

BATIK PRODUCTIONS

STAGE DE JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISEES

OBJECTIFS ET CONTENU

www.batikproductions.fr

Philosophie générale du stage

Approche et enseignement des techniques d'improvisation en faisant appel directement à la création individuelle et collective des participants. Les stagiaires seront placés immédiatement dans une situation réelle de jeu, encadrés par une équipe de professeurs et de musiciens professionnels.

> **Direction pédagogique: Eric Chapelle / Richard Héry**

Ces 2 musiciens collaborent depuis plus de 15 ans sur divers projets musicaux dans lesquels l'improvisation tient une place décisive.

Eric Chapelle Trio, L'Alambic Impérial, Tango Futur, Face au Silence, Free Tango ...

> **Méthode**

Ateliers en petites et moyennes formations. Travail sur les standards du répertoire, mais également travail d'écriture et de composition. De ce point central seront abordés tous les problèmes rythmiques et harmoniques liés à l'interprétation du thème et des improvisations qui en découlent.

> **Objectifs**

Donner à chaque participant une meilleure maîtrise des techniques d'improvisation dans divers contextes musicaux.

Elargir le vocabulaire et le discours instrumental en développant l'expression musicale.

> **Contenu**

Cours individuels avec les différents intervenants.

Cours d'analyse musicale sur les grands standards du jazz et de la bossa nova.

Cours d'harmonie générale et appliquée.

Comment utiliser et travailler une partition.

Travail sur le rythme (ternaire, binaire, rubato ...)

Travail collectif sur différentes formes musicales: impro libre, impro dirigée (techniques du sound painting), impro modale sur bourdon, électro-jazz, impro à partir d'une mélodie, improvisation sur grille (modale et tonale) ...

> **Outils pédagogiques complémentaires**

Des mini-concerts seront proposés par les intervenants afin de ponctuer le programme du stage.

Chaque journée de travail se terminera par une jam-session réunissant stagiaires et professeurs.

Enregistrement et réécoute des séances de travail collectif.

Plages de travail personnel dans salle individuelle pour préparer le concert de fin de stage.

Salle équipée de diffusion audio et vidéo à disposition des stagiaires.

> **Public**

20 participants maximum – âge minimum 12 ans

Quatre ans de pratique instrumentale, quelque soit le parcours musical.

Amateurs et professionnels.

Contenu détaillé du stage

L'ECOUTE ACTIVE

Connaître et reconnaître son propre son
Enregistrer, écouter, comparer, estimer objectivement son travail
Apprendre à reconnaître les différents instruments, les cousins proches
Isoler les sons (écouter une grosse caisse, la main gauche d'un pianiste ...)
Apprendre tout en jouant à écouter les autres musiciens du groupe

LE SON

Développer une sonorité personnelle / développer un son par sa personnalité
Développer des sonorités pour servir des émotions
Abandon d'une conception personnelle au profit d'un son collectif
Savoir se situer par rapport aux autres musiciens

LE RYTHME

Ecouter, mémoriser et reproduire des petits morceaux de phrase vocalement puis sur l'instrument
Le jeu du corps et la décontraction (ressentir physiquement le tempo)
La respiration
Acquérir une pulsation stable, la partager avec d'autres musiciens
Savoir donner et prendre le tempo (être dans le mouvement avant de jouer la première note)
Sentir le premier temps, le contretemps, le 2 et 4
Sentir et anticiper les cycles rythmiques
Taper et chanter les rythmes en gardant la pulsation au pied ou à l'autre main (indépendance)

COMPLEMENTS TECHNIQUES ET HARMONIQUES (3 niveaux)

Notions de base sur les relations gammes/accords
L'improvisation thématique
L'improvisation tonale
L'improvisation modale
Les notes cibles
Analyse harmonique et mélodique d'un thème

TRAVAIL INDIVIDUEL

Travail des modes, arpèges et accords
Réconcilier le travail technique et la musicalité en prenant pour point de départ le travail d'un thème ou d'une idée musicale
Sentir le phrasé jazz dans ses divers constituants rythmiques et mélodiques

TRAVAIL DE GROUPE SUR DES ARRANGEMENTS POUR PETITES ET MOYENNES FORMATIONS

Comment aborder le travail d'un thème en formation ?
Savoir structurer et répartir le travail musical
Comprendre le rôle de chaque instrument dans le groupe
Construire la musique ensemble, faire "sonner le groupe"
Apprendre à construire une improvisation

SOUND PAINTING

Approche des techniques et langage du Sound Painting

Equipe pédagogique – 1/2

Eric Chapelle: direction générale du stage

Dirige les ateliers soundpainting

Cours d'harmonie, niveau supérieur

Dirige l'atelier des cordes

Direction et élaboration des programmes de concert

Avec plus de 1.500 concerts à ce jour, en France et à l'étranger, plus d'une centaine de créations avec des artistes internationaux de premier plan, Eric Chapelle a déjà à son actif une impressionnante carrière professionnelle d'une trentaine d'années.

Compositeur, guitariste, co-directeur de la compagnie les Voyageurs de l'Inattendu, pédagogue accompli, ce créateur infatigable a commencé ses études musicales au CNR de Clermont-Ferrand par l'étude de la trompette. Après avoir obtenu à 17 ans une médaille d'or en instrument et en solfège, il s'éloigne de l'univers des cuivres pour se consacrer pleinement à l'étude de la guitare sous toutes ses formes ainsi qu'à l'écriture musicale de projets d'envergure.

Avide de recherches qui l'ont conduit à diriger des formations très novatrices voire expérimentales, telles que le Eric Chapelle Trio, l'Alambic Impérial, Free Tango, il développe en parallèle une démarche très personnelle autour de la rencontre des musiques improvisées et des musiques latino-américaines. En 1995 il fonde avec la comédienne Sandrine Martin la compagnie les Voyageurs de l'Inattendu, spécialisée dans la création de spectacles musico-théâtral. Musicien original et sensible, ses qualités de concepteur et de directeur artistique sont aujourd'hui unanimement reconnues dans les milieux danse et théâtre.

Directeur artistique de Batik Productions, fondateur du Batik Soundpainting Orchestra dont il a en charge la direction, il enseigne également l'improvisation et les techniques de direction utilisées en soundpainting. Formateur Soundpainting certifié par Walter Thomson, Eric Chapelle est souvent intervenu dans le cadre de formations professionnelles dans les disciplines musique, danse ou théâtre. La très renommée "Cité de la Musique de Paris", "la Manufacture de Danse de Vendetta Mathéa" ou "le Centre Dramatique National le Festin", sont parmi les nombreuses institutions où il a enseigné le soundpainting.

Richard Héry: batterie, percussions

Dirige les ateliers de rythmes et percussions

Codirection des petites formations

Batteur de jazz depuis plus de 30 ans, Richard Héry est devenu le partenaire de nombreux groupes, notamment Eric Chapelle Trio (1989), l'Alambic Impériale (1993), Vincent Le Quang (2002), Autrement Dit (2003), Aligot Eléments (1999), Emile Sanchis (2000), le Quatuor Ebène (2005)...

Compositeur et improvisateur autodidacte, son approche singulière du jazz le conduit à devenir directeur artistique du label Jazz Composite de l'agence culturelle Auvergne Musique Danse (2004) et depuis 1990, co-directeur pédagogique, avec Eric Chapelle, de stages de jazz et de musiques improvisées. Egalement membre du « Batik Soundpainting Orchestra » (selon la méthode Walter Thompson), il prépare plusieurs créations depuis le printemps 2009.

Son jeu de batterie tout en finesse a séduit le Quatuor Ebène qu'il accompagne, depuis 2005, dans leur projet « Fiction », donnant naissance, en octobre 2010 à un album du même nom avec comme invités Nathalie Dessay, Stacey Kent et Luz Casal. Ce programme a déjà été joué dans de nombreuses salles et villes d'Europe (Konzerthaus auf Wien, Wigmore Hall of London, Les Folie Bergères à Paris, Berlin, Munich, Dublin, Nice ...), ainsi qu'aux Etats-Unis et à Hong-Kong en novembre 2012. Un nouvel album, intitulé « Brazil », est sorti en 2014 avec Stacey Kent et Bernard Lavilliers, suivi d'une tournée Européenne, et tout dernièrement en 2017, l'album « Eternal Stories » avec Michel Portal et Xavier Tribolet.

Equipe pédagogique – 2/2

Sébastien Amblard: contrebasse

Dirige l'atelier basse et contrebasse

Cours d'harmonie, niveau 1 et 2

Codirection des petites formations

Ayant commencé son parcours musical par la basse électrique en autodidacte, Sébastien Amblard a étudié la contrebasse classique au CNR de Clermont-Ferrand. Après avoir enregistré 2 albums avec le Mozaïc Quartet, il enseigne actuellement la contrebasse et la basse électrique dans les écoles de musique de Cébazat et d'Issoire. On peut l'écouter actuellement en trio avec

Jeremy Brun (piano) et Denis Maisonneuve (batterie) et dans l'acoustic trio d'Eric Chapelle.

Bruno Martinez: piano

Dirige les ateliers musiques actuelles

Acid Jazz, Electro jazz...

Après des études classiques au CNR de Clermont-Ferrand, Bruno Martinez, pianiste, ne se passionnera qu'assez tardivement pour les musiques jazz. Depuis il a mis les bouchées double. En effet très à l'aise en trio acoustique dans l'univers d'un jazz plutôt classique, il pratique avec un égal bonheur les musiques plus électriques et fusion (acid jazz et electro jazz) aux commandes de ses claviers et du légendaire fender Rhodes. On peut l'écouter actuellement dans le 5tet bocage et en trio avec Joël Laforêt (trompette) et Dominique Mollet (contrebasse).

Franck Pilandon: saxophones

Dirige l'atelier des vents

Dirige Atelier libre Impro

Codirection des petites formations

Franck Pilandon débute sa carrière professionnelle en 1993 avec la formation " barons du délire". Après six ans de tournées (France et étranger), il se tourne vers l'éveil musical en milieu scolaire, passe le DUMI (Paris XI) et travaille pendant quatre ans à l'ENMD de Thiers (63). Puis il cesse cette activité pour reprendre le chemin de la scène,

depuis 2006.

Il tourne actuellement avec une dizaine de formations, allant du rock au jazz (sa première passion), mais participe également à des formations de hip hop, écrit des musiques pour le théâtre et anime des ateliers musicaux auprès d'enfants malentendants, ou en milieu carcéral. Dirige actuellement le bigband Blackstone.