

VOIRON JAZZ FESTIVAL 2018

Concerts scolaires

Trio Mandel - Gerbelot - Scarpa

Dossier pédagogique

1. Présentation du groupe : dossier de presse

Yves Gerbelot et Michel Mandel jouent régulièrement en duo.

Ils avaient été accueillis pour un beau concert à la Maison de Mille Pas. Cette année, primeur au Festival, Emmanuel Scarpa les rejoint pour une nouvelle aventure.

Ce nouveau trio, programmé dans le cycle des concerts scolaires du Festival, s'attelle à une écriture originale : fruit de la rencontre de ces trois parcours musicaux affirmés.

« Nous essayons de trouver un « son » sur chaque pièce, qui peut se définir par une instrumentation un peu différente, un mode de jeu, une couleur ou une direction pour improviser, ce qui lui donne son identité particulière.

L'instrumentation du trio saxophones-clarinettes-batterie, est très inspirante par son caractère quelque peu inédit, à la fois orchestre miniature, fanfare de poche, trio de chambre ou formation contemporaine »

Yves Gerbelot : saxophones

Michel Mandel : clarinettes

Emmanuel Scarpa : batterie

Leur musique est faite d'écritures (de morceaux) et d'improvisations, elle se classe dans les musiques de Jazz par le fait qu'elle mélange la musique écrite et la musique improvisée.

Membres du groupe

YVES GERBELOT : Saxophones, compositions

C'est à 10 ans que le jeune Yves Gerbelot choisit le saxophone et débute l'apprentissage dans une école où le jazz est interdit. Présent à tous les concerts et festivals d'été grâce à ses parents, Yves improvise sur les 33 tours de son père, de "El condor Pasa" aux Haricots Rouges en passant par Guy Béart.

Adolescent, passionné par le jazz, le jazz rock, la musique contemporaine, il relève des solos et apprend ces musiques en autodidacte.

Lors d'un concert du Vienna Art Orchestra, c'est la découverte du saxophone soprano, dont joue Wolfgang Puschnig. A 18 ans, prix du conservatoire de Grenoble en poche, il monte son premier groupe avec le pianiste Alfio Origlio. Il devient l'élève de Michel Roques, sax ténor, immense interprète des standards.

Les modes de jeu utilisés dans la musique contemporaine lui apparaissent comme inséparables de l'évolution du jazz et il travaille au conservatoire de Besançon avec Daniel Kientzy (Prix d'interprétation au concours international de musique contemporaine d'Avignon).

Pendant 5 ans, Yves joue du saxophone baryton au sein du quatuor *A Piacere* ; 2 disques dont un avec Martial Solal, suivis de concerts.

En 1990, son instrumentarium est trouvé ; sax baryton, alto, soprano. Il forme avec trois comparses le groupe *Katapulte*, Jazz très rock, saturé et convaincu. Ils achètent un camion et partent en tournée partout où il est possible de jouer, tout en enregistrant 3 disques.

Parallèlement Yves coupe les cheveux en quatre, se creuse les méninges, mange des repas diététiques mais joue toujours sa musique en collaborant avec les chorégraphes et danseurs contemporains François Veyrunes et Sylvie Guillermin.

Les années 2000 sont là, un détour par le théâtre avec Laurent Pelly "Et Vian, en avant la zique"... Des Duos, l'un avec Jean Marc Larché, saxophone soprano et une immersion dans la musique de l'Inde du Nord avec Lav Sharma, joueur de tabla.

Yves Gerbelot participe à plusieurs groupes issus du Collectif de musiciens La Forge : *Le Quartet Novo* avec Pascal Berne, Michel Mandel et Pierre Baldy depuis 12 ans, *La Grande Forge*, *Jardins extraordinaires*...

C'est aussi la rencontre avec Emmanuel Scarpa dans plusieurs formations, notamment *Oxalis*.

Depuis dix ans, Yves joue du baryton dans le quintet de Pierre Drevet avec Eric Prost, Ivor Malherbe et Marcel Papaux. Il forme un orchestre en Duo avec Michel Mandel.

Professeur de saxophones et d'ensembles, Yves Gerbelot place l'improvisation au centre de son enseignement.

Michel MANDEL : clarinettes, compositions

Membre du quartet *NOVO*, il forme un duo décapant avec le saxophoniste Yves Gerbelot et développe, depuis de nombreuses années, un langage personnel autour des clarinettes avec son SOLO.

Pendant plus de 15 ans, il fait des tournées internationales avec le groupe *VOLAPUK*, groupe de rock alternatif.

Il écrit également pour des spectacles de danse avec la Cie Maguy Marin et la Cie Pascoli.

Co-fondateur de *LA FORGE*, il participe à tous les projets initiés par ce collectif, notamment les spectacles : *Les chaises musicales*, *Sati(e)ric Excentric*, *Jardins Extraordinaires*, ou les écritures pour *Tian Xia* orchestre Franco-chinois, ou *Portraits de femmes* composition pour harmonie et improvisateurs.

Il a joué avec Denis Badault, Wolfgang Puschnig, Carlo Rizzo, Marc Ducret, Dominique Pifarrelly....

Il est également membre de *Matières à Réflexion*, association de recherche artistique, avec STERN, plasticienne.

DISCOGRAPHIE :

« le Feu du tigre »

« Slang »

« Polyglott » Volapuk (Label Cuneiform)

« Where is Tamashii » Volapuk (label orchestra)

“Solo” Michel Mandel (label Gazul)

« Jardin Volant » Quartet Novo (Label Forge)

« La Grande Forge » (label Forge)

« Tian Xia » orchestre Franco-Chinois (label Forge)

« Tuyaux » duo Mandel/Gerbelot (label Forge)

EMMANUEL SCARPA : batterie, composition

Batteur et compositeur, il a commencé la batterie de manière autodidacte dans un groupe de punk-rock. Son parcours est marqué par des études d'écriture classique (médailles d'or en harmonie, contrepoint et fugue, couronnées par un prix de la SACEM en 1998) auxquelles il ajoute une pratique de l'improvisation dans toutes sortes de contextes, du jazz aux musiques expérimentales.

Depuis 2000, il participe régulièrement aux projets du Collectif de musiciens La Forge. qui l'amènent à jouer, composer et enregistrer dans : *Les Chaises Musicales*, *Micromégas*, *La Grande Forge*, *Le Son du Ciel et des Ténèbres*, avec les projets Franco-chinois *Tian Xia* et *Ici Même*, avec les musiciens Wolfgang Puschnig, Marc Ducret, Christophe Monniot, Adama Dramé, J.L.Capozzo, Guillaume Roy, François Corneloup, Bruno Chevillon, Dominique Pifarrelly.

Emmanuel a eu aussi une période assez active avec le groupe hollandais *Man Bites Dog* du collectif *Tryptone* d'Amsterdam, dans de nombreux clubs et Festivals en Europe: Pays Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Lituanie, Pologne, Espagne.

Il parvient à se forger une personnalité musicale en écrivant, en improvisant, et en dirigeant ses propres projets tels que : *Oxalis Quartet* (2002-2004,) *Umlaut* (2004-2013), *Les Métamorphoses*, projet Franco-Hollandais (2006-2007), *Umlaut double trio* (2008-2010), *Dual Ritual* et nouvellement *Invisibles worlds*.

On a pu l'entendre dans *Tjôt twin* (Stéphane Payen, Guillaume Orti), *Nuit Américaine* (Lambert Wilson), *Comme see the duck* (Quintet Paris), *Roland Pinsard Trio* avec Benoît Delbecque, Laurent Dehors Trio, *Le sourire au pied de l'échelle* (F. Raulin), *Alexandra Grimal Trio*, *Am-Pm*, *Transitor*, *Ellery Eskelin Trio*.

Actuellement il joue avec *Skulltone*, *Marteau Matraque*, *Sylvaine Héлары Trio*, *21*, *Radiation 10* et *L'ensemble Op cit*.

Déroulé du concert:

Il s'agit d'un vrai concert de 45 mn. Une écoute réelle et attentive est nécessaire pour profiter au maximum du concert dans les meilleures conditions possibles.

La musique se déroule sans interruption pour embarquer les spectateurs dans un beau voyage collectif. Le concert est suivi d'une présentation des instruments, si le temps le permet.

Les musiciens répondront volontiers aux questions préparées en amont avec les enseignants ou aux questions spontanées.

2. Pourquoi aller au concert ?

L'expérience du concert prend tout son sens au sein de l'éducation artistique et culturelle et de l'histoire des arts : c'est le pilier **rencontre avec les œuvres** qui complète ceux de l'**apport de connaissances** et de la **pratique artistique**.

Aller au spectacle requiert la concentration, l'écoute attentive, la disponibilité du spectateur, contrairement aux produits télévisuels consommés le plus souvent dans le bruit et l'inattention.

L'un des enjeux est de faire prendre conscience à l'élève qu'il n'est pas simplement destinataire ou consommateur d'un acte de communication, mais acteur de la représentation, participant à une expérience humaine au présent où tous ses sens et son imagination sont sollicités.

3. Le concert au sein d'un projet

Cette sortie au spectacle peut se situer en amont d'un projet, dans lequel elle jouera alors le rôle d'inducteur, ou suivre un premier investissement en classe.

AVANT LE CONCERT

Préparer une sortie à un concert, ce n'est pas le dévoiler, mais plutôt créer une attente.

Pour ce faire, on peut ainsi en classe :

- **faire des recherches** sur le groupe que l'on va écouter
- éventuellement **écouter quelques extraits**, en prenant garde à ne pas déflorer le spectacle à venir
- à partir de l'affiche du concert, des photos glanées éventuellement sur Internet, **émettre des hypothèses** : style musical, instrumentation... Observer la tenue vestimentaire, le type de micro : qu'évoquent ces éléments ?
- **le dossier de presse** (voir ci-dessus) : c'est un élément à la fois **informatif** et **commercial** (forcément élogieux). On peut en classer les éléments selon qu'ils relèvent de l'information ou de la promotion.
- construire avec les élèves une forme de **charte du spectateur**, simple, reprenant les nécessaires notions de respect, concentration...
- **préparer des questions** pour les artistes si un temps d'échange est possible à l'issue du concert

APRES LE CONCERT

- **échanger** autour de l'*expérience sensible* que l'on vient de vivre. Conduire une expression autour des points suivants :

- le moment qui m'a marqué, le morceau que j'ai préféré...
- dessiner une image du concert
- Quel musicien(ne) j'aurais aimé être, ne pas être ?
- proposer les mots que le concert nous a évoqués
- dessiner une image du concert
- construire une œuvre collective à partir des mots et dessins de la classe évoquant le concert

- **échanger** autour d'une *analyse* du concert :

- l'esthétique, les rythmes, les liens entre les musicien(nes)
- les artistes et leur environnement: quels costumes, quels rôles, quelles voix, quels sentiments, quelle démarche, quels mots, quels espaces occupent-ils ? Quelles actions réalisent-ils?...
- les éclairages, les instruments : quels choix techniques pour quelle volonté ?

D'autres activités plus spécifiquement musicales peuvent bien sûr trouver place au sein du projet : *écouter, chanter, interpréter*... Elles sont détaillées dans les points suivants.

4. Le Jazz

Le concert et le *Voiron Jazz Festival* s'inscrivent dans le large courant musical, extrêmement divers qu'est le Jazz. De nombreuses recherches et écoutes peuvent être associées à ce sujet.

Il peut être intéressant d'aborder avec les élèves les points suivants :

- l'*origine afro-américaine du jazz* (les chants d'esclaves, les work-songs, le blues...)
- l'*aspect fortement métissé de cette musique* : mêlant dès l'origine musique africaine et chants traditionnels américains, le Jazz se nourrit aujourd'hui de toutes les influences musicales (rock, classique, ethnique...)
- *les instruments du Jazz* : aux premiers instruments traditionnels (trompette, saxophone, clarinette, trombone, piano), le Jazz aujourd'hui mobilise également batterie, guitare, contrebasse, flûte... à peu près tous les instruments aujourd'hui peuvent être mobilisés.
- l'*aspect syncopé* de la musique Jazz : on pourra pour cela écouter les premiers ragtime
- l'*improvisation* : extrêmement présente, elle peut être vocale (le scat) ou instrumentale. La pratique du scat avec les élèves peut bien sûr être envisagée.

Vous pouvez retrouver sur le site **Education artistique et culturelle en Isère** un fichier d'écoute et d'activités autour du jazz à destination des écoles : **Ecoute que coûte 3 - Le Jazz**
<http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique57>

5. L'improvisation

Qu'est-ce qu'improviser ? L'improvisation musicale est une récréation, une re-création à partir d'éléments rythmiques, mélodiques, harmoniques, de timbre... puisés par le musicien dans sa bibliothèque intime, consciente et inconsciente... Les improvisations peuvent se dérouler dans un cadre plus ou moins libre : si elles respectent une grille harmonique et temporelle dans de courants du jazz, elles peuvent parfois être totalement ouvertes.

L'improvisation est un jeu, un discours musical auquel tout le monde peut s'essayer !

On peut improviser avec sa voix, sur des suites de mots qui n'ont pas nécessairement de sens, mais que l'on choisira pour leurs sonorités...

On peut improviser avec sa voix sur des onomatopées (scat)...

On peut improviser avec son corps (percussions corporelles : sons frappés, frottés...)

On peut improviser avec de petits instruments ou de simples objets de la classe : crayons, gommes, ciseaux...

Trois improvisations différentes à écouter avec les élèves :

How high the moon de Sarah Vaughan (1957) : une improvisation vocale, qui respecte la grille du morceau, qui joue avec la mélodie, la quitte et y revient :

https://www.youtube.com/watch?v=8tP_8bmNpg4

James Carter, improvisation (2009) :

<https://www.youtube.com/watch?v=THCtJGitLr8>

Les oiseaux aussi peuvent être improvisateurs ! Par exemple ***Le merle noir*** :

https://www.youtube.com/watch?v=5tFhB_2dmhU

6. Interpréter, s'approprier

L'histoire du Jazz fourmille d'exemple de titres ré-arrangés, ré-interprétés : c'est devenu un jeu que de proposer « sa » version d'un standard. On est parfois très loin de l'original - et c'est le but ! On peut faire écouter aux élèves par exemple différentes interprétations d'un morceau très connu comme ***Beat It*** de ***Mickael Jackson*** :

L'originale de Mickael Jackson :

<https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDQe0>

Une version par le quatuor Gnu :

<https://www.youtube.com/watch?v=S5bWYikzHVY>

La version de Zorg :

<https://www.youtube.com/watch?v=3znqYbpFrE>

Une version instrumentale à la guitare :
https://www.youtube.com/watch?v=vsTOz_iEfl4

Une version Bossa Nova rapide :
<https://www.youtube.com/watch?v=1HC8vFH8FY8>

Une autre version vaguement Bossa Nova :
<https://www.youtube.com/watch?v=RXNCK7ro-YY>

Une autre électro...
<https://www.youtube.com/watch?v=jJIM3Ew6lSY>

Toutes ces écoutes illustrent l'idée d'interprétation : en classe, *n'importe quelle chanson peut faire l'objet d'un travail d'interprétation*, et cette interprétation sera alors un *véritable travail créatif*, avec de nombreux choix à opérer :

- Quel *tempo* ? On peut aussi accélérer, ralentir...
- Quelles *nuances* ? Les mots, les phrases à accentuer...
- Quelle *structure* ? On peut répéter des phrases, des refrains, modifier l'ordre initial...
- Quel *répartition* ? On peut chanter des parties en groupe, d'autres individuellement...
- Quel *accompagnement* ? Petits instruments de la classe, percussions rythmiques, ostinatos vocaux...

7. Les instruments utilisés

Yves joue du saxophone baryton et du saxophone soprano.

LE SAXOPHONE :

Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax et breveté à Paris en 1846.

Il est généralement en laiton, bien qu'il existe des modèles en cuivre ou en plastique.

Bien que métallique, le saxophone appartient à la famille des bois de par son mode de production des notes, par la vibration d'une anche en roseau contre un bec.

La famille des saxophones conçue par Adolphe Sax comprenait 14 tailles, dont 7 sont utilisées aujourd'hui : le saxophone contrebasse, basse, baryton, ténor, alto, soprano et soprano.

Emmanuel joue de la batterie.

LA BATTERIE :

Une batterie est généralement composée d'une grosse caisse, une caisse claire, trois toms, un charleston et 2 cymbales. La batterie fait partie de la famille des percussions.

En réunissant la grosse caisse de fanfare, le tambour militaire (devenu caisse claire) et les cymbales d'orchestre (devenu charleston), c'est le jazz qui a créé la batterie.

Son origine profonde est pluriculturelle est ancienne : la caisse claire (1850) et la grosse caisse (17ème siècle) sont d'origine européenne. Les cymbales viennent d'Orient et sont probablement l'un des instruments les plus anciens du monde (3ème millénaire avant JC).

Les toms quant à eux, trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes et africaines et furent probablement inventés à la même période que les vases en terre cuite. Le charleston, bien que perfectionné dans les années 1920, provient d'un instrument de percussion romain datant de l'antiquité : le scabellum.

Michel joue de la clarinette basse et de la clarinette Si bémol.

LA CLARINETTE:

Du provençal "Clarin" qui désignait un ancien hautbois, la clarinette est un instrument à vent de la famille des bois, caractérisée par une anche simple et une perce cylindrique.

Elle est créée en 1690 par Johann Joseph Denner à Nuremberg sur la base d'un instrument plus ancien: le chalumeau. La clarinette si bémol est le modèle le plus commun. Son timbre chaud dans les graves peut s'avérer brillant voire perçant dans les aigus.

La clarinette possède une grande tessiture de 3 octaves et demie, soit 45 notes en tout.

Elle se décline dans une grande famille de la clarinette contrebasse à la clarinette soprano.

On utilise la clarinette dans la musique classique, traditionnelle et le jazz.

Quels instruments dans la classe ?

Les petites percussions (maracas, lames sonores, claves, triangles, tambourins, cymbales...) présentent des sonorités très variées, et elles permettent d'explorer un certain nombre de gestes musicaux sans technique instrumentale compliquée : à ce titre, elles sont souvent la base de ce que l'on peut proposer aux élèves dans les écoles.

Mais d'autres instruments peuvent être imaginés ou fabriqués :

. en détournant quelques objets quotidiens, notamment scolaires (crayons, ciseaux, gommes...)
(voir *Le cartable rythmique* chez Fuzeau édition)

. en utilisant un matériel simple

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale/spip.php?article231>