

Projet « meeting in blue »

Christophe Mangou

Qu'est-ce que le soundpainting ?

Le Soundpainting, créé il y a environ 35 ans par Walter Thompson, jazzman compositeur américain, est un langage gestuel de composition en temps réel basé sur de l'improvisation dirigée et ouvert aussi bien à des musiciens de tous styles (classique, jazz, rock, traditionnel...), qu'à des comédiens, danseurs, artistes visuels, plasticiens...

Nul n'est besoin d'avoir pratiqué le jazz ou l'improvisation sous quelque forme que ce soit : professeurs et élèves, professionnels et amateurs, adultes et enfants peuvent grâce au Soundpainting et en très peu de temps, se réunir pour composer une pièce.

Le Soundpainting est fondé sur la réaction des artistes au langage de signes codés qu'utilise le chef/compositeur pour décrire ce qu'il veut. Celui-ci doit alors composer avec les éléments qui lui sont présentés par les artistes, en réaction à ses propres gestes.

Il s'agit donc d'un perpétuel échange. Tous les participants sont à la fois improvisateurs et compositeurs, ce qui donne à ce processus un aspect étonnamment vivant et interactif.

Soundpainting et orchestre

Christophe Mangou est le seul chef d'orchestre classique à pratiquer le soundpainting aujourd'hui. Il met un point d'honneur à faire découvrir ce langage passionnant aux orchestres.

Ainsi, l'Orchestre de Bayonne par deux fois puis l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'orchestre National de Lille et l'Orchestre National d'Ile de France ont eu l'occasion de toucher du doigt cette façon si différente et en même temps si complémentaire d'appréhender la musique.

Le projet « Meeting in blue »

En seulement quelques jours de répétitions, et avec un orchestre symphonique classique (c'est à dire des musiciens qui pour la plupart n'ont jamais pratiqué l'improvisation), il est cependant délicat d'obtenir un résultat artistiquement satisfaisant en utilisant exclusivement le soundpainting. Il est important que les musiciens puissent avoir la possibilité de se « rattraper aux branches », grâce à un minimum de musique écrite. Selon moi, la pièce la plus adaptée, se fondant parfaitement avec le soundpainting est « meeting in blue », pièce écrite par François Jeanneau, grand jazzman et soundpainter français.

Voici un mot de François Jeanneau à propos de sa pièce :

L'idée d'écrire cette pièce est née d'un contact avec l'Orchestre de Bretagne, qui m'a proposé la réunion d'un orchestre symphonique et d'un quartet de jazz. Intéressé par l'idée, qui était presque un challenge, j'ai vite trouvé le titre, Meeting in Blue, et je me suis mis au travail. La création a eu lieu à Rennes en 1993 avec l'orchestre de Bretagne et un quartet composé de Daniel Humair à la batterie, Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse et d'un merveilleux pianiste anglais, Jason Rebello.

Plusieurs concerts furent donnés dans la région et la pièce est restée ensuite dans mes tiroirs jusqu'au moment où Christophe Mangou, alors que nous étions au Kazakhstan occupés à travailler à la mise en musique d'un conte kazakh, Batyr Bayan, s'est montré très intéressé à la perspective de faire jouer Meeting in Blue à Almaty. Ce qui fut fait en 2003.

Le plaisir de rejouer Meeting in Blue ne nous ayant toujours pas quitté, nous avons redonné la pièce en 2008 avec l'Orchestre de Bayonne mais dans une version que j'ai retravaillé et comportant l'introduction de séquences de Soundpainting, ce langage de composition en temps réel basé uniquement sur des conventions gestuelles.

Le quartet est composé maintenant d'Emil Spanyi au piano, de Stéphane Kerecki à la contrebasse, de Joe Quitzke à la batterie et de moi-même au saxophone soprano.

Meeting in Blue est donc une sorte de concerto pour orchestre et quartet de jazz, en quatre mouvements, dont l'écriture est quelque peu à la frontière du jazz et d'autre chose, parce que j'aime les rencontres, les permutations, le dépaysement, les carambolages, mais toujours au service du plaisir de jouer et de créer ensemble.

J'espère que ce plaisir sera aussi le vôtre.

François Jeanneau

Même si ce projet comporte de la musique écrite, il est important de réaliser que chaque concert sera différent, laissant part à l'inspiration du moment...

Travail avec l'orchestre

Le Soundpainting est un langage totalement nouveau pour chaque orchestre. Il faut donc un minimum de temps pour s'y habituer et pour le maîtriser. Pour apprendre et pratiquer une centaine de signes du langage, nécessaires pour ce projet, et pour répéter «Meeting in blue», ce projet a besoin d'un minimum de 3 jours de répétitions (5 / 6 heures par jour).

Effectif de Meeting in blue : 2 flutes, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson, 2 cors, 2 trompettes, (2 trombones, 1 tuba en option), 1 timbales, 1 percussion, cordes (8, 6, 4, 4, 2) + quartet de jazz.

Besoins techniques

Un piano.

Une batterie (à voir avec le batteur la marque...).

Un ampli contrebasse.

Budget

Cachet du quartet :

400 euros net par personne, soit un total de 1600 euros net.

Cachet de Christophe Mangou, chef d'orchestre à négocier avec Axelle De Calan.

Projet « meeting in blue », volet pédagogique

Soundpainting à l'école ou en conservatoire

Le soundpainting est un formidable outil pédagogique. C'est un langage très accessible et ouvert à tous, y compris aux personnes n'ayant jamais fait de musique, de théâtre ou de danse ...

Il allie de manière particulièrement efficace un cadre et des règles très strictes (langage précis, syntaxe...) à une dimension interactive et ludique, le rendant particulièrement intéressant pour un travail avec des enfants.

Le projet pédagogique

Il est donc tout naturel de proposer aux écoles de participer à un projet autour du soundpainting.

Le but de ce projet est d'initier les enfants à ce langage, et par conséquent, de développer leur propre potentiel créatif, de leur « donner la parole » tout en développant leur écoute des autres.

Il est important de comprendre que, grâce au soundpainting, chaque personne peut apporter une pierre à l'édifice qu'est la composition musicale... et ce sans parler de niveau.

Certes, un artiste professionnel proposera sans aucun doute des idées artistiquement plus abouties qu'un amateur, mais un enfant pourra, même avec une proposition simple, donner une impulsion qui changera le cours de la composition...

Il s'agit donc également d'apprendre à l'enfant à prendre sa place dans un groupe, dans le plus grand respect.

Les enfants instrumentistes pourront évidemment participer à ce projet avec leurs instruments. Les autres utiliseront leur voix (chantée ou parlée) et le mouvement...

Organisation et planning

Tout d'abord, une première rencontre, entre Christophe Mangou (chef d'orchestre / soundpainter / intervenant) et les différents professeurs intéressés, doit avoir lieu.

Puis, un planning sera mis en place pour permettre un certain nombre d'interventions dans les écoles / collèges / lycées, par tranches de 2 heures. Christophe Mangou peut aussi bien intervenir dans des classes « uniques » que dans des groupes de classes (150 enfants maximum), réunies alors pour l'occasion.

Pour que les enfants puissent participer activement à ce projet, il faut que Christophe Mangou ait fait au moins 4 interventions avant le concert. Evidemment, plus il y aura d'interventions, plus les enfants seront familiarisés avec le langage du soundpainting et pourront profiter du concert...

Le jour J : « Meeting in blue »

Le jour du concert, les enfants pourront donc découvrir le résultat d'un travail autour du soundpainting avec des musiciens professionnels. La pièce sera donc à chaque concert composée en temps réel. Soundpainting alternera avec des mouvements de « meeting in blue » et des improvisations du quartet.

La participation active des enfants pourra se faire à tout moment, en fonction du déroulement de la composition... ce sera alors l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils auront appris en amont lors des interventions.

Après la pièce « meeting in blue », un « bis » sera présenté, où la participation des enfants sera particulièrement mise en valeur.

Plus d'infos ?

Christophe Mangou a créé un ensemble multidisciplinaire (musiciens, comédiens, danseurs) utilisant le soundpainting : l'ensemble Amalgammes.

Site de l'ensemble Amalgammes:
www.ensemble-amalgammes.fr