

C'EST QUOI CE SPECTACLE ?

IMPROVISATION ET CRÉATION COLLECTIVE

Par Philippe Balatier et les classes instrumentales de jazz et classiques du Conservatoire et de musiques actuelles de l'École Supérieure de Musique et Danse

Création spontanée avec les musiciens apprentis familiarisés avec les outils numériques de la création musicale et de l'improvisation.

Le 14 nov. 2022, 14h45 (scolaire) et 19h (tout public)

📍 Auditorium du Conservatoire

**Conservatoire
de Lille**

FOCUS

Produit par les classes instrumentales classiques et de jazz des conservatoires de Lille et Tourcoing, et de musiques actuelles de l'École Supérieure de Musique et Danse, ce concert sera l'occasion de découvrir la liberté dans l'improvisation en groupe, la transversalité entre différents styles tels que le jazz, le rock, le classique, l'écriture et les musiques actuelles amplifiées, l'écoute, la réactivité et l'interaction entre le soliste et le groupe.

Philippe Balatier les accompagne dans cet apprentissage dans le cadre des ateliers de I.C.Music.

« Ensemble, créer, improviser, s'exprimer, se laisser porter, écouter, proposer, jouer, faire confiance, se faire confiance, le tout sans réflexion, sans anticipation, laisser le moment présent nous guider... »

Philippe Balatier

Le groupe aboutit à une création de 50 minutes au plus sur laquelle chacun est invité à improviser et se retrouve à jouer dans une continuité musicale identique aux conditions Live.

Le but étant de favoriser l'émergence de thèmes et d'harmonies qui sont joués dans l'instant sans se soucier du rendu final :

Chacun s'exprime quand il en ressent l'envie,

La notion de plaisir de jouer est mise en avant,

Boucles, harmonies, thèmes et rythmes s'enchaînent, sont enregistrés, puis synchronisés.

Quelques ressources pour aller plus loin :

<https://youtu.be/MMCSqzWH7GE>

<https://www.youtube.com/watch?v=B5tEaPxw92U>

<https://www.facebook.com/Masterclasse06/>

FICHE TECHNIQUE

LA MUSIQUE CLASSIQUE

La musique classique, c'est le nom que l'on donne d'une façon générale à la musique savante européenne qui a été la seule reconnue du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Il s'agit également d'une époque précise de l'histoire de la musique : de la deuxième moitié du XVIIIe siècle au début du XIXe, mais ce n'est pas dans ce sens que l'on en parle ici.

La musique classique, c'est celle des grands compositeurs (Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven,...), elle est jouée par les instruments de l'orchestre, seuls ou en groupes

1895 : LE JAZZ

Cette musique classique est bien sage et finit par lasser une partie du public et des musiciens. Pour changer un peu, le jazz naît en 1895 dans les communautés afro-américaines du sud des États-Unis. Il s'inspire des negro spirituals et des gospels ainsi que des rythmes de la musique des esclaves d'origine africaine notamment. On est encore en pleine ségrégation raciale, les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs, pas les mêmes bus, pas les mêmes bars, pas les mêmes toilettes... pour résumer, les Blancs qui écoutent, dansent, voire même jouent du jazz sont de vrais rebelles au début !

Le jazz a beaucoup évolué depuis (blues, ragtime, swing, be-bop, Rythm and blues (vous connaissez le R'n'B ?), free jazz et tant d'autres). Le jazz est aujourd'hui étudié dans des écoles de musique ou des conservatoires et joué dans de très nombreux festivals dédiés, partout dans le monde.

On y entend généralement piano, contrebasse et batterie et un ou plusieurs instruments et/ou voix solistes. On reconnaît le jazz notamment à son «swing» (la façon dont ses rythmes se balancent) et à la part importante laissée à l'improvisation, quand les musiciens s'expriment librement à partir de morceaux très connus dans le milieu (les «standards»).

1950 : LE ROCK

Quand le jazz commence à « partir en live », il y a de moins en moins de repères pour danser et cela commence à manquer (on en a marre de danser la valse et la polka de Mémé, mais la musique jazzy, ça commence à être vraiment trop le bazar parfois...) Sous l'influence du jazz Rythm and Blues dont on a parlé plus haut et de la musique Country des paysans de l'ouest américain, le rock and roll naît aux États-Unis en 1950 avec des rythmes bien carrés qui permettent de danser par deux d'une façon parfois sportive, et le développement des instruments de musique électriques (guitares, basses, synthétiseurs...).

Dans les années 1960, ce sont les Britanniques qui prennent le relais : les Beatles créent la douce branche « pop » et s'opposent aux Rolling Stones aux sonorités plus agressives. Les Noirs se détachent peu à peu du rock et créent des branches plus proches de leurs racines musicales : la soul, le funk, le rap,... Milieu des années 1970, le mouvement punk arrive parce que le monde du rock « officiel » est trop fermé aux amateurs qui jouent dans leurs garages et pour réagir aux baba-cools de la génération de 1968 et du festival de Woodstock.

1970 : L'ÉLECTRO

Avec le développement dans les années 1970 de nouveaux outils, un autre genre de musique voit le jour : la musique électronique amplifiée, ou « électro ». Les sons sont fabriqués non plus avec des instruments, mais avec des objets électroniques comme la boîte à rythmes (qui ressemble à une batterie enregistrée), le vocoder (qui permet de modifier les voix) et la simplification des enregistrements pour faire des samples (extraits enregistrés qu'on peut mettre en boucle). Cette musique est donc enregistrée grâce à toutes ces machines, pour être ensuite retransmise en live lors des concerts. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers synthétiseurs électroniques, c'est-à-dire des pianos dont le son peut être modifié, que l'on branche pour pouvoir les jouer. De la musique électro naissent d'autres courants : la house, la techno, la new wave...

QUI SONT-ILS ?

PHILIPPE BALATIER

Artiste claviériste, compositeur, beatmaker et musicien arrangeur, Philippe Balatier est le cofondateur du groupe NOJAZZ. Passionné depuis toujours par les musiques électroniques et le mélange des styles, il maîtrise la Musique Assistée par Ordinateur et les instruments connectés.

LES CLASSES INSTRUMENTALES DE JAZZ DE LILLE ET TOURCOING

Composées de Alix GASTINEAU (batterie), Adélaïde VANDEPUTTE (contrebasse), César BAUSSERON (guitare), Zuzanna SKOWRON (violon et chant), Anaïs MINASSIAN (chant), Clément DUHAMEL (trompette), Nicolas URAÏ (saxophone), François TRAISNEL (trombone), Ilia VASIACHKIN (saxophone et alto), Marvin MORELLE (batterie), Rudy FARACI (basse électrique) et Nick HENDRIX (guitare).

LA CLASSE INSTRUMENTALE CLASSIQUE DE LILLE

Composée de Elliott SAUVION-LALOY (batterie), Antoine DURAND (guitare), Antoine MEUNIER (basse électrique), Pablo GRENIER (clarinette), Bérénice ELISABETH (chant lyrique), Eponine MELIN (flûte), Lou Eve DAUDRE (flûte), Manon TWARDOSZ (flûte) et Camille DUCASSE (piano).

LA CLASSE INSTRUMENTALE DE JAZZ-MUSIQUES ACTUELLES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Composée de Xavier PERNET (batterie), Raphaël MOREAU (batterie), Mattis DUPONT-BIANCHI (beatmaking), Marin MOREAU (clavier), Matthias DERAM (guitare), Bertrand MAILAR (guitare et basse), Mathis HEYMAN (guitare et basse), Joseph DEFROMONT (contrebasse), Mathis JEANNE (trompette), Zakariya HOUFI (chant) et François PACHECO (saxophone).

Encadrés par les professeurs Alexandre HÉRICHON et Charles-Albert DUYTSCHAEVER.