



KALO BALVAL

MUSIQUES & CHANSONS DES BALKANS



Concert pédagogique & scolaire

« INSPIRÉ DES ORCHESTRES NOMADES, KALO BALVAL DÉBALLE UNE MUSIQUE PARTAGÉE ENTRE SONS BRUTS, ÉNERGIE COLLECTIVE ET DÉBOREMENTS DE LA TRANSE. »

« EN POSANT SES VALISES, KALO BALVAL INVITE LES PROMENEURS À PARTAGER UNE ÉTAPE DE SON VOYAGE DANS UNE AMBIANCE DE FÊTE, PARSEMÉE DE POINTES NOSTALGIQUES, CARACTÉRISTIQUES DE CES CULTURES. »

<https://kaobalval.com> | contact@kalobalval.com | contact : Fabrice FRANÇOIS 06 86 66 88 80



Présentation du groupe

KALO BALVAL PRÉSENTE DES MUSIQUES DE RUE ET DE FÊTES INSPIRÉES DES BALKANS ET D'EUROPE DE L'EST.

Cette tradition est une des plus **anciennes expressions artistiques** des peuples nomades. La source d'inspiration de KALO BALVAL est particulièrement la musique jouée par les gitans et les juifs dans le style des **danses populaires** tout en y apportant une touche personnelle de part leurs parcours divers et originaux.

Le répertoire est constitué de compositions personnelles ainsi que de morceaux et chansons traditionnels tirés du répertoire **tsigane** (Gelem Gelem, Nejatov Cocek), **klezmer** (Hava Nagila, Fon der Choope) ou des **cultures méditerranéennes** (Oriental Hora, Alabina Münür)... Les musiciens s'inscrivent ainsi dans la tradition de transmission et d'évolution des **musiques traditionnelles vivantes**. Conçu initialement pour jouer à 4 musiciens, le groupe peut aussi se produire à 3 ou à 5 selon les demandes et les possibilités.

« LES MUSICIENS COMMUNIQUENT LEUR FOUGUE ET LEUR ENTHOUSIASME AU PUBLIC : ON RYTHME, ON DANSE ET L'ON SE MET À DANSER. » La Nouvelle République

KALO BALVAL est un collectif d'artistes réunis autour des cultures de rue et du voyage à connotation tzigane et klezmer. Le groupe, né en 2006, est à l'image des tarafs de Roumanie, à répertoire et effectif variable. Après diverses prestations en festivals et soirées festives (49, 53), **KALO BALVAL** fait, en 2008, la première partie du Haidouti Orkestar (groupe d'influences serbe et turque) au Centre Culturel de Sarzeau (56). Depuis 2012, une nouvelle formule se développe avec des concerts partout en France.

En 2016, les musiciens ont sorti un disque autoproduit : « **Tsubala Tsuba** ».



KALO BALVAL , c'est :

F. FRANÇOIS (saxophone, voix)
N. CAMPIN (accordéon, bouzouki, voix)
S. GLORIOD (accordéon, voix)

F. BELLOT (guitare, voix)
X. MARGOGNE (guitare, voix)
M. NANTOIS (contrebasse, guitare, voix)



Membres du groupe



Fabrice FRANÇOIS : saxophone soprano, chant

Par son grand intérêt pour les musiques actuelles, traditionnelles, les arts de rue et notamment l'improvisation, Fabrice prend part à de nombreuses propositions artistiques variées...

Dès 1998, de sa rencontre avec les cultures d'Europe de l'est et des Balkans va naître une passion qui va impulser la création de Bajka (mini fanfare klezmer et tzigane). Depuis, il a été sollicité pour divers stages pour des écoles de musiques ou l'ADDM53, l'UDEM41... Il a enseigné le saxophone et dirigé différents ensembles en école de musique territoriale pendant plus de 20 ans.

Fabien BELLOT : guitare, chant

Musicien et pédagogue, il travaille beaucoup dans le secteur de l'enfance à travers des projets éducatifs artistiques et des spectacles à destination des enfants. Musicien éclectique, il collabore à des projets allant du rock à la chanson, du jazz aux musiques traditionnelles, tout en développant un goût certain pour l'électronique et ses textures envoûtantes.



Sébastien GLORIOD : accordéon, chant



Bercé dans sa jeunesse par les musiques tziganes de Comedia mundi (Longo Mai), c'est instinctivement qu'il se dirige vers le répertoire balkan quand l'accordéon lui tombe dans les bras au détour d'une brocante. Un brin nomade, voyageur, et découvreur de terroirs, Sébastien puise dans les traditions des différentes cultures pour les rapprocher, les triturer et les réinterpréter. Dans cet esprit traditionnel se crée le groupe L'affaire Magot autour des musiques et chansons russes, klezmer et tziganes et de compositions.

Nicolas CAMPIN : accordéon, bouzouki, guitare

Intéressé par les musiques traditionnelles depuis toujours, Nicolas s'initie à celles d'Europe de l'est en même temps qu'à l'accordéon à 18 ans. Il s'illustre notamment dans Acordéaki (orchestre de cordes et accordéon) pendant plusieurs années. Également, luthier d'instruments à cordes pincées, il a fabriqué le bouzouki grec dont il se sert dans Kalo Balval. Nicolas se consacre exclusivement à la musique depuis 2014, c'est l'occasion pour lui de passer plus de temps avec ses différents projets musicaux qui vont des musiques traditionnelles aux compositions plus personnelles.



Xavier MARGOGNE : guitare manouche, chant



D'abord trompettiste, il se dirige ensuite vers le piano et la guitare manouche en autodidacte. Passionné par la composition et par l'aventure de groupe, il expérimente divers styles tels que le jazz, le swing manouche, la world music, le hip-hop ou les musiques électroniques dans ses groupes : Les Fils Canouches, EZPZ ou Harmathan...

Depuis 2011, il voyage et fait ainsi découvrir sa musique en France et en Europe.

Mathieu NANTOIS : contrebasse, guitare, chant

Bassiste et guitariste, il joue depuis une vingtaine d'années dans des ensembles de musiques traditionnelles et de chansons. Il écrit pour des ensembles vocaux ou instrumentaux et crée des spectacles ciné-concert à base de MAO et d'instruments fabriqués. Il travaille aussi avec plusieurs compagnie de théâtre et enseigne dans les écoles de musiques et les écoles primaires. Il intervient régulièrement dans des structures culturelles afin de faire découvrir les musiques électroacoustiques et expérimenter la construction de paysages sonores.





Pourquoi aller au concert ?

L'expérience du concert prend tout son sens au sein de l'éducation artistique et culturelle et de l'histoire des arts : il permet la **rencontre avec les œuvres et les artistes** et complète ceux de l'**apport de connaissances** et de la **pratique artistique**.

Aller au spectacle requiert la concentration, l'écoute attentive, la disponibilité du spectateur. L'un des enjeux est de faire prendre conscience à l'élève qu'il n'est pas simplement destinataire ou consommateur d'un acte de communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience humaine au présent où tous ses sens et son imagination sont sollicités.

Déroulé du concert :

Après une (brève) présentation de ces musiques et de ces cultures (en accord avec les enseignants), les musiciens jouent environ 1h00 des morceaux représentatifs de différentes cultures et différents pays (tsigane, klezmer, traditionnels). Un échange est prévu en fin de concert pour répondre à toutes les questions et interrogations.



Le concert au sein du projet

CETTE SORTIE AU SPECTACLE PEUT SE SITUER EN AMONT D'UN PROJET DE CLASSE, DANS LEQUEL ELLE JOUERA ALORS LE RÔLE D'INDUCTEUR, OU SUIVRE UN 1^{ER} INVESTISSEMENT DE CLASSE.

AVANT LE CONCERT

Préparer une sortie à un concert, ce n'est pas le dévoiler, mais plutôt créer une attente. Pour ce faire, on peut ainsi en classe :

» **Faire des recherches** sur des artistes représentatifs de cette culture, le groupe que l'on va écouter éventuellement, **écouter quelques extraits**.

» A partir de l'affiche du concert, des photos glanées éventuellement sur Internet, **émettre des hypothèses**: style musical, instrumentation... Observer la tenue vestimentaire, les instruments : qu'évoquent ces éléments ?

» Construire avec les élèves une forme de **charte du spectateur**, simple, reprenant les nécessaires notions de respect, concentration...

» **Préparer des questions pour les artistes** si un temps d'échange est possible à l'issue du concert



APRES LE CONCERT

» **Échanger autour de l'expérience sensible** que l'on vient de vivre. Conduire une expression autour des points suivants :

- le moment qui m'a marqué, le morceau que j'ai préféré...
- dessiner une image du concert
- Quel musicien j'aurais aimé être, ne pas être ?
- proposer les mots que le concert nous a évoqués
- construire une œuvre collective à partir des mots et dessins de la classe évoquant le concert

» **Échanger autour d'une analyse du concert** :

- l'esthétique, les rythmes, les liens entre les musiciens
- les artistes et leur environnement: quels costumes, quelle attitude?
- les instruments : quels choix techniques pour quelle rôle?

La musique

De nombreuses recherches et écoutes peuvent être associées à ce sujet. Il peut être intéressant d'aborder avec les élèves les points suivants :

🕒 **les musiques des Roms** (tsiganes, manouches, gitanes... du Rajhastan à l'Espagne en passant par l'Europe de l'Est et le Maghreb), la musique **Klezmer et Séfarade**, les **musiques orientales** (Balkans, Moyen orient)...

🕒 l'origine et le rôle des Orchestres (taraf en Roumanie, Serbie, etc, groupe musiciens juifs..)

🕒 **l'aspect fortement métissé de cette musique** : mêlant des influences orientales (Inde, Moyen Orient, etc) et européennes (classique, traditionnelle, russe..) : gammes et modes musicaux utilisés, esthétiques de jeu musical...

🕒 **l'aspect rythmique** de ces musiques : musiques de danse, les mesures asymétriques (7/8, 8/8, 9/8 turcs et même 15/8 bulgares...)

🕒 **les instruments** : aux premiers instruments traditionnels (violon, clarinette, trompette, accordéon, cymbalum, contrebasse, percussions...) s'ajoutent d'autres instruments plus modernes ou occidentaux (saxophone, piano, basse électrique, flûtes, ...)

🕒 **l'aspect joyeux et nostalgique** de ces musiques : on pourra pour cela écouter des Csardàs (celle de Vittorio Monti par exemple..)

🕒 **l'improvisation** : présente sous différentes formes (variations, contre chants, improvisation libre...)

Le répertoire du concert

Danses traditionnelles : Nejatov Čoček (Musique rom de Macédoine, Serbie) ; Fon Der Choope (trad. Klezmer) ; Lebedik Un Freilekh (trad. Klezmer) ; Horà Lauterească (trad. Rom roumain) ; Araber Tanz (trad. Klezmer / séfarade) ; Ljubišino Oro (G. Petrov, musique populaire bulgare) ; Oriental Hora (trad. Klezmer / séfarade) ; Mazeltov (trad. Klezmer)

Chansons : Gelem Gelem (J. Jovanovitch, chant rom serbe) ; Ederlezi (chant trad. Rom serbe) ; Hava Nagila (chant trad. Klezmer mondialement connu)

Compositions : Tibo Oro (composition de Kalo Balval en mesures asymétriques) ; Danse de Fahia (composition de Kalo Balval dans l'esprit des Balkans) ; Kalyannah (compositions de Kalo Balval dans le style klezmer)



Les instruments utilisés



Le Saxophone soprano est un instrument de musique de la famille des saxophones (7 au total) qui eux mêmes sont des instruments à vent de la famille des bois. Il est souvent confondu par les néophytes avec la clarinette, à cause de sa forme droite et de la similitude du timbre des deux instruments dans les aigus. Cependant la différence essentielle entre un soprano droit et une clarinette est que le corps du soprano est conique (et non pas cylindrique).

Le son est produit par la mise en vibration de l'anche en roseau avec le souffle au niveau du bec. Il est notamment très utilisé en jazz (Sydney Bechet, John Coltrane) mais aussi en musiques traditionnelles (africaines, Europe e l'est...)

L'Accordéon est un instrument de musique de la famille des vents. Le nom d'accordéon regroupe une famille d'instruments à clavier, polyphonique, utilisant des anches libres mises en vibration par un vent variable fourni par le soufflet actionné par le musicien.

Véritable homme-orchestre, l'accordéoniste peut exécuter le rythme aussi bien que la mélodie et l'harmonie, ce qui lui a valu une place importante dans les bals populaires français. Il existe plusieurs types d'accordéons, diatoniques ou chromatiques, « touches boutons » ou « touches piano » de différentes factures selon les Pays...

L'accordéon est utilisé en musique populaire, musique traditionnelle, musique folklorique, dans les musiques actuelles, ainsi qu'en musique classique et contemporaine.



La guitare est un instrument à cordes pincées. Les cordes sont disposées parallèlement à la table d'harmonie et au manche, généralement coupé de frettes, sur lesquelles on appuie les cordes, d'une main, pour produire des notes différentes. L'autre main pince les cordes, soit avec les ongles et le bout des doigts, soit avec un plectre (ou mediator). La guitare a le plus souvent six cordes. Le corps creux de la guitare, généralement appelé caisse de résonance, transforme la vibration des cordes en ondes sonores. On fabrique plusieurs types de guitare pouvant différer par leur ambitus et leur timbre tout en partageant la plupart de leurs techniques de jeu. Le coffre est le plus souvent en bois mais peut aussi se fabriquer en métal et, plus récemment de matériau composite matière

plastique-fibre de carbone. La guitare, aisément transportable, est un instrument d'accompagnement du chant dans de nombreux genres musicaux populaires. Elle se retrouve dans presque tous les styles sous différentes formes (acoustique, électrique, etc).



Le Bouzouki est un instrument de musique répandu en Grèce. C'est un luth Long de 70 cm, il dispose d'un long manche étroit muni frettes fixes, et d'une caisse piriforme (dont le fond en lamellé-collé est bombé). La rosace est plus ou moins décorée de nacre. Les cordes sont métalliques et doublées. Il est utilisé largement en Grèce dans les musiques populaires (rébétiko...) et dans d'autres pays voisins (Turquie, etc)

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes. Avant l'octobasse, la contrebasse est le plus grand (entre 1,60 m et 2,05 m) et l'un des plus graves instruments de cette famille. À la différence des autres instruments de la famille (violon, alto, violoncelle), qui s'accordent en quintes, elle s'accorde aujourd'hui en quarts, essentiellement pour des raisons de facilité de doigté.

Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pinçant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des orchestres symphoniques, et en musique contemporaine. En jazz, elle fait partie de la section rythmique. La contrebasse est également utilisée dans les autres styles comme le blues, le bluegrass, le rock 'n' roll, le rockabilly, le jazz rap, le tango ou depuis peu dans le hard rock et le heavy metal.



KALO BALVAL

MUSIQUES & CHANSONS DES BALKANS

<https://kaobalval.com> | contact@kalobalval.com | Fabrice FRANÇOIS 06 86 66 88 80



YouTube