

BALANFORA

BALANFORA est un orchestre mobile de balafons, percussions et chants, un spectacle musical en forme fixe ou en déambulation.

BALANFORA est une musique atypique et familière à la fois. Nourrie de la tradition mandingue, sénoufo et dioula d'Afrique de l'Ouest, précise et puissante, elle joue aussi les contrastes, avec l'adaptation d'airs populaires (La Plus Bath des Javas, Couleur Café, le Youki...), et des compositions originales en langue française (reggae, funk...).

BALANFORA, c'est une formation de quatre musiciens, exigeants pour leur création, espiègles dans la rue, généreux en partage et transmission. Habillés et maquillés avec la même justesse, ils deviennent le joueur, l'instrument, et le personnage imaginaire.

A travers le son singulier des balafons, le rythme énergétique des percussions, et le jeu facétieux des artistes, les corps s'échauffent, les oreilles frétilent, et l'esprit s'élève ! Portés par la joie des liens créés avec le public, ces musiciens animateurs improvisent au gré des situations, des sourires et mouvements de foule; leur musique se répand dans les rues comme un filtre d'allégresse, et un héritage vivant, qui invite à suivre leurs traces...

Les intentions

Balanfora signifie "Jouer du balafon" en langue dioula. Et jouer du balafon, c'est bien plus que la pratique d'un instrument !

Dans l'élan des griots, qui accompagnent les événements de leur communauté avec ces xylophones résonateurs, les artistes de Balanfora invitent le public à fraterniser au rythme percussif et mélodique de ces instruments atypiques. Rendus portables avec l'aide d'un ami luthier, le groupe se mêle facilement à la foule, au plus près des oreilles, pour faire vibrer les corps, recentrer les esprits sur la légèreté d'être et la joie à partager.

"Faire du balafon", c'est bien sûr un enseignement rigoureux, et un héritage dont le musicien devient gardien. Balanfora perpétue ce riche et vaste patrimoine, reçu des maîtres balafons d'Afrique de l'Ouest. Instruits aussi à garder vivante la tradition, les musiciens créent leurs propres compositions (styles reggae, funk, techno...), en plus des musiques traditionnelles, et réarrangent d'autres chansons connues du répertoire français (La plus bat des javas, Couleur café, Le youki...). Les voix sont également équipées d'un système d'amplification autonome, pour rendre sa part au chant, très présent dans toutes les interprétations.

Frapper les rythmes de la vie collective au bout des mailloches, c'est engager tout son être dans l'instrument qui donne le son. Alors pour supporter cette musique puissante, il faut des êtres hauts en couleurs ! Avec tous les savoirs du théâtre qu'ils affectionnent, les musiciens endossent les gestes et l'esprit de personnages truculents qu'ils construisent, habillent et maquillent avec soin, et qu'ils lâchent dans la foule pour croquer les situations qui se présentent.

Finalement, Balanfora, c'est un orchestre de quatre musiciens, sérieux dans la qualité de leur musique, porteurs d'une tradition vivante, et attachés à la mise en corps et en jeu. Amoureux de l'improvisation, la rue est le terrain idéal pour entrer en contact avec tous les publics et saisir l'instant qui se joue. Pas de scène, et des spectateurs libres de leur participation ! Il n'y a là que la musique qui bat les cœurs, la pulsation collective de la danse, les échanges furtifs et les sourires largement partagés... Un moment sincère et véritable, où ceux de passage se laissent bien souvent entraîner dans cette bulle festive qui déferle dans les rues.

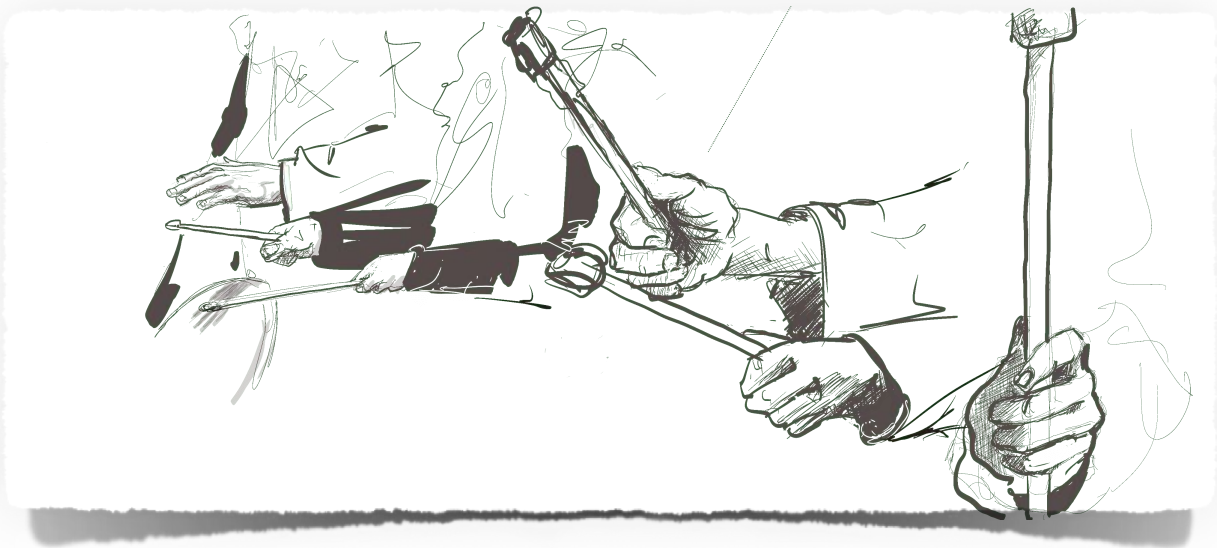
Les valeurs

Perpétuer les arts de rue, parce qu'ils sont le théâtre de l'instant, où l'imprévu agit en maître, offrant une liberté d'action infinie; parce que le public, loin d'être acquis au spectacle, choisit aussi librement d'y entrer; parce que la proximité devient intime quand l'art se frotte à la vie quotidienne, où il peut trouver place dans le fil des impératifs du jour.

Faire un pas de côté, ou deux, ou plus... Un orchestre de rue, mais avec du chant, avec un son étonnant et un répertoire varié, une musique traditionnelle et actuelle, festive et profonde; une envie de surprendre pour amener ailleurs, ré-enchanter le vivre ensemble, comme offrir des fleurs ou inviter des inconnus à sa table.

Transmettre la tradition du balafon, exacte dans sa discipline, et vivante dans son exercice

Jouer, jouer, et jouer, avec tous et toutes. Faire chanter les instruments, mettre le corps dans la musique, et le balafon en prolongement du corps; badiner avec la rue, joindre l'orchestre et le théâtre.

Les artistes

Aurélie RICHARD

Elle s'initie aux arts de la rue à la MIM de Valence, aux chants et percussions du monde à Jazz Action Valence. Suite à plusieurs séjours au Burkina Faso pour y étudier le balafon avec Mahama KONATE, de nombreuses rencontres l'ont amenée vers différents projets musicaux.

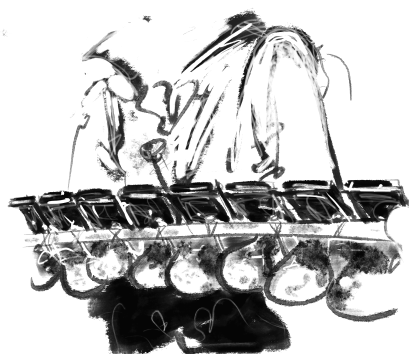
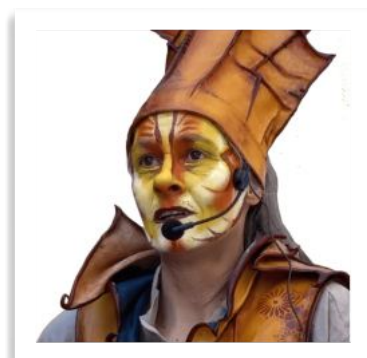
Elle jouera le Tamborim pendant 15 ans dans le spectacle *Batucadonf* au sein de la COMPAGNIE CAMELEON, ensemble de percussions brésiliennes chorégraphiées.

Elle sera musicienne dans la création d'un spectacle jeune public *Jojo l'escargot*, théâtre d'ombre et de marionnettes, ainsi que dans un numéro équestre avec la cavalière Magalie DELGADO.

Enfin, elle intégrera le groupe LA COMPLET'MANDINGUE pour un spectacle sur scène, *Le Takatum*, en mémoire du forgeron, inspiré des musiques traditionnelles mandingues. Suivra le projet de l'orchestre de rue de balafons portables, où elle fera la composition et les arrangements musicaux sur la création *Transportable*.

Dans le même temps, elle accompagnera de nombreux stages et cours de danse africaine au dundun et balafon, et animera plusieurs ateliers de percussions, balafon dans différentes structures.

Aujourd'hui, elle joue les percussions brésiliennes au sein de la compagnie ATYPIC GROOVE. En 2024, elle monte, avec Noël GRANON, le groupe BALANFORA, orchestre de balafon de rue. Elle compose et arrange la musique pour la nouvelle création *Traces* en 2025.

Noël GRANON

Attiré par les percussions, il suit durant trois ans la formation de Mamady Keita, à l'école Tamtam Mandingue à Paris. Professionnellement, il assure en même temps l'entretien et la réparation des instruments de l'école.

Il se forme ensuite au balafon sénoufo auprès du maître burkinabé Mahama KONATE.

En 1994, il crée la compagnie LA COMPLET'MANDINGUE qui joue d'abord sur scène, puis qui se fait connaître à l'international avec un spectacle de rue de balafons portables, joué plus de trois cents fois.

Il intègre également COMPAGNIE CAMELEON, un ensemble de batucada brésilienne.

Il accompagne les cours de danse africaine de Julie KISS depuis plus de vingt ans, intervient en milieu scolaire et école de musique.

Depuis 2000, il joue avec la Compagnie de théâtre OPHRENIE THEÂTRE, dans plusieurs pièces et un film.

Depuis 2020, il participe à la création du collectif ANIMA FACT en danse butô.

En 2024, il crée avec Aurélie Richard le groupe BALANFORA

Dominique VIOLET

Après une formation de batteur, Dominique Violet se passionne pour les percussions caribéennes et effectue plusieurs voyages à Cuba pour s'initier aux rythmes traditionnels. Fasciné par l'osmose de la musique et de la danse, il poursuit son parcours de percussionniste en découvrant la musique rituelle du Vaudou béninois.

Dominique Violet est titulaire du DEM de percussions traditionnelles du CNR de La Courneuve et du certificat de fin stage du Centro Nacional de Arte de la Havane.

Il joue essentiellement les percussions cubaines (congas, bongos, timbales) et la batterie. Il a particulièrement développé l'intégration de ces différents éléments en set multi-percussions.

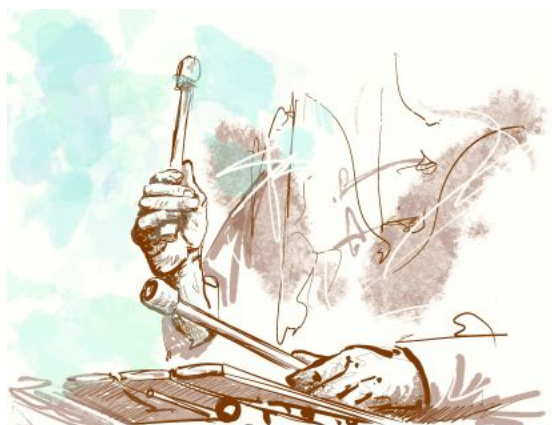
Il joue également du vibraphone, de la flûte traversière à perce naturelle, du quarto vénézuélien, les percussions brésiliennes et les tambours bata.

Attiré par les rencontres interdisciplinaires et le métissage artistique, Dominique Violet se situe au confluent de diverses influences. Il se forme au Clown au Samovar et au théâtre avec Philippe DORMOY.

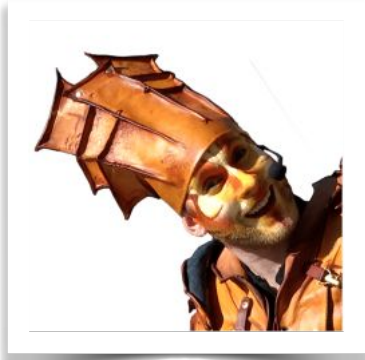
Il a fondé la Compagnie S qui mêlait danse, théâtre et musiques afro-caribéennes, et en a été le directeur artistique pendant 15 ans.

Dominique Violet a participé aux projets suivants :

- ▶ Comme percussionniste : *Coeur de Vach'* (Musiques du monde), *Manbouss* (Chanson Reggae acoustique), *David Aron* (Chanson), *Kitoslev* (Chanson), *Kompabrass* (Fanfare compas), *Mon Coeur Bal'Beat* (Bal éclectique et tropical), *La Cie Miss trash* (Fanfare), *El Ciclón* (One man band Électro latino).
- ▶ Comme vibraphoniste : *Cuida'o* (Salsa).
- ▶ Dans le domaine théâtral : Les compagnies *Olof Zitoun* (Théâtre de rue), *La Chaise à Porteur* (théâtre jeune public), *La Compagnie Flic Floc* (Jeune Public)

Taho ROLLAND

Taho est musicien percussionniste et comédien. Il co-dirige la Batucada lyonnaise ARRÊTE J'ADORE, et a été longtemps percussionniste pour la Roda du même nom. Il est pédagogue en Collège, MJC et à l'auditorium de Lyon. Il suivra la formation de percussion cubaine à l'École nationale de musique de Villeurbanne.

Il joue en tant que percussionniste avec MOXOBE, Le MENTO CLOUB, BEGUI BEGUI BANG, RODA VIVA, BISTRÔ BRASIL, ZE MATUTO, CHAMEGO BOM, FLOR DE CAJU, BALANFORA. Il incarne un automate percussif dans la CIE DANKA.

Il est comédien et musicien dans la CIE SOIE FAROUCHE.

Il joue du tambour d'ordonnance dans la compagnie TRANSE EXPRESS.

Il pratique en parallèle la MAO où il s'essaye à divers styles musicaux et collabore avec différents artistes. Il construit des petites percussions et des tambourins brésiliens nommés Pandeiros.

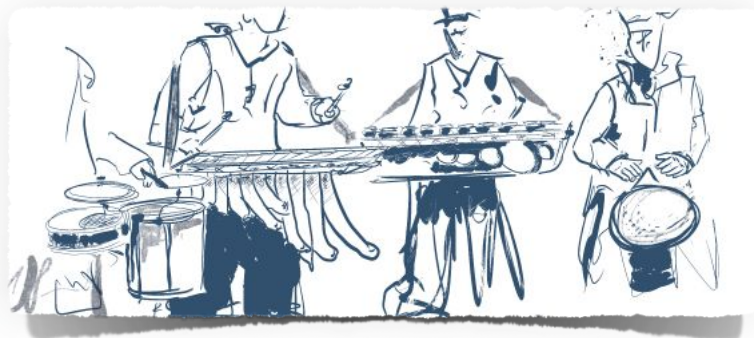
Les besoins techniques

Spectacle fixe ou en déambulation

Equipe : 4 artistes

Durée : 1h30 ou 2x45 min ou 3X30 min

Véhicule : Place de parking réservée

Loges : Equipement 4 chaises, table, miroir, lavabo et toilettes à proximité

Eau potable à disposition

Loges chauffées (instruments fragiles au froid), et gardées ou fermant à clé.

Disponibilité 2h00 minimum avant le spectacle

Restauration : à la charge de l'organisateur

Repas chaud (entrée, plat, dessert) avant ou après la prestation, selon horaires (à préciser)

Hébergement : à la charge de l'organisateur - modalités à préciser (accueil possible chez l'habitant)

Intempéries : prévoir un lieu de repli en cas de pluie (instruments fragiles)

L'équipe technique

Mail Balanfora : contact@balanfora.com

Diffusion / Booking : Florence ELDIN 06 64 71 50 77

Direction artistique : Noël GRANON 06 40 09 73 10

Production : LÉZ'ARTS Collectif