

BALANI SOUNDSYSTEM [Balatronic Expérience]

NOTE D'INTENTION

Rapprocher ce qui semble loin.

Faire découvrir la **vibration** et la **puissance** des balafons pentatonique d'Afrique de l'ouest, dans un concept Sound System pour souligner les passerelles évidentes entre **musiques répétitives**, **répertoire balafonique** et **musiques électroniques**.

Célébrer les liens indéfectibles entre textures sonores acoustiques et électroniques, passé et présent, nord et sud. Réconcilier les générations et faire émerger une forme d'universalité sonore organique interagissant avec esprits et corps dans un **climat de joie et de partage**.

Rechercher d'autres possibles en puisant à la source des constructions complexes des musiques polyrythmiques et polyphonique d'Afrique de l'ouest, que nous tentons d'élaborer une **esthétique revisitée** mais fidèle à l'original où l'anachronisme s'efface pour ouvrir un nouvel espace-temps où lieu et espace redeviennent une notion commune, libre et populaire, sans distinction d'origine, de culture et d'époque.

Définir sur scène une **cinématique où se mêlent technologie, bois, métal, corde devenant câble, calebasses douces et arrondies de couleur terre**. Comme un jeu de miroir, les deux balafonistes chantent les mélodies inspirées, soutenus, ambiance et commenté par le beatmaker.

Provoquer une deuxième phase de danse et rentrer dans un autre espace où les contrastes s'estompent pour que les lumières s'accélèrent au rythme de la musique, les musiciens permutent et mutent de plus en plus mobile et deviennent tour à tour **soliste chanteur, ambianqueur ou percussionniste**.

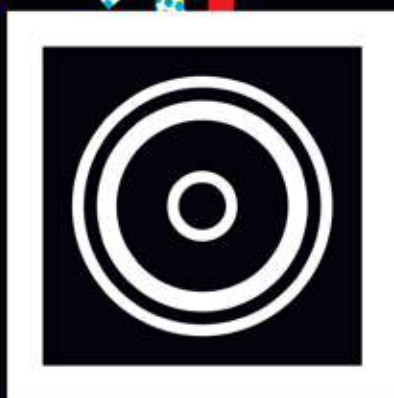
A l'image de cette dynamique de transe-formation, le répertoire des performances live de **Balani Sound system** est composé avec cette même intention. L'introduction du live est une douce invitation, dans une ambiance chaleureuse et populaire, à venir écouter.

Puis l'énergie connaît un premier pallier, où le Balani fait les présentations pour tenir les danseurs prêt pour l'électro rétro futuriste au accent psyché coupé-décagé. La transformation continue, **l'énergie monte encore**, les messages des chants, les sons electro mêlés au son du quotidien, s'entrechoquent pour aller jusqu'à la catharsis guidé par les tambours à peaux, les codes musicaux et les tempos s'envolent pour ensuite se ressourcer à **l'écoute d'une nouvelle mélodie, d'un nouveau message d'humanité**.

SOMMAIRE

Musique & Univers	3
Composition & Approche Artistique	4
Tenues & Maquillages	5
Vidéos - Pixel Art	6
Projection Super 8 & Collectage Sonore	7
Salles & Partenaires de création	8
Biographie des artistes	9
Contact	10

BALANI
SOUND SYSTEM

CONCEPT & GRAPHIS : RÉM FOLLIC - ANTO JANTIER

MUSIQUE & UNIVERS

L'avenir vient de loin, le son rétro futuriste - électro y découvre son origine.

La musique de Balani Sound System est née de la **rencontre de la musique acoustique traditionnelle africaine et des musiques électroniques**, indéniablement liées, dans un esprit festif de rencontre et de partage. Ainsi, la transe et la danse amenées par une musique répétitive improvisée comme une philosophie de l'instant et les soucis de la transformation sonore, sont les axiomes en commun de ces deux courants musicaux.

L'électro se nourrit du répertoire populaire du balafon, bercé par **ses mélodies ancestrales**, inspiré par son art du contrepoint, qui fait écho aux arpégiateurs utilisés dès la genèse des musiques électroniques. Le beatmaker se nourrit aussi de l'improvisation du balafon, basé sur la réaction des danseurs en présence, qui permet de moduler les sons et les tempos, en temps réelle.

Les **textures sonores électroniques** se marient parfaitement avec la spécificité de ce **xylophone pentatonique qu'est le balafon**. Elles modifient le son sec des lames de bois grâce à l'amplification desalebasses et leur effet mirliton produit par une fine membrane collée au résonateur, qui produit une distorsion acoustique. L'analogie avec la recherche sonore de la musique électronique était toute trouvée. Enfin, les beat électroniques basés sur les mélodies des deux balafons soutiennent **l'intensité du jeu en projetant l'instrument dans un univers sonore afro psychédélique** où s'entremêlent des sons du quotidien qui évoquent le voyage, accompagné par des claviers vintages et autres sons spatiaux liés aux univers de sciences fictions.

Le **balafon**, utilisé tantôt comme un arpégiateur et tantôt comme un instrument soliste, **se nourrit de la musique électro** pour **aller plus loin dans son évolution sonore**. La Drum-Machine et les synthétiseurs modernisent les arrangements, pour qu'ils se dégagent des lignes mélodiques complexes des balafons tout en conservant la générosité des cadences populaires des musiques actuelles. Ce qui a pour effet de faire émerger dans la composition des lignes de balafons des formes nouvelles de contre point comme des **puits intarissables**.

COMPOSITION ET APPROCHE ARTISTIQUE

C'est une étude poussée de la technique du contre point qui à la base nous a permis d'appréhender ce **répertoire balafonique, pentatonique et millénaires issus des cultures animistes de l'ancien empire mandingue**. En effet, le balafon pentatonique nous permet de construire des contre points à quatre voix avec deux balafons, qui restituent ou accompagnent la mélodie du chant.

De cette matière première, nous apportons une réécriture de ces cinq voix (quatre lignes mélodiques de balafon plus une mélodie de chant). Nous construisons ainsi un **arrangement moderne** construit sur des cycles de 16 ou 32 mesures par exemple, issus du système de composition occidental visant à organiser les événements en fonction du nombre de mesures souhaitées.

Envisagées comme une partition kaléidoscopique plutôt que narrative, les claves de la musique africaine sont construites de façon à faire oublier le début de la mesure pour obtenir **un effet rotatif ou de transe**, à cela se rajoutera une infra - écriture, ou une métrique cachée, qui organisera les événements musicaux qui mènerons jusqu'au «tutti» .

Ce procédé d'écriture se retrouve dans les **musiques répétitives** (du rock jusqu'à la musique électronique en passant par l'afro beat) et même les répertoires de **musiques dites classiques** (*Bach, Wagner...*) Tout en gardant l'écriture de base traditionnelle basée sur les appels, nous permettant d'offrir d'autres arrangements et d'ouvrir à l'improvisation nécessaire à la danse, nous réarrangeons les contre points de ces 5 voix pour offrir l'espace que nécessite l'ajout de 2 lignes de plus, dédié au basse/batterie.

LE BALAFON A L'ORIGINE

On ne peut pas dater l'arrivée du balafon en Afrique de l'ouest, il aurait été légué par les génies et ensuite reproduite par l'homme. D'abord sur fosse et ensuite suralebasse muni de mirlitons (fine membrane qui vibrent selon la fréquence de chaque note),

Il est utilisé depuis des générations dans le cadre **mystique et populaire**. Son répertoire est issu d'une transmission exclusivement orale où l'appropriation de son interprétation passe par de multiple mise en situation.

Il rythme ainsi la vie au travers des célébrations de baptêmes, mariages, funérailles, annonces d'arrivées et départs, cérémonies et sortie des masques, processus de guérissons, transitions saisonnières, travaux champêtres, fête populaire et tout types de demandes particulières.

Il mène vers la transe grâce à des **séquences musicales rythmiques et répétitives** et sa distorsion naturelle accompagné par des bara, doum-doum, et cloches. Il raconte des histoires, donne des conseils à travers le chant sous forme de proverbe métaphorique.

Fabrication Balafon Electro (ossature et détails techniques)

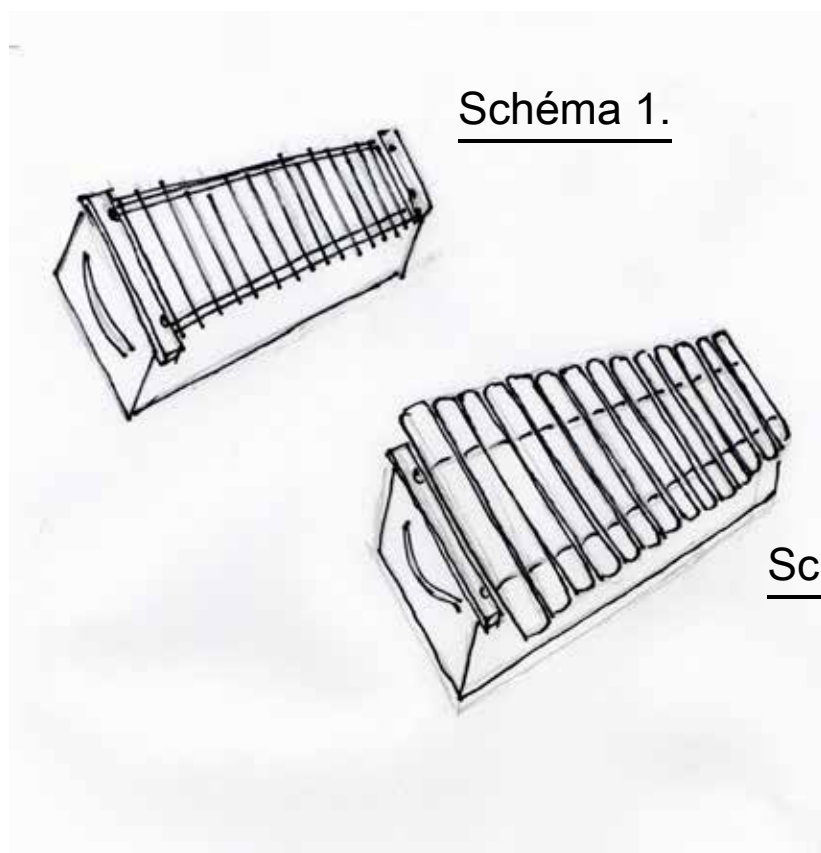
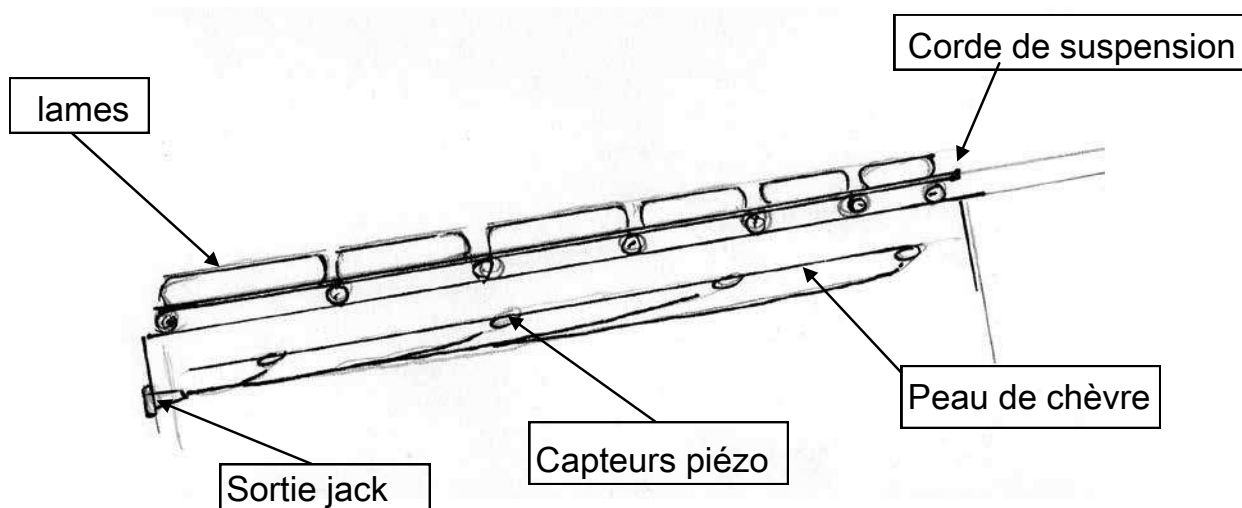

Schéma 3.

Détails techniques :

LE BALAFON ELECTRO ou BALATRONIC

Au même titre que la guitare a connu une véritable révolution dès son électrification, **le Balafon d'aujourd'hui suit ce chemin en devenant le Balatronic**. C'est sous l'impulsion du facteur de Balafon de Balani Sound System, Patrick Senellart, que cette étape vient d'être franchie pour la première fois de l'histoire millénaire de l'instrument.

Le temps de l'augmentation de la pratique balafonique est arrivée par l'évolution de son son et de son jeu. Ainsi **le Balatronic permet, d'amplifier mais aussi de faire évoluer la texture du son, grâce à son traitement à travers des pédales d'effets**. L'harmonie des lames quant à elle peut se moduler à l'infini, celle-ci, qui au départ est restreinte à un clavier pentatonique de 4 octaves devient alors multiples tant du point de vue de la tonalité que la tessiture. Cela permet alors d'envisager une toute nouvelle façon d'appréhender et de ressentir l'instrument.

Le **Balani Sound System**, décide de redéfinir le balafon comme **un instrument résolument moderne et évolutif**. Le balafon était dans un premier temps un clavier tempéré qui nous permettait une orchestration massive.

Aujourd'hui le balafon atteint un niveau d'augmentation par amplification électro-acoustique via des capteurs piezzo remplaçant alors les calebasses originellement utilisées. Le balafon, étant un idiophone au départ, devient alors un idiophone-membranophone-symphonique. Toujours joué par des mailloches, les lames frappées, vont entrer en résonance avec une peau tendu sur un cadre en bois, sur lesquels se trouvent plusieurs micro piezo.

Le balafon dans sa fabrication traditionnelle possède, grâce à ces calebasses percées, une distorsion naturelle appelée mirliton. Notre premier travail a été de **remplacer les calebasses** par une **caisse principale** tout en gardant les **techniques traditionnelles** d'accordages et d'attaches des lames.

(schémas 1 et 2)

Les lames du balafon restent suspendues sur un cadre, sous lequel une peau tendue, munie de capteurs piézo, récupère la vibration produite. Le tout est monté sur ressort pour absorber la **force percussive** produite par l'impact des mailloches. L'ensemble est relié au système d'amplification et aux effets par le biais d'un câble et d'une prise jack 6mm (schéma 3 et détails techniques).

TITI PHOTOGRAPHE

www.titiphoto.net

La batterie

L'écriture de la batterie est directement **influencée** en partie par **les musiques traditionnelles ivoiriennes** et la **culture franco-ivoirienne** qui ont connues ces dernières décennies de véritables bouleversements. En effet, le style du dit «coupé-décalé», élaborée en studio sous l'impulsion de jeunes ivoiriens vivant à Paris tout début 2000, tous issu de la scène dance floor de l'époque, a permis de faire un premier lien évident entre musiques électroniques et traditionnelles.

Les musiques traditionnelles ivoiriennes ont cette spécificité d'être jouées à un tempo fixe et rapide, ce qui lui donne une intention très proche de la **musique de trance électro**. Cette dernière en utilisant des boîtes à rythmes, des séquenceurs, offre une nouvelle esthétique et de nouveau type d'arrangement, plutôt basé sur le «cut» et l'accumulation de contre point rythmique ou mélodiques. C'est avec la rencontre de ces deux cultures musicales, électro et traditionnelle, que nous puissions **les fondements de l'approche rythmique** de notre projet.

Nos intentions de composition éthique et philosophique nous permettent d'envisager un futur en commun possible, mêlant **sagesse ancestrale** et **puissance moderne**, l'ici et le là bas, le rétro et le futur, au service des hommes, de leur présence et de leur trance.

La basse

Sachant que les cinq voix principales expriment l'ensemble du morceau, nous avons créé un nouveau son de basse électronique inspiré de celle du balafon, permettant à ce dernier jouant les basses à l'origine de se libérer de l'exécution de cette 6ème voix plus grave. Plus concrètement et grâce au Micro Sampler, nous avons échantillonné une lame de balafon nous permettant de jouer avec la même texture de son que les balafons mais en clefs de Fa soit un ou deux octaves en dessous.

Le chant

Les chants du répertoire traditionnelle ouest africain sont à l'origine dédiés aux rassemblements populaires, au recueillement et prennent source dans les paroles de **sagesse populaire**. Issus des patrimoines oraux multi-linguistes inter-ethiques, ils sont utilisés au sein de **l'immense répertoire du balafon pentatonique**. Ils sont matières premières pour Balani qui par un travail de réarrangement de leurs messages, utilise les mots soit comme des thèmes répétitifs soit comme des gimmicks rythmiques et mélodiques en référence à l'utilisation de la voix dans le style techno transe minimaliste et/ou de l'afrobeat.

Ainsi est retranscrit la vision kaléidoscopique de la musique afro-traditionnelle débouchant vers une transe électronique.

Cette approche dévoile une perspective actuelle par la ré-appropriation libre de ce thème et chants ancestraux tout en respectant leurs sens originels. Sur scène, les trois chanteurs-musiciens interprètent, **harmonisent, traduisent, commentent, improvisent et ambientent en plusieurs langues** autour des thèmes entonnés par les balafons. De manière spécifique et incarné par le musicien aux machines, un personnage électrique d'ambianceur doté d'une voix d'électronique utilise sa voix comme un instrument où le sens didactique s'efface pour donner place à l'énergie libre brut au service de l'expression corporelle des intervenants sur scène et dans le public.

L'ARRANGEMENT

L'arrangement électronique se veut résolument **rétro-futuriste**. En effet, à l'heure où tout instrument électronique est connecté et synchronisé, nous décidons résolument de ne pas suivre la tendance actuelle. La non-utilisation de l'ordinateur nous permet d'être plus présent sur scène, sans la contrainte de regarder un écran. La non-synchronisation permet d'être dans le moment présent laissant plus de place à l'improvisation et à l'interaction intra-plateau et public.

Les apports de sons électroniques sont des collectes de textures réelles, anciennes et modernes parlant du voyage, et de textures électroniques typiques qui font référence à l'espace.

Nous avons notamment transformé des morceaux existants en recréant des lignes plus épurées tout en gardant le contrepoint. Le réarrangement des chants traditionnels et le rajout de texte sont associés pour qu'ils correspondent au tempo choisi, bien souvent plus rapide qu'à l'origine tout en gardant le sens premier. Nous avons aussi cyclé l'ensemble et intégré une approche de composition moderne tout en gardant l'effet de «musique d'appelle» pour obtenir une musique totalement vivante. La base rythmique vient directement de la musique ivoirienne qui possède un tempo souvent fixe menant sans détour à la transe d'un coupé décalé festif.

LE TRAITEMENT DU SON DEPUIS LA RÉGIE

C'est depuis la console de régie, au travers de son expérience d'ingénieur du son et son regard de musicien que **Jean Berthon, notre Sound-designer parfait le son final de Balani émit en façade**. C'est de sa position d'oreille extérieure au plateau, qu'il enrichit la musique existante d'effets additionnels complétée d'un mixage dynamique.

Il peut notamment **bouleverser les équilibres du mix général** pendant les morceaux pour **mettre en valeur** certains passages. Grâce à des pédales d'effets, il modifie le timbre et la texture des différents éléments musicaux. Les effets dont il dispose sont un peu comme une palette de couleurs avec lesquelles il teinte la musique du **Balani Sound System**. Ne s'agissant pas seulement de retranscrire les spectres sonores généraux via un système son amplifié, c'est avec les outils en sa possession qu'il peut contribuer à l'énergie d'ensemble.

Ces outils lui permettent d'**improviser** avec les musiciens sur le plateau en particulier sur les parties «Ad lib». Ainsi se crée une **réelle interaction entre la régie et la scène** pendant ces moments-là. Selon la philosophie commune du groupe, il considère que l'esthétique sonore de Balani peut évoluer de manière **organique** à chaque représentation. Il se doit alors de suivre en permanence la musique qui se crée sur scène, l'élément de surprise improvisation el garde ainsi tout le monde en suspens. Tout cela contribue à une musique «vivante» et encourage les musiciens et lui d'être présents et attentifs. C'est dans ce sens que l'aspect ludique et l'interaction sont essentiels, par exemple le soulignement de certains passages de transe par des delays accentue leurs aspects hypnotiques. Il peut s'agir au final de brouiller les pistes auditives en donnant une **dimension contemporaine** au son des balafons, de mélanger certains éléments musicaux d'une **manière improbable et surprenante**.

BALANI
SOUND SYSTEM

BALANI
SOUND SYSTEM

VIDEO - PIXEL ART

Le choix d'apporter des éléments visuels numériques et vidéos permettent au public d'augmenter **le caractère immersif** de son expérience live. C'est au travers d'un dispositif lumière à LED et des projections vidéo que sont mis à disposition de l'audience des niveaux de lecture et de contextualisation supplémentaires.

Ils augmentent ainsi le niveau de conscientisation du public pour au final le libérer encore plus car déjà plongé dans une culture de l'ailleurs. Le nouveau dispositif lumière sur le plateau prends forme avec des panneau LED programmable dans une tendance Pixel Art - Low Fi.

La source visuelle d'inspiration principale de la création lumière est **la culture griotique** appliquée aux arts du tissage de l'ancien empire mandingue.

TENUE & MAQUILLAGE

Une tenue à tendance urbaine et noire équiperont les musiciens. Ils seront maquillés sobrement dans des motifs rappelant ceux utilisés sur les écran à LED. Afin de pouvoir réaliser ces maquillages de manière autonome avant les concerts, les musiciens bénéficieront d'une formation avec une maquilleuse professionnelle.

Le maquillage renforcera le caractère dramatique du show tout en permettant aux maquillés d'**incarner plus puissamment leurs personnage scéniques**.

PROJECTION SUPER 8 & COLLAGE SONOREP

La source vidéo provient d'un collectage d'images captées principalement au Burkina Faso et en côte d'Ivoire dans les années 60 via une **caméra Super 8**.

La source sonore quant à elle provient de bandes enregistrées au Nagra 4 pistes.

L'ensemble fût réalisé à l'époque par **Jean-Pierre Legay** dépêché sur place dans le cadre de son engagement à Médecin du Monde. C'est grâce à son engagement auprès des populations locales que son statut de soignant lui a permis d'être autorisé à filmer et à enregistrer du son pendant tous types de **scènes de la vie quotidienne, manifestations culturelles, célébrations, cérémonie et même sorties des masques**.

En 2014, **Sylvain Dartoy, producteur de Balani** et ami de **Jean Pierre Legay** le persuade de ne pas laisser se perdre ces pièces de cultures ancestrales en voie de disparition. C'est en collaboration avec un artisan de la conversation numérique de Lyon-Vaise qu'est entrepris **la sauvegarde numérique de ces éléments restés dans leurs boîtes d'origine depuis 50 ans**. Ces conditions de conservation exceptionnelles ont permis d'ailleurs un excellent rendu visuel et sonore une fois la transcription numérique réalisée.

L'avènement de cette nouvelle création de Balani est apparu tout naturellement comme le contexte idéal pour **sublimer ces œuvres audio et vidéo d'époque**. C'est avec l'accords du captant que nous exploitant artistiquement ses œuvres.

SALLES & PARTENAIRES DE CREATION

Déjà partenaire avec GRIM EDIF, la Balise 46 à Villeurbanne pourrait se positionner favorablement pour accueillir certains temps forts en répétitions montées. Cela permettrait aux étudiants de GRIM EDIF (Lyon 7) investis dans le processus de création, de se rendre sur place, la salle étant proche de leur école et qui a été tout récemment rénovée et équipée de matériel de pointe.

D'autre part, des discussions sont en cours avec certaines SMAC pour accueillir le projet en création permettant de l'insérer dans un parcours professionnalisant tout en lui faisant bénéficier d'un cadre de travail adapté et de certains financements d'aide à la création en résidence type CNV (COM 8). Développer le projet dans des salles conventionnées dans les musiques actuelles peut jouer un rôle décisif dans la diffusion nationale future dans ces mêmes secteurs

BIOGRAPHIE

Patrick SENELLART
*Balafon dioula, bwamou, chant
et percussions*

Après une enfance passée en Afrique (Côte d'Ivoire, Gabon), Patrick décide de renouer avec la **culture Africaine** par les percussions. Il enchaîne les voyages et se forme aux percussions traditionnelles d'Afrique de l'Ouest depuis près de 20 ans. Il joue dans diverses formations locales. C'est en 2004, lors d'un voyage au Burkina Faso qu'il rencontre *Dara Sanou* (grand balafoniste Burkinabé) qui l'initie au chant et au balafon. Le balafon devient alors son instrument de prédilection. Co-fondateur du groupe Balani Sound System, Patrick met son savoir et son expérience au service de nouvelles créations.

Jérôme PUIER « DjéDjé »
*Chanteur, auteur, compositeur, arrangeur,
beat-maker*

Depuis 1996, Jérôme enseigne les percussions d'Afrique de l'Ouest auprès de différents publics, ainsi que le chant. Il a participé à de nombreuses créations artistiques, avec différentes compagnies, dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon, ou encore avec les artistes du premier **Ballet National de Côte d'Ivoire**. Il a ainsi multiplié les tournées en France et en Europe. Co-fondateur de Balani Sound System, Jérôme met à profit ses talents de beat-maker, ambianceur et sound designer.

Brahima SANOGO
Balafon, djembé, dunun et chant

Né à Bouaké (côte d'Ivoire) d'une famille de griots Burkinabés, il est balafoniste, percussionniste depuis son plus jeune âge. Il joue dans diverses formations à Abidjan en tant que premier soliste et commence les tournées en 1997 à Taïwan et en Europe, avec les compagnies «Sabari», «Doussou» ou encore «Assoumani». Il s'installe en France en 2002, sort un CD, «Yankalou», et rejoint la compagnie «Joseph Aka» dans laquelle il joue et compose la musique. Son énergie et sa richesse apporte une nouvelle dynamique à **Balani Sound System**.

Jean BERTHON
Ingénieur du son, sound designer

Depuis une quinzaine d'années, Jean évolue en tant qu'ingénieur du son et bassiste. Après un BTS audiovisuel-option son et des études au conservatoire de jazz de Chambéry, il effectue en 2007 un séjour d'un mois à Ouagadougou au Burkina Faso. Il enregistre et collabore sur place avec des musiciens, explore les **musiques traditionnelles et urbaines locales**. Jean s'installe à Londres, de 2008 à 2015, et tourne avec de nombreux groupes influencés par la musique africaine : *Dele Sosimi Afrobeat Orchestra, Muntu Valdo, M3nsa, Family Atlantica, Aar Maanta, The Soothsayers & Cornell Campbell, Miryam Solomon, Harare*. Au sein de Balani Sound System, Jean brouille les pistes entre ingénieur du son et sound designer. Il a créé un système en régie, avec lequel il contrôle le son façade, tout en intervenant au niveau des effets sonores.

CONTACT

Sylvain DARTOY

Directeur de Production / Booking Agent

+33 (0) 607 98 18 14

info@lafriquedanslesoreilles.com / sylvain@wax-booking.com

Léa LANKOANDE

Chargée de Production / Admnistratrice

+33 (0) 686 43 42 78

lea@lafriquedanslesoreilles.com

Amélie DAUVERGNE

Booking Agent

+33 (0) 604 65 45 70

amelie@wax-booking.com / amelie@lafriquedanslesoreilles.com

**RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR
NOTRE SITE INTERNET & SUR FACEBOOK !**

www.lafriquedanslesoreilles.com

www.facebook.com/waxbooking

www.facebook.com/lafriquedanslesoreilles

