

le concert
impröptu

ATELIERS DE L'INTERPRÈTE CRÉATIF

PRATIQUE D'ENSEMBLE & IMPROVISATION CONTEMPORAINE

Le Concert impröptu est l'inventeur de nouveaux modes d'expression et de diffusion de la musique classique et contemporaine. Ses Cross opéras, formes transdisciplinaires, ouvrent le musicien à sa dimension d'interprète créatif.

Ces démarches - au coeur des aspirations transversales des établissements d'enseignement musical spécialisé et supérieur- font du Concert impröptu une équipe idéale pour réaliser la synthèse des foisonnements créatifs et leur donner une vie concrète.

Sommaire	p2 Ateliers créatifs
	p3 Former un groupe
	p4 Recherche d'un langage
	p5 Travail scénique // Mise en forme d'un concert
	p6 Process d'intervention
	p7 Intervenants
	p8 Témoignages
	p9 Presse et contact

ATELIERS CRÉATIFS

Depuis 1996, Le Concert impromptu joue son projet artistique en zone mixte : au fil des rencontres et de ses expériences, il s'enrichit des cordes, du piano, de la batterie, de la guitare électrique, de(s) voix, de la flûte Bansouri, du Sarangui pakistanais, de la trompette congolaise, du Gamelan javanais.

En terme de répertoire, du classique au contemporain, de Bach à Zappa, Le Concert impromptu se place sous le signe de la re-création et de l'ouverture à toutes les musiques.

Enfin, dans ses Cross opéras, créations pluri et trans-disciplinaires, il invente une écriture à part entière, contrepoint vivant des arts de la scène. Le Concert impromptu instaure des relations familières avec la *danse, le théâtre, la poésie, le slam, les arts plastiques et visuels, la BD et le costume de scène*.

Pour toutes ces raisons, les propositions d'ateliers transdisciplinaires du Concert impromptu pourraient s'adresser à différents publics avec l'idée d'un mélange des pratiques et des esthétiques.

Concrètement, l'atelier du Concert impromptu se fixe plusieurs objectifs englobant la notion de spectacle vivant :

- constituer un groupe dynamique tenant compte du sociogramme en présence
- élaborer différents langages communs (musicaux, gestuels, poétiques)
- mettre en forme les différents matériaux musicaux exploités en vue d'une restitution publique

Ecole de Villersexel, 2017

Conservatoire de Thouars, 2019

Conservatoire de Cergy Pontoise, 2019

Conservatoire de Villejuif, 2020

FORMER UN GROUPE

PUBLIC VISÉ

- niveau : dès le premier cycle d'école de musique
- recrutement sur la base du volontariat
- tout type d'instruments (voix, vents, cordes, percussions, piano)
- musiciens individuels et/ou groupes constitués
- danseurs
- étudiants des classes d'art dramatique
- étudiants en voie de professionnalisation

Développer UNE DYNAMIQUE DE GROUPE

En fonction du groupe d'individus donné, le plus souvent hétérogène (âges, niveaux, instruments pratiqués), Le Concert impromptu propose des situations qui instaurent une dynamique de groupe.

PRISE DE CONSCIENCE DU CORPS

- **Echauffement physique**
  - échauffement musculaire
  - conscience du souffle
  - placement corporel et yoga
- **Jeu dans l'espace**
  - jeu des statues avec transfert des poids, en duo ou en groupe
  - jeu de l'aveugle, travail sur l'écoute corporelle et la concentration physique
  - jeu d'imitation : le groupe imite les gestes et déplacements d'un leader

IMPROVISATION COLLECTIVE

Pour entrer en matière, Le Concert impromptu dispose de nombreux items et supports, textes, poèmes, et prétextes propices à l'ouverture des pratiques et des esprits, de KARLHEINZ STOCKHAUSEN au peintre TONY MORGAN en passant par le poète MICHEL THION - et de la Modern dance américaine à la Nouvelle vague.

NB : PRIVILÉGIER UNE TENUE DE SPORT, AFIN DE POUVOIR BOUGER CONFORTABLEMENT (VÊTEMENTS SOUPLES CONSEILLÉS)

RECHERCHE D'UN LANGAGE

Le Concert impromptu ouvre des pistes où des participants se retrouvent et se posent la question du codage et de l'écriture ex-nihilo par le biais de divers outils et process :

- improvisation
- partitions semi-aléatoires
- jeu par cœur
- oralité

IMPROVISATION - 2 exemples :

- Improvisation générative (dans la lignée du *Traité* des objets musicaux de Pierre Schaeffer) sur les quatre fondamentaux : hauteur-durée-intensité-timbre, auxquels nous ajoutons la dimension de l'espace
- Improvisation sur des poèmes-consignes de jeu *Venu des sept jours* de Karlheinz Stockhausen, *Le Récit du monde* de Michel Thion

JEU MUSICAL SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS

- *Ludwig Van* de Mauricio Kagel (performance)
- *La Nef des Fous* de Jean-Michel Bossini (partition « jeu de cartes »)
- *Bravo Score* de Tony Morgan

TRAVAIL PAR CŒUR DE PARTITIONS D'ENSEMBLE (pour tout ou partie de l'effectif)

Il est important que les stagiaires apportent eux-mêmes du matériel musical, si possible contemporain, dont l'apprentissage aura été fait avant le début de l'atelier, sous la tutelle des professeurs.

Concert Avant-Pays Savoyard, 2018

Concert Mâcon, 2019

Concert Ivry-sur-Seine, 2020

TRAVAIL SCÉNIQUE – MISE EN FORME D’UN CONCERT

Le matériau compilé et élaboré au fil des séances fait l’objet d’une mise en forme suivant une « dramaturgie musicale ». Le travail sur scène met l’accent sur les principes de la présence scénique et de l’adresse au public.

PROGRAMME OU DRAMATURGIE MUSICALE

A partir de l’ensemble des propositions du répertoire et des différentes improvisations, les stagiaires et intervenants composent une forme : ils portent un soin particulier aux transitions, - musicales, gestuelles ou textuelles -, afin d’obtenir une dramaturgie.

RÉFLEXES DE SCÈNE

En fin d’atelier, la répétition a lieu sur le plateau de la représentation ou dans une salle de même dimension.

Le déroulé du spectacle se vit dans les conditions réelles, avec un accent mis sur :

- *entrées sur scène, adresse du regard, différents états de la marche*
- *repérage dans l’espace : cour/jardin, avant-scène/fond de scène*
- *repérage par rapport aux autres et au public, orientation des corps*
- *projection vocale et instrumentale*

MISE EN LUMIÈRE

Pendant la mise en place du déroulé, la présence d’un ingénieur lumière est requise pour une conduite lumière.

REMARQUES PRATIQUES

ORGANISATION

La durée de ce type d’atelier dépend du nombre de participants et de l’ampleur du projet.

Il peut s’agir d’ateliers d’une journée jusqu’à plusieurs jours. Un étalement des interventions sur l’année scolaire permet une maturation du travail.

PROCESS D'INTERVENTION

Les 3 temps exprimés ci-dessous décrivent le process de l'atelier quel que soit son thème. Ils s'inspirent des temps d'élaboration et de composition modélisés par Luciano Berio :

1er temps: prise de contact et exploration de la MATIÈRE sonore et gestuelle

Il s'agit de faire connaissance, de présenter la démarche et de mettre tout le monde en confiance :

- 1 *échauffement physique adapté aux participants*
- 1 *échauffement vocal, parlé et chanté*
- *mise en jeu et expérimentation de la relation son-musique-mouvement*

2ème temps : compilation d'un MATÉRIAU individuel et collectif

Après la phase exploratoire, on entre dans la fabrication concrète.

- *création de situations sonores et gestuelles via l'interprétation de pièces du répertoire, l'improvisation et le lien mémoire-oralité-impro.*
- *sélection d'un vocabulaire sonore, musical et gestuel*
- *fabrication d'éléments phrases et composition de séquences, qui préfigurent une forme plus grande*

3ème temps : finalisation et EXPRESSION d'une forme générale

Dans cette phase conclusive, les divers éléments et sous-ensembles s'agencent ensemble progressivement dans une forme générale.

- *agencement chronologique, mise en œuvre d'une dramaturgie*
- *travail des transitions entre les différents temps*
- *bout à bout, filage arrêté, générale*

RESTITUTION DE L'ATELIER

INTERVENANTS / LE CONCERT IMPROMPTU

Le Concert impromptu dans BAAANG !, Cross-Opéra 2018

Le Concert impromptu est un ensemble français présent sur les scènes nationales et internationales depuis 1991. De Paris à Johannesburg, de Pékin à Rio de Janeiro, il est l'ambassadeur de l'École Française des instruments à vent, admirée dans le monde entier.

Le Concert impromptu époussette le répertoire de la musique de chambre classique. Une large discographie et des partenariats inattendus témoignent de l'éclectisme et du renouveau de cette formation historique.

Créateur du Cross Opéra®, Le Concert impromptu revisite la scène actuelle transdisciplinaire en compagnie des danseurs de la compagnie new-yorkaise Anna Sokolov players project, du chorégraphe américain David Parker, des poètes contemporains Jean-François Manier, Monia Boulila ou Michel Thion.

Yves Charpentier, flûte

- 1er Prix de Virtuosité de flûte, Haute Ecole de Musique de Genève, classe de Jean-Claude Hermenjat
- Ancien élève de Sciences-Po Lyon
- Lauréat de la Fondation Robert Laurent-Vibert

Violaine Dufès, hautbois, danse, direction artistique

- Master soliste de hautbois, Haute Ecole de Musique de Genève, classe de Maurice Bourgue
- Diplôme de danse classique et contemporaine au Conservatoire de Lyon
- Prix spécial du Jury au Concours international Ferlendis en Italie

Jean-Christophe Murer, clarinette

- Diplôme National, Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, classe de Jacques di Donato
- Bachelor de musicologie de l'université de Strasbourg

Hannah Miller, cor

- Master d'interprète, Juilliard School de New-York, classe de Julie Landsman

Pierre Fatus, basson

- Master orchestre et pédagogie, Haute Ecole de Musique de Genève, classe de Afonso Venturieri

TÉMOIGNAGES

« D'un point de vue pédagogique, j'ai été impressionnée par cette capacité qu'a le groupe d'intervenants du Concert impromptu à travailler à 5 simultanément avec différents groupes, dans la fluidité et avec un rythme aussi précis dans l'alternance des séances. (...)

La grande exigence dont ont fait preuve les formateurs en matière de demande d'attention et de concentration a été une grande nouveauté pour la plupart des jeunes (Clovis: «J'ai jamais eu un professeur comme ça!!»). Ils ont mesuré à quel point cet engagement entier leur avait permis de donner le meilleur d'eux-mêmes, et de réaliser une performance finale remarquable. »

Sandra Mavel, professeur de flûte au Conservatoire de Lille, janvier 2020

« Je pense développer les éléments appris lors de ce module d'ouverture dans mes futurs projets. Je comprends peut-être un peu plus maintenant l'importance du corps, du souffle, de l'espace dans ma façon de me comporter. Je pense qu'il faut toujours aborder la musique ou la façon de jouer (et encore plus de monter des spectacles ou des pièces) dans l'angle pluridisciplinaire afin d'apporter plus de sollicitations. »

Thibaut Cardonnet, étudiant percussionniste à la Haute Ecole de Musique de Genève, juin 2018

PRESSE

« *Un ensemble passionnant !* » Frédéric Lodéon, FRANCE INTER

« *Une vraie passion pour la musique !* » LE MONDE

« *The finest woodwind quintet* » WASHINGTON TIMES

« *Un vrai régal !* » Laure Mézan, RADIO CLASSIQUE

« *Un ensemble toujours aussi malicieux et inventif !* » TELERAMA

LIENS VIDÉOS

Restitution des élèves du Conservatoire de Lille : <https://youtu.be/Rq86cTe-kFU>

Restitution des étudiants de Cergy-Pontoise : <https://youtu.be/ZykJJQ5kaeY>

Le Concert impromptu est soutenu par le Ministère de la Culture / DRAC Ile de France et par le département du Val-de-Marne. Il compte aussi sur le soutien de la ville d'Ivry-sur-Seine.
Association reconnue d'intérêt général.

CONTACT

Yves Charpentier, flûte

06 37 79 05 22

yv.charpentier@gmail.com

Aude Reynoud, secrétaire d'artiste

07 85 17 96 31

areynoud@le-concert-impromptu.com

REJOIGNEZ-NOUS

Le Concert impromptu, 69 avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine (F) // +33 (0)1 45 21 04 47

www.le-concert-impromptu.com

