- Découverte des instruments indiens (mridangam, flûte, morsing, tablas...)

Intervenant

David Abrousse, musique réunionnaise, percussions créoles, afro, indiennes...

- Découverte des instruments traditionnels réunionnais (rouler, kayamb, piker, sati...)

Intervenants

David Abrousse, musique réunionnaise, percussions créoles, afro, indiennes...

Jimmy Imare, musique réunionnaise

David et Jimmy ont commencé le maloya et la musique locale à l'âge de 8 ans et ont une longue carrière derrière eux. David a parcouru le monde avec le Groupe Salem et enseigne les traditions créoles musicales et culturelles, ainsi que le moring depuis plus de 30 ans. Il a aussi travaillé au CRR de la Réunion en tant qu'enseignant de percussions africaines. Une approche à la fois structurée et souple, des intervenants qui s'adaptent à leur public, avec le sourire et un savoir faire avéré et éprouvé

Les ateliers d'instruments peuvent être mixés en « Découverte de la musique métissée de Tramay »

DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS DU GROUPE

Instrument occidental :

Guitare

Instruments traditionnels :

Réunion : instruments du maloya

Inde : instruments traditionnels

II

LES INSTRUMENTS TRADITIONNELS DU MALOYA

Rouler, kayanm, sati, piker

Le MALOYA

Musique et danse traditionnels de la Réunion créée par les esclaves pendant la période coloniale à l'île de la Réunion, aux influences afro-indo-malgaches. La musique est basée sur des instruments spécifiques et le chant se compose d'un soliste et d'un chœur. Cette musique reste très vivante aujourd'hui.

Il a été reconnu Patrimoine immémorial de l'UNESCO, voir la fiche en ligne :

<https://ich.unesco.org/fr/RL/le-maloya-00249>

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

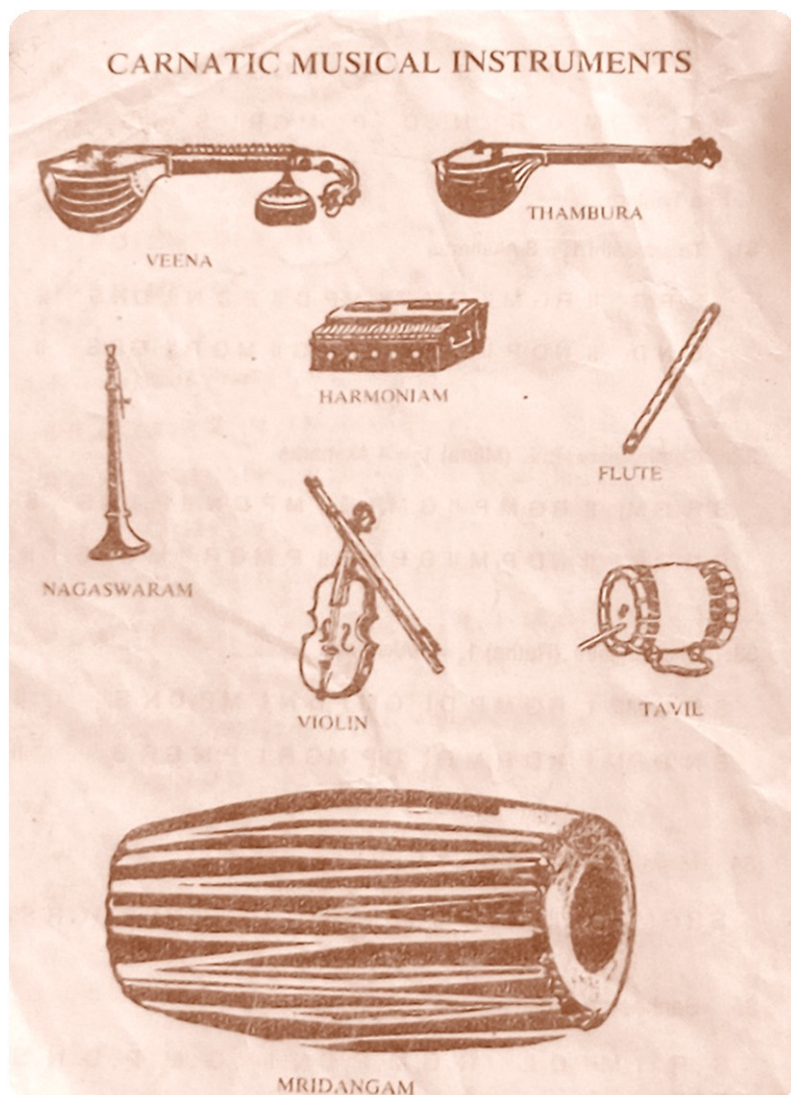

<http://maloyametiss.wordpress.com>

DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS INDIENS

Les instruments typiques de la musique classique indienne de l'Inde du Sud, dite carnatique

12

Le **morsing** se joue surtout dans le Nord de l'Inde (musique hindoustani) mais a été adopté par la musique carnatique au fil des siècles de même que les **tablas**. Le projet comprend aussi ces 2 instruments.

TRAMAY inclut 1 instrument de musique carnatique :
le mridangam

Illustration : Sangeetha
Vidwan, *Ganamarutha*
bodhini, Chennai 2013
(manuel d'apprentissage de
la musique carnatique)

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

COMPRENDRE LA MUSIQUE CARNATIQUE

Définition :

Musique classique du Sud de l'Inde née avant le Xe siècle avant Jésus Christ

Le terme **carnatique** signifie : « du Sud » et « conforme à la tradition », en langue du Karnataka, Etat du Sud de l'Inde

Le SHRUTI BOX et le **tempura** donnent la tonalité et la note qu'ils jouent est maintenue pendant tout le morceau pour se repérer.

Particularités :

Elle est fondée sur :

- les **RÂGAS**, équivalents des gammes ou modes qui donnent une couleur, un style particuliers au morceau
- les **TÂLAS**, les cycles rythmiques présentant un certain nombre de temps et de battements, marqués par des gestes codifiés de la main
- l'improvisation
- les **GAMAKAS**, les ornements des notes

Il s'agit de chants littéraires, philosophiques et dévotionnels (dédiés aux Dieux et Déesses hindouistes).

13

Notions de bases pour découvrir la musique carnatique

Les notes de musique en musique karnatique

SA RI GA MA PA DA NI

SA NI DA PA MA GA RI

Les **SWARAS** = les notes

A noter !

Les **BADIANES** sont des morceaux chantés populaires exclusivement dévotionnels (dédiés aux Dieux hindouistes) et de structures simples et répétitives, réservés aux cérémonies, contrairement à la musique carnatique, qui peut se jouer dans des contextes diversifiés.

A noter !

Il n'existe pas d'équivalence exacte entre les gammes indienne et occidentale.

Les accords n'existent pas en musique indienne : les notes sont indépendantes. L'accord de do en Occident est composé de trois notes. Cela n'existe pas en musique carnatique.

Dans le système indien, priorité est donnée à la mélodie et non à l'harmonie. Il n'existe pas de hauteur absolue.

APPRENDRE LES BASES DU MALOYA

14

Le jeu sur le **ROULER** se compose de :

- la basse
- le touché
- le médium

Exemple d'un rythme ternaire valsé (le maloya comprend plusieurs rythmes ainsi que des variantes) composé des trois sons, à jouer avec les élèves.

APPRENDRE LES BASES DES TABLAS

Sons de base du tabla (en atelier avec les élèves) se jouent avec les doigts.

Comme pour les autres instruments rythmiques indiens, les rythmes se jouent mais se chantent également. Le chant permet de mémoriser mais s'utilisent aussi pour les concerts : c'est le **KONAKOL**

15

DHA= THA +GHE

DHIN= THIN + GHE

THIN se joue avec l'index de la main droite

T(H)A se joue avec l'index de la main droite

KE se joue avec la main gauche sur la basse

G(H)E se joue avec un ou deux doigts gauches sur la basse

CHANTE ce rythme de base : rythme binaire à 16 temps :

DHA DHIN DHIN DHA
DHA DHIN DHIN DHA

THALI

DHA THIN THIN THA
THA DHIN DHIN DHA

KHALI

Pratique : comment compter la mesure binaire en 8 temps avec la main et les doigts

APPRENDRE LES BASES DU MRIDANGAM

00262 (0)692 080171/513588

assmaloyarts974@gmail.com
tramaygroupemusical@gmail.com

Association Maloy'arts 974
Tramay, Groupe musical

<http://maloyametiss.wordpress.com>

16

CHANTE les rythmes :

TA TI DOM NAM

TA TA TI TI DOM DOM NAM NAM

TA se joue avec 4 doigts de la main gauche

TI se joue avec 3 doigts de la main droite

DOM se joue avec 2 ou 3 doigts de la main gauche

NAM se joue de la main droite

DOM+ TI= DHIM il s'agit de 2 sons frappés ensemble

NAM+DOM= THOM

DANSER: RYTHME, METISSAGE ET MOUVEMENT

17

- TRAVAILLE l'écoute rythmique en marquant les temps forts et secondaires dans différentes parties du corps
- DANSE sur un rythme ternaire, binaire
- COMPTE la musique : chante le rythme et compose une chorégraphie en s'appuyant sur le rythme
- DÉCOUVRE les bases du maloya, du moring et du kalaripayat

DÉCOUVRIR LE KALARIPAYAT

18

On dit du **kalaripayat**, art martial de santé du Kérala, que c'est le plus vieil art martial du monde. Il propose un travail proche du yoga par une approche globale et respectueuse des capacités de chacun. Il se pratique quotidiennement. Cet art est né dans la région de l'Ayurveda, médecine traditionnelle très élaborée utilisée en complément de la médecine moderne en Inde. Le kalaripayat comprend l'étude d'une partie de cette tradition médicale.

LES AUTRES ARTISTES DU PROJET

Le Collectif de l'Association Maloy'arts 974 se mobilise autour du projet
Tramay :

19

Extrait du texte de :
Harmelle Baret pour la
chanson *Fifine*

sink er d matin
Fifine la finn lévé
lifé koul kafé
lé ankor bonèr
lav zasièt fé kwi manzé
marmay byen prop la parti lékol
té oussa ilé famla !?
parti dann somin galé
saroy dolo
pou lav zasièt, fé kwi manzé
gro pwa, la mori frit
Tout lé paré pou onzèr

Harmelle Baret, écrivaine et plasticienne écrit à l'occasion pour le groupe, notamment le titre *Fifine*, en particulier, le *fonkèr* de la chanson

Leaf Arvie, photographie et filme le groupe Tramay. Des images qui parlent de voyages et captent la singularité des artistes et du projet artistique

ANALYSER EN CLASSE

Quelques pistes de travail à adapter à l'âge des enfants :

20

LES ARTS DITS POPULAIRES : sont créés et pratiqués dans les classes sociales les moins privilégiées d'une société. C'est le cas pour le maloya, par exemple, créé par les esclaves de la Réunion.

LES ARTS DITS CLASSIQUES : sont pratiqués dans des classes sociales plus privilégiées et sont très codifiés, souvent anciens (ils remontent à une tradition, c'est-à-dire à toute une histoire qui s'étale sur un temps long) et enseignés dans des écoles et institutions

LES ARTS DITS TRADITIONNELS : ils se rattachent à une tradition ancienne mais peuvent être issus de classes sociales privilégiées (ballet classique, musique classique occidentale ou indienne) ou populaires. En Occident, on utilise le terme traditionnel pour désigner soit des arts populaires de toutes cultures soit des arts classiques non occidentaux.

LES ARTS CONTEMPORAINS : « contemporain » signifie : d'aujourd'hui. Il s'agit donc des arts d'aujourd'hui au sens large. Il existe des significations plus précises en matière d'arts plastiques ou de danse : on parle alors d'une période qui s'étend du XXe siècle à nos jours et incluent certains artistes précis et certaines démarches spécifiques.

ARTS PROFANES ET RELIGIEUX/DEVOTIONNELS : certains arts sont liés directement à une pratique religieuse, d'autres à d'autres contextes. Le maloya est par exemple relié à une pratique rituelle, le *servis kabaré*, mais peut aussi se pratiquer dans un contexte différent. De même, la musique carnatique se pratique dans les temples hindouistes mais aussi dans des salles de concert ou en plein air. La musique carnatique peut traiter de sujets profanes mais pas les badianes qui sont des chants purement dévotionnels.

MUSIQUE DU MONDE : cette terminologie est utilisée par les professionnels de la musique pour catégoriser un style de musique inspiré de traditions ou considérée comme traditionnelle.

