

SOUND

Projet Pédagogique

PAINTING

An abstract painting featuring several hands in shades of yellow and blue, rendered with expressive, textured brushstrokes. The hands are positioned across the left and right sides of the image, with some appearing to hold or interact with each other. The background is a mix of yellow and blue tones, creating a vibrant, energetic atmosphere.

SOUND Projet Pédagogique PAINTING

SOMMAIRE

LE SOUNDPAINTING

- Historique
- Le père fondateur : Walter Thompson

PARCOURS

- Simon Couratier
- Yann Kaddachi
- Projet pédagogiques menés

LE COLLECTIF " PAINT ATONIK "

PROPOSITION DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

- Descriptif
- Déroulement

CONTACTS

LE SOUNDPAINTING

HISTORIQUE

Le Soundpainting est un langage de composition en temps réel créé à New York par Walter Thompson dans les années 1970 pour les musiciens, les danseurs, les acteurs, les techniciens lumières, bref, tous les artistes dont l'art peut être improvisé. On l'appelle aussi « musique improvisée dirigée » ou « composition en temps réel ».

L'organisation est la même que celle d'un orchestre classique. Le chef d'orchestre/compositeur (soundpainter) est placé devant l'ensemble et demande aux pratiquants de réagir en fonction de ses gestes. Il peut ainsi former avec son corps des phrases très complexes. Le Soundpainting est devenu un langage complet permettant la réalisation spontanée de créations faisant appel à l'improvisation structurée.

Il existe actuellement plus de 800 signes répertoriés. Certains ont une dimension théâtrale (se lever, s'asseoir, rire, exprimer son incompréhension) ou même humoristique (parodie d'un standard musical, exagération d'une émotion, interpellation d'une personne du

public, imitations). Lors des représentations, il est possible de faire participer l'assistance, en lui faisant à quelques 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. Il n'y a pas réellement de genre musical. Le Soundpainting ne demande pratiquement aucune expérience du jazz ou de l'improvisation : professeurs et élèves, professionnels et amateurs, adultes et enfants peuvent, en très peu de temps, se réunir pour composer une pièce. Le Soundpainting est d'ailleurs souvent utilisé pour ses qualités pédagogiques. Le Soundpainting traite de la matière sonore, sous différents angles, à l'aide d'outils variés comme le décalage, la superposition, l'imitation, la caricature, la désynchronisation, ou encore les nouveaux modes de jeu instrumentaux. Il s'apparente ainsi fort bien à la musique contemporaine dans son esthétique, avec la différence notable de n'utiliser que très peu la partition. Celle-ci peut toutefois être intégrée à un concert. Elle est appelée dans ce cas "palette", et est le plus souvent détournée de sa forme originale par le jeu de l'improvisation.

Au final, l'auditeur découvre avec un réel plaisir l'originalité et la vivacité de cette musique qui lui permet de participer à un jeu visuel rejoignant l'improvisation théâtrale.

LE PÈRE FONDATEUR : WALTER THOMPSON

Walter Thompson arrive à New York en 1974. Batteur et saxophoniste de formation, il reçoit une bourse pour étudier la composition. Le contexte créatif de Woodstock dans ces années-là lui permet de former son premier orchestre. Il invente alors le langage du Soundpainting au cours d'un concert à New York. À ce jour, Thompson a développé le Soundpainting comme un langage multidisciplinaire de composition en direct comprenant plus de 800 gestes. Thompson a utilisé le Soundpainting avec de nombreux orchestres partout dans le monde, notamment à Barcelone, Paris, New York, Chicago, Los Angeles, Boston, Oslo, Berlin, Bergen, Lucerne, Copenhague, Reykjavik.

Il a également enseigné cette technique au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris, à l'Université du Michigan, à l'Académie Grieg de Bergen, en Norvège, à l'Université de Iowa et l'Université de New York.

Walter Thompson a développé son langage auprès des élèves de l'enseignement scolaire, ou bien lors de projets particuliers en direction des handicapés ou des jeunes en difficultés. Le Soundpainting favorise largement leur créativité.

Le Soundpainting a été présenté lors de nombreux colloques et conférences de pédagogie à travers le monde. Depuis 1995, Walter Thompson organise une fois par an dans un pays du monde un stage appelé le "Think Tank". Il y réunit, sur invitation, les soundpainters les plus confirmés pour développer et faire évoluer le vocabulaire.

Thompson est le fondateur et directeur du "Walter Thompson Orchestra" et du "New York Soundpainting Orchestra", tous deux basés à New York.

PARCOURS

SIMON COURATIER

Saxophoniste, Soundpainter

Simon Couratier débute ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans, où il obtient entre 1999 et 2002 un premier prix de musique de chambre, puis un premier prix de saxophone (classe de Frédéric Juranville) et un premier prix de formation musicale. Il poursuit son cursus à Tours (Jazz à Tours) puis à Aubervilliers - La Courneuve (Classe de Pierre-Olivier Govin) afin d'approfondir ses connaissances dans les domaines du jazz et des musiques improvisées. Il travaille avec Louis Sclavis, Sylvain Boëuf, Steve Lacy ou Peter Brötzmann.

Sa rencontre avec Vincent Lê Quang lors d'une masterclass en 2004 à Tours est décisive. Il découvre le Soundpainting et se passionne pour ce langage. Il l'expérimente au sein de la formation "Nonet". La qualité de son travail l'amène à rencontrer le maître de la discipline, Walter Thompson. Ce dernier

l'invite à participer, en 2005, au stage "Think-tank" organisé en Suède et, en 2009, à celui de New York. Simon Couratier et Walter Thompson se rencontrent maintenant régulièrement. Ces différents échanges lui permettent de perfectionner sa maîtrise des signes et de désormais la transmettre.

Simon Couratier dirige actuellement des ateliers de musiques actuelles, d'improvisation et de Soundpainting. On peut le retrouver dans différentes formations jazz, groove, musiques du monde, électro "Tetrak", "Paint Atonik", "les Schtroumpfarcis", "Yann Kaddachi 4tet", "Oxus Project", "Les Effarés", "Ojazzco" et "Kalima". Parallèlement, il participe à la création du spectacle - théâtre musical "Roxanne" de la compagnie "Les Sax's", présentée au théâtre La Luna lors du festival d'Avignon 2008.

Il est lauréat du tremplin Orléans Jazz 2008 pour sa participation avec la formation «Oxus Project» du pianiste Nicolas Viquenault. Il a également été invité pour une master class dans la classe de jazz du conservatoire d'Orléans, dans le cadre du festival Orléans Jazz 2008.

YANN KADDACHI

Batteur, Percussionniste (digitales), Soundpainter

Débute la musique en 1982 avec Jean Brissard (école Agostini) où il obtient un 2ème prix. Il participe à l'académie du jazz d'Orléans en 1983 avec Jean-Pierre Chalet puis se passionne pour cette musique qu'il continuera d'explorer en autodidacte. Des rencontres telles Doc Chaëtam (trompettiste de count Basie), Daniel Humair, Antoine Herve, Jean-Michel Pilc, Paco Séri, Bennie Golson, Sylvain Boëuf, Don Formularo, Walter Thompson, Vincent Lê Quang, François Jeanneau qui furent décisives pour parfaire l'apprentissage de cette musique. En 2005, Yann Kaddachi apprend les TABLAS avec Pankaj Ghosh au cours de stages qui se déroulent à Lyon. Il prend aussi des cours de trombone avec Dominique Dufour et Jean-Baptiste Lacou afin de compléter sa formation musicale. En 2007, il intègre les cours de Patrick Sintès à l'école de musique de

Saint Jean de la Ruelle en classe d'improvisation jazz.

C'est dans la formation de Patrick Sintès "Nonet" qu'il pratique le Soundpainting. Quelques concerts l'amènent à penser qu'il faut contacter Walter Thompson afin de parfaire cette discipline dans le bon sens. Le contact avec ce dernier étant très chaleureux, amena le groupe à un travail régulier, sérieux et énergique.

Après le départ de Patrick Sintès, Yann proposera aux musiciens du Nonet de continuer l'aventure et de l'étendre à d'autres disciplines telles que la danse, la peinture, la comédie.

La collaboration avec Walter Thompson fut plus intense et des plus précieuses dans ces domaines. Celui-ci invita Yann Kaddachi à un "Think-tank" (Boîte à idées) en Suède pour approfondir le travail commencé. Entre temps, Yann demanda à Vincent Lê Quang de faire quelques interventions avec le "Nonet".

La pratique régulière de cet art avec Walter Thompson et Vincent Lê Quang apportent une qualité indiscutable à Yann et celui-ci propose maintenant dans différents événements, concerts, ateliers, la pratique et l'apprentissage du Soundpainting.

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES MENÉS

• 2009

Soundpainting

« aux arts lycéens »

Réalisé dans le cadre du dispositif du Conseil Régional du Centre "Aux arts, Lycéens", avec monsieur Urban professeur de lettres au François Villon de Beaugency. Ce projet exploite un texte de Léo Ferré « La préface ». Trente élèves ont comme support ce texte qui est découpé, assemblé et cité à l'aide du Soundpainting. Le collectif "Paint Atonik" joue une musique arrangée par Yann Kaddachi.

• 2007/2008

Atelier Soundpainting à l'École de Musique Municipale de Artenay

Yann Kaddachi a créé cet atelier pour qu'une vingtaine de jeunes musiciens apprennent quelques signes (une soixantaine) pour ensuite se produire en concert au forum musicale d'Artenay.

• 2006/2007

Stage de Soundpainting à l'École de musique de Semoy

Yann Kaddachi et Simon Couratier ont organisé ce stage sur cinq jours suivi d'une prestation. Ce stage a regroupé une quinzaine de jeunes musiciens.

• 2006/2007

« Les éléments »

Neuille aux arts

C'est en ajoutant le Soundpainting à ce programme que Yann Kaddachi dirigea 45 musiciens, 20 choristes et 6 danseuses pour une performance de qualité à laquelle les 500 personnes du public a participé.

• 2006/2007

Soundpainting

« Aux arts lycéens »

Réalisé dans le cadre du dispositif du Conseil Régional du Centre "Aux arts, Lycéens", le projet a été mené durant cinq mois dans une classe de seconde du lycée François Villon de Beaugency. Première collaboration avec Monsieur URBAN (professeur de lettres). Yann propose de travailler le Soundpainting autour de « Haiku » (petits poèmes japonais). Une dizaine d'interventions, coanimées par Yann Kaddachi et Simon Couratier, a permis de faire découvrir ce langage à des élèves non musiciens. Ce travail donnera suite à une performance le 5 mai avec la collaboration du collectif Paint Atonik.

• 2006/2007

Soundpainting à Bayonne

À la demande de Ramon Lopès (batter de free jazz et professeur au CNSM de Paris), Yann Kaddachi fait travailler deux chorales, une Française du conservatoire de Bayonne et une Espagnole en vue d'un concert donné en juin de cette même année.

• 2006

Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans

La classe de jazz d'Orléans dirigée par Patrick Sintès a invité Yann Kaddachi et Simon Couratier pour une résidence autour du Soundpainting. Les palettes (partitions courtes) UMMA+GUMMA de PINK FLOYD et un CHALAN (composition de musique Indienne) écrites par Yann seront les thèmes principaux dont l'ensemble exploitera la substance pour un concert donné en juin au festival Orléans Jazz 2006 au jardin de l'évêché. Une vingtaine d'élèves a participé à cette initiation.

• 2005 / 2006

Intervention à l'école primaire de Semoy

Simon Couratier a mené des interventions "Soundpainting" à l'école primaire de Semoy auprès des élèves de CE2 durant toute l'année scolaire. Les élèves ont pu découvrir le concept au travers de leurs chansons et la peinture.

• 2005

École de musique MJC d'Olivet

Le Soundpainting a permis de réunir trois grandes formations lors d'un concert commun à Olivet. Simon Couratier est intervenu dans chacun des orchestres : big band du conservatoire d'Olivet (dir. Bernard Patit-Bagnard), big band de Chécy-St Jean de Braye (dir. Ivo Lambert) et atelier jazz du Moulin de la Vapeur (dir. Baptiste Dubreuil). L'apprentissage du langage commun a facilité la réalisation d'un concert dans lequel tous les musiciens ont pu se rassembler.

• 2005/2006

Stage de Soundpainting avec Tung-Kien Margue

Yann Kaddachi organise une rencontre entre le Nonet et Tung-Kien Margue. Ce dernier est un artiste peintre Luxembourgeois. Pour ce premier contact entre plusieurs disciplines, Yann invite Vincent Le-Quang afin que le lien trouve une évidence et une logique indiscutable. Cette rencontre amènera les participants à ce produire au festival « BAULE d'AIR ».

LE COLLECTIF PAINT ATONIK

Simon Couratier et Yann Kaddachi sont à l'origine du projet "Paint Atonik", véritable laboratoire pour le Soundpainting. Rencontrés au sein du groupe « Nonet », Simon Couratier et Yann Kaddachi ont rapidement souhaité intégrer le Soundpainting au répertoire de cette formation Jazz. L'intérêt des musiciens pour cette pratique a naturellement amené le groupe à creuser les spécificités du "nouveau langage". Il devient alors le collectif "Paint Atonik".

C'est en juin 2005 que Walter Thompson (compositeur, chef d'orchestre et créateur du Soundpainting) accepte de travailler étroitement avec cette formation. L'idée première est de développer au maximum le concept du Soundpainting en intégrant d'autres musiciens, acteurs, artistes visuels (danseurs, peintres). La collaboration avec Vincent Lê Quang permet de faire avancer très vite le projet. Une prestation publique est donnée pour la première fois au festival Baule d'Airs en mai 2007, avec notamment la participation du peintre Tung Weng Margue. Le public est conquis : il participe sans hésiter à l'expérience de l'improvisation dirigée et devient acteur au même titre que les artistes.

Le principe du collectif permet de travailler de manière collégiale et de proposer des projets à géométrie variable. C'est également un véritable outil pour entretenir et faire évoluer le langage du Soundpainting. La collaboration avec Walter Thompson se poursuit. "Paint Atonik" donne régulièrement des concerts sous sa direction.

PAINT
Soundpainting Performance
ATONIK

PROPOSITION DE PROJET PÉDAGOGIQUE

DESRIPTIF

Le Soundpainting est un langage suffisamment évolué pour permettre de réaliser, à travers des applications pédagogiques simples, appropriées et en toute spontanéité des performances musicothéâtrales intéressantes, ludiques et très gratifiantes. Les participants peuvent être de tous niveaux, de tous âges et de toutes cultures.

Chaque enseignant initié au Soundpainting peut envisager de l'utiliser dans le déroulement de ses cours de groupes : c'est un moyen de "diriger" un moment de chauffe instrumentale, de renforcer la cohésion du groupe, de stimuler la créativité des élèves, de les initier à l'improvisation, de développer leur sens de l'écoute. Cela facilite également le regroupement d'un grand nombre d'élèves pour un projet de fin d'année par exemple.

L'intérêt du Soundpainting est de pouvoir regrouper des disciplines habituellement isolées : tous les élèves peuvent se retrouver, au-delà de leur pratique de la musique, du théâtre ou

de la danse. Il devient aussi facile de monter un projet en relation avec des écoles de l'enseignement général ou toute autre structure de la ville (ex : Institut d'Arts Visuels, Centre Chorégraphique National.)

En plus d'une formation pour les enseignants, Simon Couratier peut proposer des interventions auprès des élèves avec plusieurs objectifs :

- travailler avec des ensembles instrumentaux constitués et proposer une initiation au Soundpainting avec des thèmes de sa composition (ou arrangements) qui serviront de palettes (voir définition page 3)
- préparer un concert avec un nombre d'élèves illimité
- créer une classe/un atelier ouvert à tous les volontaires : en effet, proposer un atelier régulier permet de diversifier l'offre des pratiques collectives au sein de l'établissement et de rapprocher élèves et professeurs, qui s'y retrouvent au même titre.

DÉROULEMENT PROPOSÉ

En fonction du public (enseignants ou élèves), le déroulement des interventions pourra prendre différentes formes. Il est intéressant d'avoir des plages de travail d'au moins trois heures, renouvelées une à deux fois par semaine dans les premiers temps. Le Soundpainting est une langue à part entière, la pratique régulière et répétée est donc primordiale. L'apprentissage nécessitera une présence assidue pour ne pas ralentir l'assimilation. Il peut aussi avoir lieu sous forme de stage.

L'initiation débute par l'apprentissage des signes. Cette étape fait immédiatement appel à la créativité de chacun car apprendre un signe mène à une mise en application immédiate pour l'identifier plus vite, plus facilement et en mesurer les effets.

Dès la première séance de Soundpainting les

"acteurs" mémorisent environ une vingtaine de signes. Ceux-ci sont une ébauche d'un vocabulaire dont ils se servent immédiatement en tant que membre d'un groupe ou en prenant la place du chef pour "diriger" le groupe à leur tour. Lors de chaque séance d'initiation, l'intervenant consacrerait un temps de révision des signes déjà vus avant d'en rajouter.

La participation du collectif "Paint Atonik" peut apporter une réelle valeur ajoutée au projet global : certains artistes peuvent intervenir et ainsi mettre leur expérience au service du groupe. La conclusion du projet sera de se produire pour une prestation en public.

CONTACTS

www.tonik-soundpainting.fr

Simon COURATIER

Mobil : 06 31. 73 59 51

nomiss@free.fr

37 rue du Général de Gaulle
45650 St Jean le Blanc

Yann KADDACHI

Tel 02 38 75 47 62
Mobil 06 20 73 21 44

y.kaddache@free.fr

15 Rue du château
deau 45310 Villamblain

Association Jazzblues Tempo's

CARABA Production

98 rue Abbé Pasty
45130 BAULÉ

Conception graphique Yann Fourcot — Mobil 06 79 64 44 44
— Mail kartyann@gmail.com

Yann KADDACHI
Simon COURATIER

SOUND
Projet Pédagogique
PAINTING

www.tonik-soundpainting.fr

