

RYTHMES DU MONDE ET PERCUSSIONS CORPORELLES

Schmutz Damien, 0674919155

Introduction

Cette méthode est le résultat de 10 années de recherches et d'étude des instruments de percussions. Il y est consigné une masse d'informations importante ; avancez avec raison dans son étude et n'hésitez pas à rebrousser chemin si le besoin s'en fait sentir.

Découpage rythmique

On travaille ici le rythme dans son fondement : la subdivision des temps. Nous décomposons chaque temps/pas dans un débit régulier de pulsations/claquement de mains. En enlevant des coups, nous découvrons différentes possibilités de découpage rythmique. L'idée est plus de ressentir le rythme que l'intellectualiser.

Claves

Les claves sont deux bouts de bois entrechoquées qui produisent un rythme du même nom. Le terme ('clef 'en espagnol) se généralise à plusieurs rythmes très présents dans les musiques africaines et latino américaines.

Percussions corporelles

Les percussions corporelles sont des reproductions corporelles des nombreux rythmes de batterie et percussions. Le panel de son est large :

Sons graves : torse et pieds

Sons medium : cuisses, fesses et mains

Sons aigus : claquements de doigts et percussions buccales

Il vous faut trouver votre son ! Le principal est de le développer dans la constance afin que le son produit soit égal s'il n'est pas jouer volontairement avec des nuances.

Polyrythmies

Adaptation corporelle de rythmes d'orchestre des répertoires africain, cubain et brésilien.

Joués par plusieurs percussionnistes. Etroitement liés aux chants et à la danse.

La formule la plus courante reste :

Cloches et claves qui donne le tempo et le sens des variations.

+ Tambours graves et médium qui s'enchevêtrent pour créer une mélodie rythmique et répondre au chant

+ Percussion aigu qui crée en solo un dialogue avec les danseurs.

Indépendances

Adaptation du jeu de deux ou trois percussionnistes a un seul. Travail des indépendances hautes et basses du corps.

Mode d'emploi

Les tableaux

Ils sont une synthèse des différentes méthodes écrites que j'ai été amené à étudier.

Chaque rythme est présenté sous sa forme basique- son ossature- puis complexifié et soumis à des variations mathématiques.

Les 4 pas correspondent au mouvement des percussionnistes de batucada...ils sont très importants car ils offrent une stabilité rythmique, un cycle et une base commune pour la pratique collective.

Il est possible de les simplifier sur deux pas (mouvement de la marche militaire) ou simplement en tapant d'un pied. Progressez par étape.

Tempo	Variation	Pas I		Pas II		Pas III		Pas IV					
		○	●	○	●	○	●	○	●				
120/150		ta	ka	di	mi	ta	ka	di	mi				
		ta	ki	té	ta	ki	té	ta	ki	té			
		ta	ka	di	mi	ta	ka	di	mi	ta	ka	di	mi

Il peut vous être utile de chanter le débit de chaque pas. Les onomatopées ka/lé/ba/shi et ta/ki/té peuvent vous venir en aide.

Les tempos sont des repères de travail et jeu...

Légende

signe	signification	description
I, II, III, IV	Pieds, mouvement batucada	droite, gauche, gauche, droite...
X	Coup joué	
O/case vide	Coup non joué/silence	Onomatopée 'A' si besoin
T	Torse	mains bien à plat sur la poitrine
d	Claquement de doigts	
d2	Claquement de doigts deux mains ensemble	
M	Mains frappées ensemble	comme pour applaudir
C	Dos de la main	
C/	Mains contre mains du partenaire	
b	bouche	frappée avec le bout des doigts
J	Jambes/cuisses	
J2	2 cuisses ensemble	
○	droite	Main, pied, cuisse...
●	gauche	Main, pied, cuisse...

Définitions

Pulsation : répétition régulière d'un son

Rythme : organisation de sons et de silences dans le flux du temps

Mesure : regroupement régulier de plusieurs pulsations ;

Exemple : mesure à 4 temps/pulsations

Cycle : regroupement de plusieurs mesures ;

Exemple : cycle de 16 temps= 4 mesures 4 temps

TERNAIRE

Découpage rythmique

Découpage par 3, 8 possibilités

Sans rien jouer, 1 possibilité OOO

En jouant tout, 1 possibilité XXX

En ne jouant que 2 coups sur 3, 3 possibilités XXO, XOX, OXX

En ne jouant qu'un coup sur 3, 1 possibilité XOO, OXO, OOX

Claves

3 pour 2

Il est le croisement entre musiques binaires et ternaires : la main gauche joue des temps ternaires, tandis que la droite est dans un débit binaire

Tempo	Pas	I			II			III			IV		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
90/160	Main gauche	X	O	O	X	O	O	X	O	O	X	O	O
	Main droite	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X	O

Clave africaine

Tempo	Pas	I			II			III			IV		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
70/140	Clave 6/8	X	O	X	O	O	X	O	X	O	X	O	X

Clave et cascara 6/8 afro-cubaines

Tempo	Pas	I			II			III			IV		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
70/125	Clave 6/8	X	O	X	O	X	O	O	X	O	X	O	O
	cascara	X	O	X	O	X	X	O	X	O	X	O	X
	variation	X	O	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X
	Variation 2	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	O	X

Mazurka créole

Sur 4 pas ternaire

Tempo	Pas	I			II			III			IV		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
70/130	mazurka	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	X	O

Percussions corporelles

Kuku ternaire

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
60/140	base	T●	J○	J●		M		T●	J○	J●		M	
	variation	T●	J○	J●		M			J○	J●		M	

Pa pita, pa pita, accompagnement de djembé

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80/140	Base	M○		C○	M○			M○		C○	M○		
	Variation	M○		C○	M○			M○		C○	M○		
		M○		C○	M○		C○	M○		C○	M○		

Ka, ka lakoulouka

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
60/125	Base	M		r↓	C↑	T○	T●	M		r↓	C↑	T○	T●
	Variation	M		r↓	C↑	T○	T●	M		r↓	C↑	T○	T●
		M		r↓	C↑	T○	T●	M	T○	T●	M	T○	T●

Continuum ternaire

Comme pour le continuum brésilien binaire, les accents sont sur le torse et les contre coups joués avec les claquements de doigts

Alternance droite gauche

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
50/120	1	T	d	d	T	d	d	T	d	d	T	d	d
	2	T	T	d	T	T	d	T	T	d	T	T	d
	3	T	d	T	T	d	T	T	d	T	T	d	T
	4	d	T	T	d	T	T	d	T	T	d	T	T

Hambones

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
		Jext	T	Jint	Jext	T	Jint	Jext	T	Jint	Jext	T	Jint

La technique du hambones consiste en un mouvement souple et relâché de la main de l'extérieur de la cuisse au torse puis retour intérieur de la même cuisse. Ce mouvement se pratique assis

Adaptation clave et rythme afro

Tempo	Pas Variation	I ○			II ●			III ●			IV ○		
		Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80/120	1	P○		P●		M		P○		P●	M		M
50/115	2	P○	P●	M	P○	M	M	P○	P●	M	P○	M	M

Polyrythmies

Bembé

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80 à 85	guataca	X	O	X	O	X	X	O	X	O	X	O	X
	salidor	T	d	d	T	d	d	T	d	d	T	d	d
	llamador			M		C○	C●			M		C○	C●
	caja	P○						P○	P●	(P)	P○		P●

Dunumba, danse des hommes forts, Guinée

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80/120	cloche	X		X	X		X	X		X	X		X
		T		T	T					(T)	(T)		T
								M	(M)				T

Indépendances

dunduns

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
60/120	Main gauche	J	J	O	J	J	O	J	J	O	J	J	O
	Main droite	O	J	J	O	J	J	O	J	J	O	J	J

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
70/140	○	J		J	J		J	J		J	J		J
	● 1.	J	J		J		T	T		(T)	(T)		(T)
	● 2.	J			(J)			J		T	T		

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80/120	○	J		J		J		J		J	J		J
	●	T		(T)		b		b		(T)	T		(T)

Tempo	Pas	I ○			II ●			III ●			IV ○		
	Variation	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té	Ta	ki	té
80/130	○	J		J		J		J	J		J		J
	● 1.	T		T		T			b		b		

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Musique cubaine

Son : la familia Valera Miranda, le Buena vista social club, Bebo Valdés

Salsa: Mongo Santamaria, Eddie Palmieri, Ray Barretto, Tito Puente

Latin jazz : Roberto Fonseca, Chucho Valdés, Irakere, Omar Sosa

Rumba : los Papines, los munequitos de Matanzas

Documentaires : calle 54, Buena Vista Social Club, Cuba feliz

Amériques du sud

Mercedes Sosa,, Jorge Ben, Maria Bethania

Samba pagode: Jorge Aragao, Casuarina

Choro : Yamandu Costa

Forro : Sivuca, Silvério Pessoa

Musique du Nordeste : Renata Rosa

Batucada : Manguera, Funk'n'lata

Tango : Astor Piazzolla, B.O. Du film 'Tango'

Fusion : Gotan Project

Documentaire : Brasileirinho, Sarava

Musique du cap vert :

Marya Andrade, Bonga, Cesaria Evora

Musique indienne

Flute Bansuri : Hariprasad Chaurasia

Sitar: Ravi Shankar; Shahid Parvez; Nikhil Banerjee

Sarod: Ali Akbar Khan

Santoor: Shivkumar Sharma

Fusion: Shakti, badmarsh and Shri, Jan Garbarek

Documentaires : 'l'extraordinaire lesson' ravi shankar; 'le tabla' Pandit Shankar Gosh

Musiques 'Orientales'

Turquie: Buhran Ocal, Tamburi Cemil Bey

Afghanistan: Humayun Sakhi

Maghreb: Dhafer Youssef, Anouar Brahem

Fusion : Rabi Abou Khalil, Mozart l'Egyptien

afrique

Fela Kuti, Richard Bona, Rokia Traoré, Keziah Jones

Documentaire : Benda Bilili, Du mali au Mississipi

Espagne

Flamenco : Paco de Lucia, Tomatito, Estrella Morente, Carmen Linares

Rumba : Ojos de Brujo, Bebo y Cegala, Titi Robin, Renaud Garcia Fons, Rodrigo Y Gabriela

Documentaire: playing for change

Percussions

bodydrum :STOMP, Barbatuques, Bobby Mac Ferrin

Ensemble de percussions : Guem and Zaka percussions, Glen Velez, le trio Chemirani, Adama Dramé

Documentaire: Zakir Hussain and his friends

Europe

Jazz manouche : Django Reinhardt, les doigts de l'homme

Fanfare: Kaya and Bregovic, Taraf de Haidouks

World music: Hadouk trio

Jazz

John Coltrane, Miles Davis, Esbjorn Svensson Trio, Kenny Burell, Michel Petrucciani, the Bell sisters

Rock, funk, soul, reggae

Elvis Presley, Jeff Buckley, jimmy Hendrix, Pink Floyd, Radiohead, Noir Désir
The temptations, James Brown, Nina Simone, Ray Charles
Bob Marley, Peter Tosh, the Gladiators, Max Romeo

Electro

Ezekiel, High Tone, Bjork, Dj Krush, Amon Tobin

Méthodes

Percussions et rythme du monde, Tom Klower
Rythmes, Daniel Goyone

LIENS INTERNET ET VIDEOS

Liens internet

beatboxblog.fr
mycongaplace.com
rythme.be
teachertube.com
percussions.org

Liens vers vidéos

Body percussions	http://www.youtube.com/watch?v=wYcLAC63pGI http://www.youtube.com/watch?v=z1P4pCtzwM http://www.youtube.com/watch?v=xTxfu9fWGAY
Gumboot	http://www.youtube.com/watch?v=iSgFAG0mtac
Hambone	http://www.youtube.com/watch?v=cnrlzc39edM
Beat box	http://www.youtube.com/watch?v=8ZsML4uWoiw
Tablas	http://www.youtube.com/watch?v=4UTaPkYqjII http://www.youtube.com/watch?v=ZJRA_ARyqAc
Percussions latines	http://www.youtube.com/watch?v=FOaJTH1jOto
Mayumana	http://www.youtube.com/watch?v=MdxB5azLz8g
Stomp	http://www.youtube.com/watch?v=g8ra8mjZljA
Appartement	http://www.youtube.com/watch?v=sVPVbc8LgP4
Barbatuques	http://www.youtube.com/watch?v=E0EJLRkysM
Et un jolie petit bonus...	http://www.youtube.com/watch?v=cI_0Hyn57Lk

Et !...un grand merci a tous ceux qui m'on enseigné ce que je vous transmets a mon tour...

Ludovic Prevel, Pandit Shankar Gosh, Milian Gali Rivieri, khalid Kouhen, Laurent Zun Zun Lamy...

