

TIOBAFELO

GROOVE TIME
DANCING FUNK'AFROBEAT

CRÉATION 2018

CONCERT À DANSER - TOUT PUBLIC

NOTE D'INTENTION

Les parrains des styles funk et afrobeat, respectivement James Brown et Fela Kuti ont durant les années 70 de chaque côté de l'Atlantique développé des univers musicaux où le groove et la transe rassemblent les corps et les esprits sur fond de revendications sociales et d'un désir de justice.

Le mouvement funk vient affirmer l'identité culturelle des afro-américains. Les musiques, les danses sont populaires, festives, underground et puisent dans l'énergie des racines africaines...A cette même époque, en Afrique se développe l'Afrobeat littéralement la pulsion africaine... une musique de transe issue de rythmes traditionnels africains et imprégnée de highlife, de jazz et de Funk !

Le Funk puise dans l'énergie afro, l'Afrobeat emprunte largement au funk... Ces styles se croisent, se mélangent, nourrissent la création de musiques à danser irrésistible, et ne cessent de susciter l'engouement...

TioBaFelo est né de la rencontre entre Franco (danse hip-hop, MC) Elodie Beaudet (danse afro, bassiste) et Deheb (dj hip hop-funk-soul, beatmaking, Clavieriste). Ensemble, ils créent un show hybride et débridé pour partager leur passion pour ces musiques : « Groove Time ». Ce spectacle a pour vocation d'ouvrir une fenêtre sur la création musicale afro-funk, groove et afrobeat des années 70 à nos jours. C'est un espace de lâché prise et d'expérimentations, invitant le public à danser, vibrer, ressentir l'énergie festive qui circule...

La piste est alors à qui veut bien se laisser « ambiancer », place à la danse, à l'échange et à l'interactivité.

LE CONCEPT

Un temps de danse, un temps de fête simple et authentique à partager

Beat-making / Musique live / Danse

Le trio fondateur de TioBaFelo pratique la création collective, riche des expériences de chacun. Deheb, Elodie et Franco ont mis en place un set musical avec comme identité forte « le groove » où chacun peut s'épanouir entre rythmiques puissantes, danse, chant à répondre, mélodies planantes... Ils alternent reprises arrangées, compositions, ponctuations chorégraphiques dans un jeu d'aller-retours avec le public.

Groove Time est un espace d'expression privilégié aussi bien pour les artistes polyvalents que pour le public invité à rejoindre leur univers groove et underground!

Dans une ambiance chaleureuse, il n'y a qu'à bouger et se laisser porter à s'exercer à des mouvements de base en danse afro, hip hop, funkstyle que chacun peut faire évoluer selon son propre feeling. Des cercles de danse, Soul train, ou autres formes à danser en groupe se forment et se transforment...

CRÉATION MUSICALE

Les rythmiques sont composées ou samplées par Deheb, Elodie crée les lignes de basses. Sur cette base épurées viennent se poser des Riffs dansants souvent proposés par Franco et enfin, les thèmes mélodiques sont l'oeuvre d'Elisabeth Paniez, saxophoniste de jazz. Elle se joint aussi au trio pour le live avec son sax baryton, son alto et sa bonne humeur.

Le guitariste Kiala Nzavotunga, présenté en page 8, accompagne TioBaFelo, il a participé à la création de certains morceaux et à évolué sur scène avec le groupe à plusieurs reprises. Il peut être notre guest à l'occasion ainsi que d'autres artistes, comme la tromboniste Ainhoa Da Cruz Miguel, avec qui nous avons déjà pu collaborer. Un premier EP sortira courant 2020 il sera produit par le label rennais Stereophonk.

Photos ©Christophe Simonato dans le cadre de Transat en ville /Rennes

L'ÉQUIPE

> DEHEB <

Beatmaker, musicien et Dj, l'artiste breton est connu dans le milieu du beatmaking pour ses collaborations outre-atlantique et pour son album sorti en 2015 avec le producteur suisse Chief. Il est surtout reconnu pour avoir produit des breaks désormais classiques dans le milieu du Breakdance mondial avec son compère Marrtin sous le nom Funky Bijou, combo Rennais qui a produit des bandes sons pour tous les événements mondiaux Redbull depuis 2011.

Artiste très prolifique, piochant dans le funk et le jazz une grosse partie de son inspiration, il est basé désormais à Nantes, et a sorti en 2017 et 2018, 2 Lps et 2 Eps sur ses 2 labels de coeur, le label suisse Feelin Music et le label Rennais Stereophonk.

Il rencontre Franco et Elodie pour la création du spectcale Groove Time, et fait également la création musicale de leur pièce chorégraphique "Communauté" qui sort en mars 2020.

Soundtrack Composer / Dj beatmaker

À l'écoute :

<http://feelinmusic.ch/>

<https://stereophonk.bandcamp.com/>

> ELODIE <

C'est enfant, en jouant de la batterie avec son père musicien qu' Elodie commence à appréhender ce qu'est le rythme. En 1995 elle découvre les danses d'Afrique de l'Ouest en assistant à un spectacle de la troupe "Wamdé" de jeunes du Burkina-Faso, c'est une révélation ! Dès lors par le biais de rencontres, de lectures, de la pratique de la danse... elle s'intéresse à la richesse culturelle qu'offre l 'Afrique de l'Ouest entre tradition et relation spontanée à un monde en pleine évolution.

A partir de 2001 Elle se forme en danses Guinéennes, Maliennes et afro-traditionnelles en général auprès de danseurs et chorégraphes tels que Seydou Boro, Norma Claire, Merlin Nyakam, parallèlement elle participe à des projets de création mêlant danse, chant et percussions comme la troupe Wassa avec des artistes Ivoiriens.

En 2004 et 2007 elle fait deux séjours formateurs à Abéné (Sénégal) au sein de la troupe Wakili, et approfondi ses connaissances des polyrythmies et danses issues du répertoire Mandingue. Fascinée par la recherche de là où l'on puise l'énergie pour donner la dynamique au mouvement dans le relâché, ainsi que par le lien étroit de ces danses avec le rythme et les feeling des percussions, elle ne cesse de pratiquer tout en développant plus récemment son propre vocabulaire dansé, nourrit de nouvelles expériences.

En parallèle elle est bassiste choriste dans divers projets « Schandoo » (reggae,folk) 2011-2013, « La Robe Verte »(chanson, folk, groove) 2013-2015 et « Terikan » (fusion afro). En parallèle elle est bassiste dans divers projets « Schandoo » (reggae,folk) 2011-2013, « La Robe Verte »(chanson, folk, groove) 2013-2015 et « Terikan » (fusion afro). Comme danseuse interprète, elle intègre la compagnie Dounia en 2008 avec le spectacle «Afro-Breizh» mixant les répertoires folkloriques Malien et Breton, la compagnie Ayéna en 2012 initiée par Baba Touré et spécialisée dans les danses de Côte d'Ivoire. Fin 2015 elle se lance avec Franco danseur hip hop, dans la création du duo chorégraphique "Fluide Complexe" qui sort en février 2017. 2018 est l 'année de la mise en route du projet " Groove Time " dans lequel sont réunies sa pratique de basse et la danse !

En 2020 sort le spectacle de danse "Communauté" qu'elle co-chorégraphie avec Franco.

> FRANCO <

Franco a un parcours autodidacte.

Il découvre le hip hop en 1984 et grandit au travers de ce qui est une mode pour beaucoup. Il endosse tour à tour les costumes de rappeur puis de danseur, sans même se rendre compte de l'habileté avec laquelle il endosse le dernier. Son chemin est rempli de rencontres essentielles pour son parcours. Tout d'abord Céline Mousseau, avec qui il fondera la compagnie Engrenage, mais aussi des chorégraphes comme Zaza Disdier (Cie Articulations) ou Eric Mézino (Cie E.go). Il décide de créer ses propres spectacles en 2002 puis choisit de le faire loin de la capitale, à Rennes, où il fonde en 2003 la compagnie Engrenage avec Céline Mousseau. Ensemble, ils posent les fondations d'une compagnie à la démarche authentique, basée sur une confiance et des convictions mutuelles. En 2004 il rencontre Marie Houdin avec qui il co-écrit plusieurs spectacles de la compagnie (« Il était une fois à l'Ouest », 2005, « Histoire courte », 2005, « Seul à sol », 2006, « Matières », 2006, « Histoire courte... version longue », 2007, "Écoute..."

et « Zoom », 2008, « Soul N' Pepper », 2012). Depuis 2009, les deux chorégraphes séparent leur démarche et affirment une signature chorégraphique personnelle. En parallèle de son engagement dans la création, Franco est régulièrement sollicité lors de battle pour être speaker, ce qu'il fait avec une énergie positive exceptionnelle !

En 2012 Franco signe le spectacle « Strange ». En 2016, il s'engage sur un nouveau projet chorégraphique, « Fluide Complexe », avec Élodie Beaudet, Franco s'engage également à remodeler son solo « Seul à Sol » pour y inclure ses nouvelles influences. en 2017, il met en place des impromptus dansés nommés « Attentat Culturel » et se lance dans le projet "Groove Time" dans lequel il est MC mais s'adonne aussi au chant et au "trombone hurleur" pour un ambiancement généralisé !!

> Elisabeth Paniez <

Elisabeth se forme auprès du saxophoniste Patrick Charnois et obtient le Diplôme d'Etudes Musicales des Pays de Loire en 2015 au saxophone. Durant ses études elle est sollicitée par de nombreux big bands : le Bibendum jazz orchestra, le big band hip hop Spoutnik, le Vendée jazz Orchestra, la Tectonique des Nuages... Elle se produit également avec le big band de Jazz sur Lie. De 2015 à 2018, elle joue avec Cat's Corner Sextet, groupe de swing des années 30-40. Elle se produit actuellement avec la fanfare théâtralisée Mademoiselle Orchestra, dans la rue mais aussi en version scène. Elisabeth joue en section dans le groupe "French soul connexion" et rejoint en 2019 le trio Tiobafelo pour Groove time, elle s'investi dans la création et apporte ses influences avec son baryton mais aussi au sax alto. Elle est à la tête de "L'âge des forêts vierges", projet de création qui mêle jazz et poésie qui sort en janvier 2020.

PARRAIN DU PROJET : KIALA

Originaire de Kinshasa où il grandi et fait ses début dans la musique Kiala quitte le Congo pour le Nigéria dans les années 70 et passe quelques années à jouer avec la crème des groupes afro-rock nigériens : Eyes of Man, Aktion Funk Ensemble, Black Children et The Stormers... avant de rejoindre Egypt 80 en 1981. Il a joué sur le mythique album de Fela – «Original Uffererhead» et a fait d'innombrables concerts au Shrine et ailleurs... Kiala rencontre à Lagos, les Français Stéphane Blaes et Romain Pugebet, et il accepte de les aider à lancer leur groupe GhettoBlaster. Il s'envole pour Paris avec le batteur d'Egypt 80 Ringo Avom et le percussionniste Udoh Essiet et GhettoBlaster devient le premier groupe Afrobeat d'Europe ! Le groupe se démarque avec son live exceptionnel et tourne partout en Europe et aux États-Unis, jusqu'à la fin des années 80, en avant-première des : James Brown, Kassav, Albert King, Maceo Parker, Kool and The Gang... En 1999 le groupe GhettoBlaster se reforme pour un festival africain en Hollande de ce comeback est né l'album Niger River en 2003. Kiala se dirige ensuite vers le producteur parisien Doctor L et son collectif Psycho et il a contribué à la sortie d'albums légendaires comme Psycho on da Bus (avec son vieil ami Tony Allen) et Electrobeat de Bamako (avec Issa Bagayoko). En 2009, il enregistre l'album solo One Race mettant en vedette des musiciens francophones comme Rody Cereyon à la basse, Cyril Atel à la batterie, chapoté par le producteur Slim Pézin. Il poursuit maintenant une autre voie avec "The AfroBlaster" et leur dernier album « Money » et les sonorités sont, comme elles l'ont toujours été, noires-africaines, un Afrobeat, mixé, ayant mûri, vintage et authentique. Hilaire Penda et Cyril Atef sont au cœur de la rythmique de cet album de Kiala.

SON ENGAGEMENT AU SEIN DE TIOBAFELO : Depuis plus d'un an Kiala fait l'honneur de rencontrer régulièrement le trio fondateur de Tiobafelo pour des sessions de recherches et créations musicales mêlant rythmique afrobeat, basse transe, sons électros, sax et trombone. Kiala accompagne le show sur scène dès que les conditions le permettent ! Son énergie bienfaisante et l'envie de créer de tous pousse vers la réalisation d'un EP fin 2019.

PLANNING DE CRÉATION

Juillet 2017 - Transat en ville - Rennes

Après une première phase de recherche musicale et chorégraphique nous avons proposé une première version du bal Groove Time Connection à l'occasion de la clôture du festival « Transat en ville ».

LABORATOIRE DE RECHERCHE ET RÉSIDENCES ...

De mars à juin 2018 recherche de sélection musicale originale et adaptée à la danse mise en place du déroulé du set. Ateliers de recherche autour des danses funk et afro dans des établissements scolaires et MJC, déambulations collectives et mini bals.

2019 :

Après la sortie d'une première version de Groove Time lors du festival d'Aurillac,

Nous peaufinons le répertoire lors de sessions régulières de création au Block (studio de répétition Rennais) et en home studio.

Nous y avons joué... Transat en Ville-Rennes / FestivalDivers et d'été -Clermont del'Oise / E-Werk, Erlangen-Allemagne / Festival d'art de rued'Aurillac / UBU Rennes / Printemps des Nefs, Nantes / Transfer, Rezé...

Actions Pédagogiques :

Nous pouvons proposer des ateliers de danse afro et hip hop en amont d'une représentation et/ou pour former des complices pour nous accompagner à guider tout le public lors de nos représentations...

** Générateur de projets artistiques **

ENGRENAGE[S]

**ÉCRITURE, RECHERCHE, CHORÉGRAPHIE,
INTERPRÉTATION : DJ DEHEB, ELISABETH
PANIEZ, ELODIE BEAUDET & FRANCO**

PRODUCTION : ENGRENAGE[S]

02 22 03 02 13 / contact@engrenages.eu

DIFFUSION: ELODIE BEAUDET

06 32 36 39 23 / ebeaudet@engrenages.eu

CRÉDIT PHOTOS © YOANN MOTWO

ENGRENAGE[S]

26, RUE LÉON RICOTTIER

35000 RENNES

02 22 03 02 13

LICENCES : L-R-21-14719 | L-R-21-14720

SIRET : 450 819 099 000 34

CODE APE : 9001Z

www.engrenages.eu