

SOUNDPAINTING

Projet pédagogique

Simon Couratier

Sommaire

Le Soundpainting

Historique

Le père fondateur : Walter Thompson

Parcours

Biographies

Projets pédagogiques menés

Le quartet Paint Atonik

Proposition de projet pédagogique

Descriptif

Déroulement proposé

Exemples de tarification

Contacts

Bouarus@gmail.com

06 31 73 59 51

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 900 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 l'initiant 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 originelle 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 900 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 l'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 directions 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, flûtiste, machiniste, compositeur, soundpainter

Il débute ses études musicales au Conservatoire 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 Francis Lecointe), et un premier prix de formation musicale. Il poursuit son cursus à Tours (Jazz à Tours) puis à Aubervilliers La Courneuve afin d'approfondir ses connaissances dans les domaines du jazz et des musiques improvisées. Depuis 2000 Simon Couratier enseigne le saxophone, dirige des ateliers musicaux et anime des conférences dans divers organismes tel que les Conservatoire, les écoles de musique ou encore les écoles primaires. Son expérience pédagogique l'amène à étudier avec Louis Sclavis, Sylvain Beuf, Jean-Christophe Chollet, 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. Walter Thompson (le créateur du Soundpainting) l'invite régulièrement à participer au stage "Think-Tank" (réunion internationale annuelle des soundpainters) organisé en Suède en 2005, à New York en 2009, en Belgique en 2011 puis à en Angleterre en 2013. Sa connaissance dans le domaine l'a régulièrement amené à encadrer des projets pédagogiques dans des stages ou master class avec, comme public, des enfants, des adultes, des professeurs de musique, des enseignants, des harmonies, des chorales, des ateliers de jazz et musiques actuelles etc...

Membre du Tricollectif, sa diversité musicale et sa polyvalence instrumentale l'invite à jouer dans une multitude de groupe très diversifiés. En effet, on peut le retrouver dans **NaughtyBrigitte.com** (spectacle de théâtre musical) où il y pratique le saxophone alto et la comédie. Membre fondateur et leader du groupe **Paint Atonik** depuis 2005, il rejoint, en 2013, le collectif **SPANG !** (également un collectif de Soundpainting) à la flûte traversière, dans le projet « Naked City ». Il fait aussi partie de la formation **Machaut** (quatuor de saxophone : musique ancienne/improvisée) en tant que saxophoniste baryton. Il est flûtiste et saxophoniste dans le groupe **Majnun** (Musique du monde). Sa passion pour la musique électronique l'amène à travailler dans le groupe **4.5 G/Richter** où il y pratique la MAO (Musique Assisté par ordinateur). Il est actuellement en création, en tant que machiniste, avec le duo improvisé **Mise en boîte**, qui travaille autour de la transformation du son acoustique par l'ordinateur. Enfin, son expérience dans le jazz et son goût pour les grosses formations orchestrale le pousse à jouer différents soufflants dans le big band **OjazzO**.

Marc Béguin

Saxophoniste, arrangeur, compositeur

Après ses études au conservatoire d'Orléans où il obtient son prix de saxophone en 2001 dans la classe de Frédéric Juranville, Marc Béguin poursuit ses études musicales dans l'école Jazz à Tours aux côtés de Jean-Baptiste Réhault et Christophe Lardeau. C'est lors d'une masterclass de Walter Thompson qu'il découvre le Soundpainting. Cette nouvelle approche de l'improvisation l'interpelle, et avec Simon Couratier, il fonde le collectif **Paint Atonik**. Il est invité en 2008 à participer au Think-Tank de Tours.

En parallèle, il mène de front d'autres projets : le quartet de saxophones et batterie **Tetrak**, au sein duquel il arrange et compose ; il forme avec le saxophoniste Jonathan Vinolo le duo d'improvisation **Nokxtet** ; enfin il participe au big-band **OjazzO** dont il arrange le répertoire.

Jean-Baptiste Lacou

Tromboniste, soundpainter

De formation classique, Jean-Baptiste Lacou obtient son DEM de trombone à Orléans en 2005 avant d'étudier dans les classes de Daniel Brezynski et Christophe Sanchez au conservatoire d'Aubervilliers La Courneuve. Il parvient à intégrer le CNSMD de Lyon en 2008 où il se perfectionne dans la classe de trombone de Michel Becquet et Arnaud Boukhitine, soliste à l'**Ensemble Intercontemporain** avec lequel il approfondit ses connaissances en musique contemporaine.

Il est maintenant invité dans les orchestres français (**Orchestre national du Capitole de Toulouse, Opéra de Lyon, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo**) ainsi qu'à l'Académie de musique contemporaine de Lucerne dirigée par Pierre Boulez.

Son attrait pour les compositeurs du XXème siècle et les musiques actuelles l'amène à s'intéresser au Soundpainting. Depuis, il a intégré les collectifs **Paint Atonik** et **SPANG!** et dirige parallèlement un orchestre de Soundpainting au conservatoire de Lyon.

Jérôme Damien

Pianiste, accompagnateur, compositeur

Jérôme Damien reçoit l'enseignement de Daniel Benzakoun au conservatoire d'Orléans, où il obtient les premiers prix de piano, de musique de chambre et d'accompagnement de 1996 à 1999. Parallèlement, il reçoit une initiation au jazz, enseigne le piano dans diverses écoles de musique de la région Orléanaise, et se passionne pour l'accompagnement qu'il pratique très fréquemment. Il a plusieurs expériences de soliste, notamment en jouant le concerto en Fa de Gershwin avec l'Orchestre Inter-Loire dirigé par Jean-Marc Cochereau.

Il obtient en 2000 le Diplôme d'Etat d'enseignement du piano, puis en 2001 le Diplôme d'Etat d'accompagnateur, après avoir passé une année à étudier l'accompagnement à la Guildhall School of Music and Drama à Londres.

Il est en 2002 l'assistant de Pascal Lecorre dans la classe de piano d'ensemble du conservatoire d'Orléans, puis devient accompagnateur au conservatoire Jacques Ibert du XIXième arrondissement de Paris en 2003. Il est accompagnateur au CNR d'Aubervilliers-La Courneuve en 2005, et devient chef de chant au conservatoire d'Orléans en 2008.

Il découvre le Soundpainting en 2008 lors d'un concert dirigé par Walter Thompson. En 2010 il participe à la fondation du quartet

Paint Atonik.

➤ Les projets pédagogiques menés

2012 : Interventions multiples sur la commune de Saint-Malo : Ces interventions ont été animées par le quartet Paint Atonik au complet sur plusieurs classes issues de différentes structures : classe de saxophone, d'orchestre (cycle 1 et 2), de danse, de musiques actuelles, groupes d'orchestre à l'école. Chaque groupe d'apprenants a pu suivre une intervention spécifique de trois heures (comprenant une dizaine de signes au maximum) pour ensuite présenter une performance publique d'environ une heure. Celle-ci contenait des supports (« palettes ») piochés dans les travaux en cours de quelques classes.

2010 : projet pédagogique au conservatoire d'Orléans : Animé par Simon Couratier et Yann Kaddachi, l'objectif était de former une quinzaine de professeurs sur huit interventions, afin qu'ils puissent intégrer le Soundpainting dans leurs enseignements. Ce projet a abouti par une présentation publique au festival d'Orléans Jazz.

2009: Soundpainting « aux arts lycéens » : Réalisé dans le cadre du dispositif du Conseil Régional du Centre "Aux arts, Lycéens", avec Jean-Thiebo 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.

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: 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 Jean-Thiebo Urban (professeur de lettre).

Une dizaine d'interventions, co-animée 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: Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans : La classe de jazz d'Orléans dirigée par Patrick Sintès a invité Simon Couratier pour une résidence autour du Soundpainting 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 de 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 de la peinture.

Le quartet « Paint Atonik »

C'est en 2004 que Simon Couratier découvre le Soundpainting, lors d'un stage à Tours. Il expérimente cette technique au sein du groupe *Nonet*. L'intérêt pour cette discipline les amène à rencontrer Walter Thompson en juin 2005, qui accepte de travailler étroitement avec cette formation.

Le collectif **Paint Atonik** est créé dans le but de développer au maximum le concept du Soundpainting en intégrant d'autres musiciens, acteurs, artistes visuels (danseurs, peintres) dont Marc Béguin, Jean-Baptiste Lacou et Jérôme Damien. 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.

L'avantage du collectif est de proposer des projets à géométrie variable, « sur mesures ». 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, notamment en juin 2010 lors du festival Orléans Jazz.

En 2010 Marc Béguin (sax alto), Simon Couratier (sax baryton), Jérôme Damien (piano) et Jean-Baptiste Lacou (trombone) décident d'optimiser la pratique du langage musical du Soundpainting en créant le quartet : « Paint Atonik ». Cette formation réduite explore alors un univers original mêlant plusieurs courants artistiques (musique classique et contemporaine, jazz, musiques du monde) où chacun des membres est à la fois interprète et compositeur à part entière.

Ils participent en 2011 à la rencontre de trois formations de Soundpainting organisée par Angélique Cormier lors du « Concert Phénomène » réunissant **Tours Soundpainting Orchestra** et **Surnatural Orchestra**. Walter Thompson fut invité pour l'occasion.

En 2013, une autre collaboration avec le collectif lyonnais le **SPANG!** voit le jour. Des performances sont organisées à Lyon avec des soundpainters des deux ensembles.

En outre, le quartet Paint Atonik est invité du Think Tank de Soundpainting depuis 2011. Le Think Tank est le rendez-vous annuel des Soundpainters mondiaux et a pour objectif d'harmoniser et continuer de développer le langage.

Proposition de projet pédagogique

➤ Descriptif

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

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...)

La possibilité de former les professeurs à l'enseignement de cette discipline dans le cadre de leur cours est une perspective qui permet de pérenniser le travail accompli. 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.

Les enseignants en école primaire initiés au Soundpainting peuvent envisager de l'utiliser dans le déroulement de ses cours : c'est un bon moyen de "diriger" un réveil vocal et corporel, 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 premier du Soundpainting est de pouvoir se fondre dans n'importe quel projet en cours : il est un outil intuitif qui encadre et met en relief toute proposition artistique (pièce de théâtre, poésie, chant) qui aurait été travaillée avec les enfants. Ceux-ci sont ainsi amenés inconsciemment à improviser dans un cadre familier. Il est d'ailleurs essentiel de rencontrer les instituteurs en amont du projet pour discuter du thème choisi (qui peut rester général ou bien être plus ciblé) ; car si nous souhaitons réutiliser le matériel artistique déjà présent, nous offrons également la possibilité de l'étoffer avec des propositions personnelles.

➤ Déroulement proposé

Le déroulement des interventions peut prendre plusieurs formes en fonction de la structure accueillante, tout en gardant le socle suivant :

- 1) Réunion préalable des intervenants avec les enseignants.
- 2) Présentation du Soundpainting par un concert du quartet Paint Atonik devant le public concernés.
- 3) Formation d'un ou de plusieurs groupes d'élèves.
- 4) Performance publique encadrée par le quartet.

La réunion préalable avec les enseignants vise à cibler l'ensemble du matériel artistique déjà à disposition, à discuter d'un thème directeur potentiel et à fixer un planning.

Dans le cadre d'une intervention en école primaire, le concert de présentation durera approximativement 45 minutes et peut avoir lieu sur un temps scolaire ou périscolaire. La performance en elle-même est de 30 minutes, le temps restant est dédié à un échange avec les enfants sur le concert. Encore une fois, il est intéressant de connaître les références artistiques des enfants pour pouvoir les insérer dans le concert et échanger ensuite avec eux.

Ce temps de présentation contient aussi un bref moment de performance avec les enfants, qui interprètent à la voix les signes qu'ils ont observés juste avant.

La formation des enfants ainsi que son intégration à l'emploi du temps se déterminent en fonction du projet artistique, de la durée et du déroulement de la performance. Nous préconisons néanmoins des plages horaires d'une heure au minimum (2 heures consécutives étant le format idéal pour un apprentissage rapide) et d'autre part une fréquence d'une à deux fois par semaine. La présence de l'instituteur est vivement souhaitée durant les temps d'apprentissage, car elle favorise la concentration des enfants.

Le volume horaire de cette formation varie entre 8 et 20 heures par groupes d'élèves. Une durée de 20 heures permet par exemple que certains enfants dirigent leurs camarades pendant la performance. Dans le cas où plusieurs groupes participent, une heure supplémentaire doit être prise en compte pour la coordination. Elle se place généralement le jour de la représentation.

La durée de la performance finale est envisagée entre 30 minutes et une heure. L'encadrement artistique y est assuré par Paint Atonik et peut inclure la présence de musiciens du quartet comme performers parmi les enfants.

Contacts Paint Atonik

Simon Couratier

06.31.73.59.51

bouarus@gmail.com

28 rue du Faubourg Bourgogne 45000 ORLEANS