

BOUM MON BOEUF

CONCERT CONTE
PAR LE DUO LUZI NASCIMENTO

JEUNE PUBLIC

LA
RODA

L'ASSOCIATION LA RODA, ENTRE PRODUCTION DE SPECTACLES ET TRANSMISSION DE PRATIQUES ARTISTIQUES

UNE MIXITÉ CULTURELLE AU SERVICE DE LA CRÉATION MUSICALE.

Dix années d'actions, et le double de passion. Le goût de la tradition ancrée dans un univers résolument contemporain. L'expression de cultures empreintes de la transmission orale sud américaine, trouvant place et échos au cœur du territoire provençal.

La Roda est ainsi née, fruit de rencontres et d'échanges d'inspiration franco-brésilienne, entrant dans la ronde d'une danse frénétique menant à l'aboutissement de compositions hybrides et originales.

Claire Luzi et Cristiano Nascimento, auteurs, compositeurs et interprètes nous offrent au travers de leur musique le témoignage d'une créativité d'inspiration multiple, enrichie par une complicité artistique sensible et surprenante. Cette dualité de référence culturelle fait ressortir l'expression d'une mixité qui leur est propre et qui va du répertoire populaire Corse au «merengue» du Venezuela.

Les représentations publiques sont une véritable invitation au voyage, en partance ici pour le Brésil à travers la découverte de sa musique traditionnelle.

Outre les concerts, c'est par passion de la transmission que Claire et Cristiano ont initié des ateliers et stages de pratiques artistiques et de sensibilisation à la culture brésilienne. Que ce soit pour des établissements scolaires, des maisons de retraites ou des établissements pénitentiaires, c'est avec la même envie que le duo fait vivre la tradition brésilienne dans le paysage culturel français.

La Roda reçoit le soutien de la Ville
d'Aix-en-Provence et de la Région
PACA

Compagnie labellisée par
l'Ambassade du Brésil en 2018

BOUM MON BOEUF

CONCERT CONTÉ
PAR LE DUO LUZI NASCIMENTO

JEUNE PUBLIC

Une mandoline et une guitare qui font un bœuf, des chansons originales, un bœuf enchanté du Brésil, une mélodie nostalgique de Darius Milhaud, un bœuf sur un toit, une samba de carnaval, voici les ingrédients de ce spectacle musical.

Claire Luzi et Cristiano Nascimento invitent petits et grands à la découverte d'une curieuse histoire bovine qui relie le passé et le présent, la France et le Brésil, la musique classique avec la musique populaire, tout en nourrissant l'imaginaire avec humour et poésie.

C'EST L'HISTOIRE D'UN BŒUF
QUI DEVINT LA PLUS CÉLÈBRE
DES IMPROVISATIONS
COLLECTIVES MUSICALES

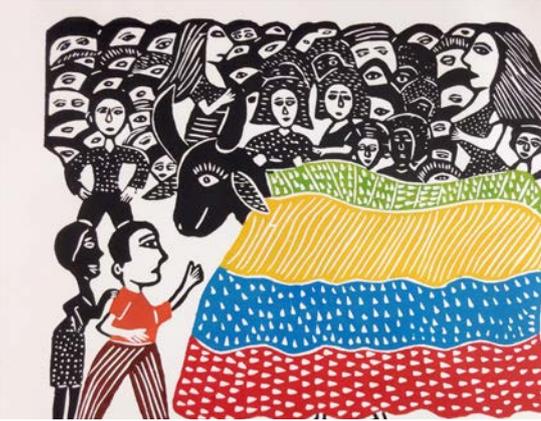
FAIRE LE BOEUF ? Voilà une étrange façon de désigner ces réunions musicales informelles !

La musique nous embarque à la découverte de l'ambiance parisienne des années folles, au temps d'un bistro que son patron avait baptisé "Le Boeuf sur le Toit".

Nous allons y rencontrer le compositeur Darius Milhaud qui a passé deux ans de sa vie à Rio de Janeiro d'où il a ramené quelques idées musicales (et bovines !) pour ses compositions. A Rio la samba nous entraîne dans un carnaval endiablé de 1917 où on reprendra en chœur une chanson nommée O boi no telhado (Le boeuf sur le toit).

Mais que faisait donc ce boeuf sur le toit de la maison ? La réponse est peut être dans le Bumba meu Boi (Boum mon Boeuf), une tradition musicale et dansée du Nordeste du Brésil où il est question d'un boeuf enchanté.

RÉFÉRENCES ET INSPIRATIONS

“Les festivités du bumba-meu-boi prennent leur source dans un mythe qui raconte l’histoire d’un magnifique bœuf, appartenant au patron de la fazenda (grande propriété agricole), dérobé par l’esclave Chico pour nourrir sa femme enceinte Catirina, qui rêve de manger de la langue de bœuf.”

Marie Cousin, “Entre rituel et spectacle, une tragédie en rythmes et en vers”, Cahiers d’ethnomusicologie, 23 | 2010, 211-230

<https://ethnomusicologie.revues.org/1012>

Couverture d’une partition de samba de 1917 “O boi no telhado” (Le boeuf sur le toit). Composée par José Monteiro, alias Zé Boiadêro, cette samba est citée dans “Le Boeuf sur le Toit” de Darius Milhaud, en plus d’être à l’origine de son titre.

Le célèbre bistro à la mode des années folles, que son patron Louis Moysès a baptisé “Le Boeuf sur le Toit”, du nom de la fantaisie musicale de Darius Milhaud qui était le grand succès des années 1920.

C’était le lieu de rendez-vous de tous les artistes comme Picasso, Mistinguett, Maurice Chevalier, Jean Cocteau ou encore Arthur Rubinstein.

De retour de son voyage au Brésil, Darius Milhaud composa “Le Boeuf sur le Toit” en hommage à la musique brésilienne.

<https://www.francemusique.fr/personne/darius-milhaud>

Depuis 2006, le guitariste compositeur brésilien Cristiano Nascimento et la chanteuse Claire Luzi, auteur mandoliniste corso-provençale, arpentent et inventent leur territoire musical, sur les traces de l'aixoïse Darius Milhaud et dans la droite lignée de Claude Nougaro. Cela donne des forrós originaux en français, ou des choros métissés de Provence. Ce Duo fait son chemin en France comme à l'étranger (Brésil, Angleterre, Italie, ...). Après deux disques en duo (Jardim en 2007, Choro Vagamundo en 2012), Claire Luzi et Cristiano Nascimento signent les compositions et chansons du premier album de Zé Boiadé, Zé qué a (La Roda/Rue Stendhal), sorti en mai 2016 et salué par la presse française et étrangère. Ils sont également directeurs artistiques de l'association, principale représentante des musiques populaires brésiliennes en France et en Europe.

JARDIM, 2007
LA RODA

CHORO VAGAMUNDO, 2012
LA RODA

ZÉ BOIADÉ, 2016
LA RODA, RUE STENDHAL

CLAIRE LUZI, mandoline, accordéon, voix

Chanteuse, mandoliniste et auteur. Élève de la chanteuse Teca Calazans, elle a étudié le piano classique au Conservatoire d'Aix-en-Provence, en même temps que la mandoline populaire corse avec son grand-oncle Charles Luzi. Claire a d'abord été musicienne intervenante (DUMI) et chef de chœur avant de se consacrer à la scène. Invitée en 2004 par l'Opéra National de Montpellier, elle a aussi participé au Projet Global Mandoline Orchestra. A l'occasion de ce projet de musiques actuelles du monde, elle a joué aux côtés d'Olivier Chabrol, Cristobal Sotto, Hamilton de Holanda, Ricardo Sandoval, Patrick Vaillant. Elle part au Brésil en 2005 pour étudier la mandoline avec Pedro Amorim à l'Escola Portátil de Música de Rio de Janeiro, avec Marco César à Recife, puis dans de nombreuses rodas de choro et de samba aux quatre coins du Brésil.

CRISTIANO NASCIMENTO, guitare 7 corde, trombone

Originaire de Rio de Janeiro au Brésil, il est guitariste 7 cordes, compositeur et arrangeur. Sa musique est nourrie de choro, de samba, de forró, mais aussi du candomblé et des sons du grand compositeur et multi-instrumentiste brésilien Hermeto Pascoal. Formé à la prestigieuse école Villa Lobos, c'est de roda de samba en roda de choro que Cristiano a forgé le son de sa guitare et sa personnalité musicale.

Ses œuvres sont aujourd'hui éditées aux Editions d'Oz.

Cristiano compose et fait des arrangements pour de nombreux artistes. Il a accompagné des étoiles de la chanson brésilienne comme Dona Ivone Lara, Wilson Moreira, Teca Calazans, Fabiana Cozza, Hermeto Pascoal, Armandinho...

Collaborations

Les artistes musiciens se sont entourés de Catherine Beuffe pour la mise en scène, et Lucien Massucco pour une complicité de régie technique et de son.

CATHERINE BEUFFE, mise en scène.

Comédienne acrobate spécialisée en aérien et jeu d'acteur, enseignante et comédienne de la Cie ABS Cirque danse (13) et le collectif de l'oeuf (84) Accompagnement à la formation pour le cirque et le théâtre. Artiste chorégraphe pour des créations circassiennes. Du fait d'une double formation en théâtre d'abord et ensuite en cirque dans une école professionnalisante (auprès de J Sutton comédien acrobate venant du théâtre du soleil d'A. Mnouchkine), elle a développé le goût et sa recherche scénique, sur une complémentarité entre jeu d'acteur, texte, et langage du corps dans des formes scéniques diverses, théâtre d'ombres, de marionnettes, textes classiques, comédia, slap stick, théâtre contemporain.

LUCIEN MASSUCCO, Régie technique, son et lumières.

Lucien était régisseur du spectacle "Le bar des oiseaux de Richard Cairaschi Noëlle Perna". Il a pratiqué la musique avec Prova d'Orchestra de Patrick Vaillant et dans Nux Vomica. Lucien a également collaboré à la réalisation et l'enregistrement de disques avec Patrick Vaillant, Manu Théron, Bijan Chemirani, Lou cor de la plana, Chin Nana Poum, Nux Vomica, Jan-Marie Carloti, le Melonious quartet, Serge Pesce, etc. Il pratique la musique assistée par ordinateur avec Serge Pesce dans le duo Stralunato, comme le bal électrique MandoMix avec Patrick Vaillant et Daniel Malavergne. Il joue aussi des percussions mineures.

Février à mai 2018

Les résidences d'écriture ont eu lieu en confrontation systématique avec le jeune public. Tout de suite en situation d'adresse, ce travail de forge a permis de faire émerger une première version du spectacle sous la forme d'un concert-conté. La composition de sept chansons, et la transcription de Corcovado (Darius Milhaud) pour guitare 7 cordes et mandoline ont vu le jour, serties dans une esquisse de mise en scène qui donne une belle dynamique au récit.

<https://youtu.be/CUiEVBGVtbc>

Cette première étape de travail aboutit la forme "Concert-conté" avec musique et mise en scène légère, pour tout public dès 5 ans, à découvrir en vidéo

Les sons du boeuf

Les arrangements ont été construits autour d'un instrumentarium important, pour offrir aux jeunes oreilles une riche palette de timbres et de sons.

Outre la voix chantée, les enfants pourront découvrir les cordes typiques du Brésil : la guitare à 7 cordes, la "viola nordestine", la mandoline, mais aussi le trombone à coulisses, le mélodica et le "pifé" (fifre), ainsi que plusieurs percussions : pandeiro, zabumba, keskes et triangle.

Couleurs et matières

Une ébauche des futurs costumes a été réalisée, dans la ligne esthétique du Bumba meu boi. Les motifs imaginés par le costumier Ivan Lobec proviennent de l'art naïf populaire du Brésil, motifs colorés en broderies de perles sur fonds noir.

Costume traditionnel du "Bumba meu boi" (Région Maranhão) orné de perles brodées.

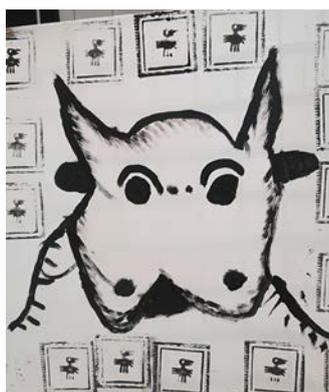
Actions de médiation culturelle

Chaque résidence a été accompagnée d'opérations de médiation culturelle auprès des enfants. Ateliers de pratique collective, rencontres et échanges, répétitions publiques, ateliers d'écriture. Les artistes ont ainsi rencontré pendant cette première phase de création :

- les enfants accueillis en centre de loisir au centre Culturel Nelson Mandela (La Seyne-sur-mer, 83),
- les enfants accueillis sur le temps péri-scolaire au Centre Social et Culturel Chateau de l'Horloge (Aix, 13) ainsi que 6 classes des écoles voisines, sur le temps scolaire,
- les enfants de l'école communale de Coaraze,
- les élèves de CP scolarisés à Beaumont de Pertuis, avec qui un projet d'écriture de chanson et de pratique vocale et instrumentale est mené en vue de leur participation à la représentation au Festival Les Sons du Lub.

De février à avril 2018 avec les enfants de 5 à 11 ans du Centre social Nelson Mandela, quartier de la Berthe à La Seyne sur Mer (Centre de loisir) autour de la résidence d'écriture

Les traditions picturales du Nordeste du Brésil ont nourri un atelier d'arts plastiques animé par un artiste plasticien.

Les réalisations ont servi de décor à la représentation de fin de résidence le 18 avril 2018.

Un groupe d'enfants de 8 à 10 ans a participé à un atelier d'écriture de chanson

La chanson "Un boeuf est sur le Toit" est née du travail d'imagination et de versification mené avec ce groupe pendant la résidence d'écriture. Ils l'ont interprétée sur scène.

BOUM MON BOEUF Concert conté - dès mai 2018

Public visé	Tout public dès 5 ans
Jauge maximale	300
Durée	45 min
Espace scénique	4m ouverture x 3.80m de profondeur
Type de lieu	Théâtre, salle de classe, médiathèque, ...
Equipe	2 musiciens, 1 régisseur

BOUM MON BOEUF Spectacle - création février 2019

Public visé	Tout public dès 5 ans
Durée	45 min
Espace scénique	?
Type de lieu	Théâtre, noir indispensable
Equipe	2 musiciens, 1 régisseur

BOUM MON BOEUF Spectacle jeune public - création 2019/2020

Public visé	Jeune public de 2 à 5 ans
Durée	35 min
Espace scénique	4m ouverture x 3.80m de profondeur
Type de lieu	Ecole, médiathèque, théâtre ...
Equipe	2 musiciens, 1 régisseur

LE BOEUF SE MET EN MARCHÉ**Costumes, décors, mise en scène et création lumière - juillet 2018 à février 2019**

En juillet 2018, une résidence au Brésil est prévue avec plusieurs enjeux : immersion musicale dans le "Bumba meu boi", premier travail sur les décors et accessoires (marionnettes géantes de boeufs grandeur nature), création des costumes avec le costumier Alex de Souza.

Le duo sera reçu par plusieurs groupes et communautés dans les deux régions d'origine du Bumba meu boi, le Maranhão et le Pernambouc, et à Rio où l'imaginaire lié à la vie rurale et à la figure du "boiadeiro" est resté vivace à travers les fêtes de caboclos. Des contacts seront pris en vue d'une tournée au Brésil en 2019/2020.

Boum Mon Boeuf se parera ensuite de ses décors, costumes et lumières ainsi que de sa mise en scène aboutie, au cours de 2 résidences en Région PACA : au Petit Duc (Aix-en-Provence) puis à la Cité de la Musique de Marseille avec Catherine Beuffe et Lucien Massucco, pendant l'hiver 2018-2019.

La création de la formule "Spectacle tout public dès 5 ans" est programmée le 13 février 2019 à l'Auditorium de la Cité de la Musique de Marseille. Elle sera suivie d'un lancement à Paris, et d'une tournée en PACA et en national entre février et juin 2019.

Écriture et création de la forme jeune public, saison 2019/2020

Enfin la dernière phase de création du spectacle sera l'élaboration d'une version adressée spécialement aux plus jeunes enfants, de 2 à 5 ans. Cette nouvelle forme fera l'objet d'une réécriture, donnant plus de place au conte qu'aux données historiques.

La musique sera amenée en prenant en compte les besoins de l'enfant à son stade de développement, découverte sensorielle, découverte du monde et de la relation à l'autre ; nourrir l'imaginaire, l'émotionnel et les sens à travers la musique et l'univers de Boum Mon Boeuf, voilà l'ambition de cette étape de travail.

Pour réaliser ce projet une nouvelle période de résidence de 10 jours nous semble nécessaire, ainsi que des temps d'échange avec des personnes référentes pour la petite enfance et le spectacle jeune public. Aussi nous sommes en recherche d'un ou plusieurs lieux partenaires sur la saison 2019/2020.

Édition d'un livre-disque, saison 2019/2020

Nous souhaitons donner à Boum Mon Boeuf une autre temporalité et de nouvelles couleurs en réalisant un livre-disque pour la saison 2019/2020. Cela nécessitera un nouveau travail d'écriture, et la recherche de nouvelles collaborations, qui amèneront leur propre univers pour ce boeuf franco-brésilien.

ESPACE AUDIO-VISUEL

La compagnie : association la roda

<https://fr-fr.facebook.com/larodaproduction/>

<http://www.laroda.fr/>

Le spectacle : boum mon boeuf

<http://www.laroda.fr/artiste/boum-mon-boeuf/>

La formation (les artistes) : duo luzi-nascimento

<https://www.facebook.com/duo.luzinascimento>

<http://www.laroda.fr/artiste/duo-luzi-nascimento/>

Pistes pédagogiques et d'ouverture sur un axe pluridisciplinaire

Ce concert conté peut ouvrir sur de nombreuses pistes pédagogiques dans plusieurs domaines :

- En musique, il est possible de travailler sur plusieurs rythmes brésiliens, en percussions vocales, corporelles, instrumentales, pour intérioriser les rythmes : le maxixe, la samba, le maracatu, etc... Nous pouvons également apporter du matériel pédagogique, ou notre savoir-faire en proposant des chansons adaptées à chaque cycle, comme par exemple la berceuse « boi do curral », arrangée en canon à trois voix pour les cycles III.
- En arts plastiques, en danse et en théâtre, nous pouvons indiquer et apporter de la matière pour un travail parallèle et complémentaire au spectacle: des marionnettes géantes inspirées des folklores nordestins peuvent être fabriquées en classe et exposées lors de la représentation de Boum mon bœuf, voire servir de décor au spectacle. De même la partie dansée du bumba meu boi peut donner lieu à un travail autour de la danse, du mouvement. En arts plastiques, un travail autour du mouvement Dada peut être mené, ou encore des recherches en histoire sur les années folles et les mouvements artistiques, littéraires, architecturaux de l'époque.

Dans mon bagage j'ai la chance de posséder une vie professionnelle de musicienne intervenante. En effet j'ai obtenu un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) en 2003, avec lequel j'ai exercé plusieurs années surtout en milieu scolaire, mais aussi en écoles de musique, conservatoires, crèches, chorales... J'ai choisi cette voie par amour conjoint de la musique, des enfants, et de l'art de transmettre.

Aussi je sais combien il est plus difficile de captiver une classe de petite section de maternelle qu'un parterre d'adultes.

Claire Luzi

Ateliers de pratique musicale

Un atelier de pratique musicale est proposé en accompagnement du spectacle Boum Mon Boeuf. En direction du même jeune public pour approfondir les références du spectacle et découvrir les musiques populaires brésiliennes. Nous proposons ainsi 2 ou 3 heures d'ateliers de pratique musicale pour les enfants autour de Boum Mon Boeuf. En amont, un dossier pédagogique sera envoyé et transmis aux élèves autour du spectacle pour que puisse être effectué un travail sur l'histoire, les compositeurs de référence, les paroles des chansons, des extraits audio et playback.

A l'intérieur du jeune public visé peuvent être identifiés deux publics cibles et donc deux formules d'ateliers :

-Pour des classes de CP à CM2, sur le temps scolaire (Claire Luzi est agréée DUMI). L'atelier comportera plusieurs axes de travail en comprenant une partie d'apprentissage de chansons et de polyrythmies accompagnant les chansons, et une partie de rencontre et de découverte approfondie sur le thème des musiques populaires brésiliennes, Darius Milhaud et le Boeuf sur le Toit.

-Pour les élèves d'écoles de musique de tous instruments ou les classes de Formation Musicales. Sera proposé un atelier de chant polyphonique et/ou de pratique instrumentale d'ensemble sur le thème des musiques populaires brésiliennes et des différentes inspirations du spectacle Boum Mon Boeuf.

La création du spectacle a été imaginée sur trois saisons, avec une première phase de création focalisée sur la composition musicale et le travail de narration (2017/2018)

La seconde phase de création concernera plus particulièrement la mise en scène et scénographie, avec notamment une résidence au Brésil (2018/2019). La création de la forme spectacle tout public à partir de 5 ans est prévue pour février 2019.

Enfin dans un troisième temps et sur une troisième saison, nous souhaitons nous consacrer à l'écriture et à la création de la forme adressée spécialement au plus jeune public (2 à 5 ans). Ce projet se conclura par l'enregistrement et le lancement d'un livre disque sur la saison 2019/2020.

A chaque étape le spectacle en création est joué et confronté au public. Ce choix permet un travail en continu sur la justesse de l'adresse ; cela permet également de se saisir d'idées nées dans l'interaction avec les enfants, comme naissent les idées musicales dans la spontanéité d'un boeuf de musiciens !

ÉCRITURE

FÉVRIER 2018

6 JOURS, CENTRE SOCIAL LA SEYNE SUR MER (84) + CENTRE SOCIAL AIX (13)

ARRANGEMENTS, SON, CAPTATION VIDEO "CONCERT CONTÉ, TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS"

AVRIL 2018

4 JOURS, COARAZE (06)

RESIDENCE BRÉSIL, COSTUME, DECORS, IMMERSION MUSICALE

JUILLET 2018

1 MOIS, SÃO PAULO, SÃO LUIS DO MARANHÃO, RIO DE JANEIRO

MISE EN SCÈNE, CRÉATION LUMIÈRE, CAPTATION VIDEO "SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS"

FÉVRIER 2019

10 JOURS, CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE + LE PETIT DUC (AIX-EN-PROVENCE)

CRÉATION FORME "JEUNE PUBLIC 2 A 5 ANS"

OCTOBRE 2019

10 JOURS - RECHERCHE DE LIEUX ET PARTENAIRES EN COURS

ENREGISTREMENT LIVRE-DISQUE

NOVEMBRE 2019

3 JOURS, COARAZE (06)

Le concert conté en public, saison 2017/2018

21 mars, Maison de quartier la Mareschale, Aix (13)

18 avril, Centre Socio Culturel, La Seyne (83)

14 mai, Salle C. Trenet, IMFP/Académie Aix-Marseille
Salon (13)

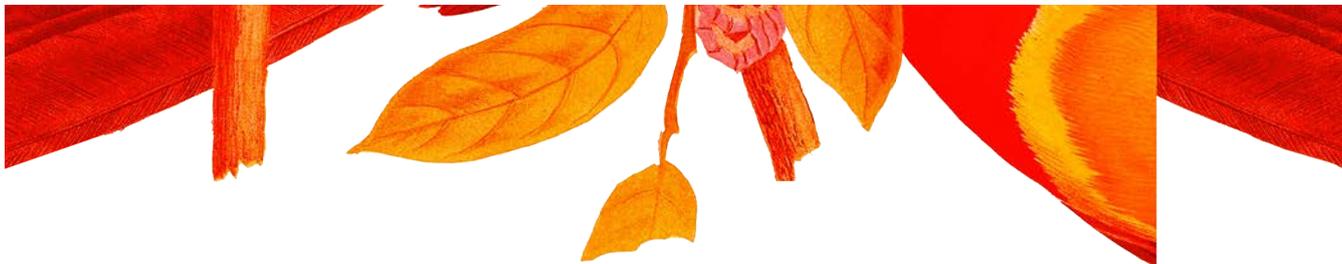
19 mai, Festival C'est Sud, Aix (13)

20 mai, Festival Les Sons du Lub, Beaumont (84)

Le spectacle tout public en diffusion, saison 2018/2019

13 février, CRÉATION, Cité de la Musique de Marseille (13)

17 février, Le Petit Duc, Aix (13) sous réserve

ASSOCIATION LA RODA
2611 chemin de Saint Donat, 13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 61 13 76 98
Email : contact@laroda.fr
www.laroda.fr