

Présentation du projet et des artistes

Le projet : JAZZ, la machine à voyager dans le présent

Ce tout nouveau projet de création fait suite à un premier projet réussi : « Chut Oscar ! » Cette première collaboration entre Grégory Truchet (metteur en scène), Laurent Foudrot (animations vidéo) et un quartet d'amis formé par Frédéric Gardette, Erwan Bonin, Franck Detraz et Pascal Mériot est un vrai succès avec plus de 100 représentations de 2015 à aujourd'hui.

Ce spectacle raconte en une heure les grandes lignes de l'histoire du Jazz. Cette épopée se raconte en vidéo (*deux personnages en stop motion, Mama Jazz et son perroquet Oscar dialoguent avec les musiciens et s'adressent aux spectateurs, des images d'archives de différentes époques rythment la narration visuelle*) et en musique (*les musiciens jouent certains standards de JAZZ, revisitent des comptines en JAZZ, interprètent des compositions instrumentales dans différents styles*).

Le JAZZ est un style de musique qui souffre de malentendus et d'incompréhensions car il est peu représenté dans les médias et souvent synonyme de « musique élitiste » ou « compliquée ».

C'est mal le connaître ! Cette musique aux origines populaires a donné un élan de liberté historique à la conception du jeu musical moderne et ouvert les portes aux autres styles de musique... Ce vent de liberté a d'ailleurs également soufflé dans la vie des musiciens et des auditeurs et fait avancer nos sociétés occidentales.

Le parti pris de « Chut Oscar ! » était plutôt didactique, ludique et très musical.

Nous avons fait le constat suivant : ce type de spectacle manque dans les propositions actuelles faites au jeune public.

Aujourd'hui, toute l'équipe souhaite créer un nouveau spectacle, tout aussi rythmé, familial et accessible que « Chut oscar ! ».

Cette nouvelle création va explorer les concepts « d'improvisations » dans le JAZZ en particulier, et dans la vie d'une manière générale.

En s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire, la complicité et l'instrumentarium des musiciens, nous allons faire découvrir ce qu'est l'improvisation aux jeunes spectateurs, sans oublier les adultes.

Le spectacle sera ludique, joyeux, sensible, drôle et très musical. La nécessité d'utiliser la vidéo comme 5ème personnage nous paraît indispensable, afin d'une part de briser le rapport type « concert » avec le public, mais aussi pour nous permettre de faire avancer le propos, certaines notions visuelles fondamentales (partitions graphiques, soundpainting, clefs pour une improvisation collective, etc...).

Qu'est-ce que l'Improvisation ?

L'improvisation ça n'est pas l'anarchie, ni le chaos, c'est une forme d'organisation qui s'appuie sur les compétences, le savoir-faire, l'expérience des musiciens. Il apporte aussi à l'individu, l'espace nécessaire pour exploiter son identité artistique, son style, et permet de s'exprimer librement dans un cadre défini.

Toutes les valeurs de l'improvisation sont des métaphores des valeurs du vivre ensemble. Le respect des règles et des contraintes sont indispensables pour pouvoir s'exprimer et se faire comprendre. Nombreux sont les thèmes qui en découlent : l'écoute, l'expression collective et individuelle, la solidarité, l'implication profonde dans l'instant présent, etc...

L'improvisation en JAZZ peut aussi être la métaphore de notre société et du monde du travail. Les changements sont de plus en plus rapides et fréquents, chacun doit faire face à des situations de plus en plus complexes et doit s'adapter en permanence. Le monde du travail et de l'entreprise aujourd'hui ressemblent au JAZZ : leadership tournant (solo, chorus) au sein d'un groupe, initiatives individuelles favorisées et exploitation des savoir-faire de chacun, etc...

L'improvisation, la créativité apportent souvent les réponses aux questions et des innovations.

Ce spectacle parle de JAZZ, de musiques improvisées ou non, de la complicité d'un quartet de musiciens expérimentés, d'une rencontre avec un public, et d'un final collectif spectaculaire et jouissif...mais il parlera de notre société, de nos personnalités si différentes et si précieuses, de nos capacités à nous adapter, à jouer collectif ou individuel, à jouer avec les codes pour mieux s'en affranchir.

Depuis toujours, le JAZZ c'est la musique de la liberté. Cette liberté si chère à nos musiciens se trouve dans l'instant présent. Quoi de mieux alors que d'inviter le public à embarquer avec eux dans la machine à voyager dans l'instant présent ?

La Machine à voyager dans le temps présent est pilotée par un personnage du nom de JAZZ, en stop motion qui apparaît, dialogue et entre en interaction avec les artistes sur scène et le public.

Le début du spectacle voit arriver JAZZ sur l'écran qui accueille le public puis présente un à un les quatre musiciens. Cette séquence illustre par la mise en scène et des métaphores, les outils et compétences nécessaires aux artistes pour improviser. Chacun vient avec son « bagage » à l'intérieur duquel se trouve des objets personnels qui les ont véritablement conduit à exercer cette profession et jouer ce style de musique (exemples : 33tours de Coltrane, affiche de concert, chaussures brillantes, peau de batterie dédicacées, etc...). JAZZ demande à l'assemblée de remettre les pendules à l'heure en les arrêtant toutes ! A partir de maintenant le temps n'a plus d'emprise sur rien ni personne, nous allons rencontrer l'instant présent.

Le voyage peut commencer.

JAZZ va proposer tout au long du spectacle des jeux, des séquences où les musiciens et le public devront désapprendre et réapprendre, s'adapter et trouver des solutions, pour construire ensemble l'instant présent musical.

Se donner des contraintes pour réinventer sa musique et son imagination

Erwan, le batteur, devra jouer un solo sur son instrument, mais bientôt les trois autres musiciens auront pour mission de retirer un à un tous les éléments de la batterie pendant son jeu. Il devra continuer de jouer avec de nouvelles contraintes jusqu'à finir démuné avec seulement ses baguettes et c'est là que le voyage commencera pour lui...

Redécouvrir son jeu en faisant un trajet à reculons

Franck aura rendez-vous avec son instrument, la contrebasse. A l'inverse d'Erwan, il devra d'abord l'appivoiser sans en jouer de manière conventionnelle. Il devra en montrer toutes les facettes sonores avant de commencer son voyage musical...

Inventer, différer la première note jouée

Fred devra théâtraliser sa rencontre avec le saxophone. De l'étui fermé à l'instrument monté et joué, il y a un long voyage qui l'emmènera vers le théâtre d'objet, le jeu sur le souffle, le clown. La fantaisie dans le cadre, la routine.

Prendre en compte la longue relation entre le musicien et son instrument

Pascal illustrera ce lien intime entre l'objet sonore et l'artiste. Chaque jour est une nouvelle aventure, différente de la précédente ou de la suivante. Rien n'est jamais acquis, l'instrument comme le musicien, peut avoir ses humeurs.

La vidéo montrera les quatre musiciens dans des courtes scènes de la vie quotidienne, où ils seront en situation d'improvisation et de réussite. Le temps s'arrêtera pour eux.

Exemple : Fred se sert un café à table et en renverse, la tache sur la nappe fait une forme intéressante, il joue avec le liquide et oublie de boire son café qui refroidit. La forme créée sera celle de quelque chose lié au spectacle...

La voiture de Franck ne démarre pas, il devra marcher et rencontrera un écureuil sur le chemin, il s'arrêtera pour le contempler...

Erwan est bloqué sur son téléphone, un enfant joue avec un cerf-volant, le téléphone n'a plus de batterie (un comble pour un batteur !), il regarde l'enfant jouer, et l'aide à faire voler le cerf-volant. L'enfant se retrouve assis à la place d'Erwan qui n'a plus conscience du temps...

Pascal cherche à écrire quelque chose sur un papier, il est sur le départ, habillé de sa veste, aucun stylo ne marche, il fouille, ouvre ses tiroirs, trouve de vieilles lettres, commencent à les sortir avec délicatesse, s'assoit et oublie le temps en les relisant, la veste à ses côtés.

Chaque séquence est reliée à un objet dans la valise, le « bagage » de chacun.

Pour les plus grands :

Références historiques liées à l'improvisation : Dutronc Paris s'Eveille / Indiana Jones et la tourista / Otis Redding Sitting on the dock of the bay / Armstrong et le scat / etc...

Les grands enjeux, les notions qui permettent de voyager dans l'instant présent sont : QUI, QUOI, COMMENT, QUAND. A partir de ces 4 notions que chaque musicien incarnera, nous serons en mesure (chouette pour des musiciens !) de jouer tous ensemble.

Pour montrer la virtuosité des professionnels de l'improvisation, à la fin du spectacle lorsque JAZZ s'apprêtera à les laisser voyager seuls. Le public donnera aux musiciens une couleur, une émotion, un lieu et le quartet improvisera un morceau. Chaque spectateur aura les clefs pour comprendre et suivre l'instrumental, dans l'instant présent.

Présentation des artistes :

Fred Gardette (saxophone, trombone)

Après des études musicales à l'AIMRA de Lyon, il entre au conservatoire de Chambéry où il obtient un Diplôme d'Études Musicales Jazz. En parallèle, il joue dans de nombreux projets et est intermittent du spectacle. De retour à Lyon, il passe un Diplôme d'État pour enseigner le jazz. On peut l'entendre dans Bigre !, Skokiaan Brass band, , Super 4x4, Les Jimmy, Bokay, Tu Transes ?...

Franck Détraz (contrebasse, basse, sousaphone)

Il étudie la basse et la contrebasse au Département Jazz du Conservatoire de Chambéry ; il en sort en 1997 et devient professionnel. Depuis, il joue dans des groupes d'horizons musicaux très divers et acquiert ainsi une solide expérience musicale. Pour compléter les basses, en 2006, il apprend le sousaphone. Ses principales formations et projets actuels sont : Brassens le Cubain, Chut Oscar, Tempo Forte, Red Pepper, Sauce, Tumba Timba, Son Cubanos, La Clave del Son.

Pascal Mériot (guitare, banjo)

C'est au Département Jazz du Conservatoire de Chambéry où il prépare son DEM Jazz qu'il rencontre ses compères. Musicien professionnel, il a joué dans de nombreuses formations jazz, du duo au big band. Il se produit actuellement avec Red Pepper Sauce (jazz Nouvelle-Orléans), Caravan (musiques du monde), Spring Trio (jazz classique), Lemon Pops (pop revisitée), Natural Born Groovers (funk).

Erwan Bonin (batterie, washboard)

Batteur influencé tout jeune par le rock et le blues, il se passionne ensuite pour le jazz au sens large et obtient le DEM Jazz à Chambéry en 2004. Il apparaît auprès de Laurent Dehors (Du génie dans les Alpes, Laurent Dehors Trio, Tous Dehors). Il évolue au sein de : Super 4x4, Fidji Phoenix, Sisters and Brothers, Chut Oscar, Electravoice, Duomotocross, et même en solo, se produit également dans la rue avec les Jimmy... Toujours avide de sensations, il aime à partager la scène avec d'autres formes artistiques (plasticiens, comédiens, danseurs, slameurs, cinéma...).

Grégory Truchet (metteur en scène)

Il est pilote, pas de F1 mais de la Toute Petite Cie. Il vit à 300 à l'heure sur les circuits de ses projets artistiques en France et en Europe (*Brainstorming (Cie Brainstorming (69), Petits Molières de la Mise en scène et Prix du Jury 2013), Les Pompes Funestes (Cie des Ô 57, rue et salle), John Smith (personnage intervenant en entreprise)*). Il roule aussi pour d'autres écuries (*Un Revizor, Arlequin Valet de deux maîtres, Mirandôle et cie (43), Chut, Oscar ! (mise en scène)*). En tant que pilote et musicien il porte un casque lorsqu'il fait chauffer sa batterie, et l'enlève pour jouer de la guitare, du piano, du trombone ou pour chanter devant un public. Il a plusieurs casquettes à son arc comme celle de pédagogue (DUMI), dessinateur (Macabeu, personnage dessiné pour Cale Feru Catalogne), organisateur et coordinateur de projets artistiques auprès d'handicapés mentaux (France et Irlande), ou de différents publics allant de la crèche aux professionnels de l'enseignement, en passant par les maternelles, les collégiens, les hôpitaux pédiatriques et bien d'autres. Quand il lui reste du carburant il fait des cabarets clowns un peu partout. Peu importe le bolide c'est la route à plusieurs qui le passionne.

67 bis rue de Marseille 69007 Lyon, France

www.baam productions

siret : 810 351 601 00010 ape : 9001Z

n° licence : 2-1085941 & 3-1085942

Laurent Foudrot :

Artiste polyvalent, il travaille avec différentes structures dans les domaines artistiques extrêmement variés. Il collabore notamment avec de nombreuses compagnies de danse et de théâtre, que ce soit en tant que graphiste, musicien ou vidéaste. Système Castafiore, Brainstorming, AZY, Sixième étage, Alces Alces, Les arts émouvants, Totem Project, Drôle d'équipage... En parallèle, il réalise des projets plus personnels comme réalisateur de films d'animations. Il est à l'origine de plusieurs créations en pâte à modeler (Les ciseaux pointus, L'archiviste, Au cœur de ma geôle, Du vent dans les toiles (série TV), Robert in the waters...) dont certains ont été en compétition dans des festivals (Festival International du film d'animation d'Annecy, Festival du Court de Lille, Anima International à Bruxelles, Eksjö en Suède, Lyon, Pontarlier...)