

Descriptif du projet « Satie » dans le cadre de résidences / stages / ateliers

Après de nombreuses résidences axées sur Zappa et la pop, j'avais l'envie de partir d'un répertoire issu d'un compositeur du début XXème et qui pouvait être une **passerelle vers les musiques d'aujourd'hui**. Erik Satie s'est rapidement imposé, d'autant qu'il est entré dans le domaine public en 2010. Une belle opportunité pour jouer autour de son univers musical et l'amener sur d'autres chemins.

Pourquoi Satie ?

Ce serait une erreur de confiner Satie au rôle de père de *l'ambient music*. Et si l'on veut bien dépasser ses tubes (*Gymnopédies, Gnossiennes*), on découvre des pièces peu connues, étonnantes et novatrices. Ce musicien à l'oeuvre insolite, décalé dans son époque, a toujours eu l'oreille attentive des musiciens de jazz et de pop. Logique si l'on admet que son écriture utilise souvent des éléments courants dans les musiques actuelles, notamment des titres assez courts comme des chansons, avec de petites cadences répétées. Et son autodidactisme (du moins au début) l'a obligé à développer un univers vidé des dogmes et de la virtuosité de l'époque, comme beaucoup de musiciens d'aujourd'hui.

Comment reprendre Satie ?

Plutôt que juste reprendre Satie à la lettre, j'ai préféré piocher dans sa thématique pour construire une sorte de kaleidoscope de son oeuvre. Charge aux musiciens et au public de repérer les pièces de ce puzzle au détour des partitions, interprétées par des formules orchestrales à géométrie variable, mélangeant **instruments "classiques" et "électriques"**.

Mon "work in progress" se partage actuellement entre diverses pièces, d'abord orchestrées pour grande formation avant d'être déclinées pour des petits ensembles. Cela va **d'arrangements** assez fidèles à la partition originale, jusqu'à des versions qui s'en éloignent plus et en deviennent des sortes de **variations**. D'autres sont de **nouveaux titres**, mélangeant ou superposant divers fragments musicaux issus de tels ou tels morceaux (un peu le principe du *remix* ou *mashup* en musiques actuelles). Quelques titres en cours d'écriture : *Les Pièces froides, Pensée rose croix, Le fils des étoiles, Les pantins dansent, Parade, Relache, Sports de divertissements...*

Satie s'étant aussi révélé un écrivain à la plume brillante, certaines pièces prévoient déjà une place à d'éventuelles interventions d'élèves du **cours d'art dramatique**, qui pourront ainsi ponctuer le déroulé du concert de restitution en présentant divers textes du compositeur.

Projet pédagogique

Les diverses **résidences pédagogiques-artistiques** que je réalise visent toujours cet objectif : faire se rencontrer des professeurs et des élèves d'univers musicaux différents autour d'un projet commun. Aussi, favoriser l'échange avec des musiciens professionnels dans le cadre des concerts de restitution (des professeurs "renforcent" l'orchestre et je joue sur scène avec eux).

Déroulement

Cela peut prendre la forme d'une **résidence** étalée sur une saison scolaire, ce qui permet une réelle marge de progression jusqu'au concert. Les partitions sont toujours adaptées aux effectifs et au niveau des pupitres. J'interviens régulièrement en cours d'année pour compléter le travail des professeurs en relais sur place. Mais ce peut-être aussi sur un temps plus court : **stage** sur un weekend (ou journée), avec survol de son oeuvre et lecture-jouage de divers extraits significatifs en **atelier collectif**. Enfin, cela peut prendre la forme d'une **conférence** (musicale) dévoilant tous les aspects de son oeuvre.

Apport pour les participants

Pour les **élèves "classiques"** par exemple, prendre conscience de l'importance de la décomposition rythmique, et jouer ainsi plus en osmose avec la colonne vertébrale rythmique que représente les groupes de jazz-musiques actuelles qui les accompagnent parfois.

Pour les **élèves "jazz-musiques actuelles"** peu habitués à jouer aux cotés d'autres ensembles, surtout "non amplifiés", plus se concentrer sur les nuances et la dynamique de jeu. Aussi, savoir s'écarter de leur propre tempo en étant plus "élastique", afin de mieux suivre l'orchestre.

Les **professeurs** auront aussi l'occasion de croiser leurs disciplines dans un **projet transversal** qui non seulement, leur permet de confronter leur approche pédagogique avec celles de confrères, mais leur offre aussi un matériau de travail qu'ils pourront greffer sur leur programme de l'année.

Mes résidences récentes :

2018 : avec le conservatoire de Bourg en Bresse

2015-2016 : avec les conservatoires de Genève et de Bobigny

2014-2015 : avec les conservatoires de Saint-Etienne et de Saint-Raphaël

2013-2014 : avec les conservatoires de Montélimar et de Blois

Plus anciennement avec ceux d'Annecy, Mâcon, Metz, Chalon sur Saône, Tourcoing, Voiron...

Contact – renseignements :

Pierrejean Gaucher

Tel : 06 82 86 92 40

Mail : pierrejeangaucher@gmail.com

www.pierrejeangaucher.com

www.facebook.com/PierrejeanGaucherMusic

Quelques photos de concerts avec Orchestres de Conservatoires (Montélimar, Annecy...)

