

CEFEDM Bretagne- Pays de la Loire

REALISATION ARTISTIQUE PERSONNELLE

Stéphanie Castelain

Diplôme d'Etat

Professeur de Musique

Spécialité : flûte traversière

Ma réalisation artistique personnelle s'est faite en collaboration avec Dominique Le Voavec, professeur d'écriture au CRR de Nantes et de formation musicale au CRC de St Herblain. Ont participé également : Solenn Lardeux ; violoniste, Antoine Bidard ; violoncelliste, Briac Lardeux ; clarinettiste, Fabien Ewencyk ; guitariste et Yann Colombani ; bassiste. Elle aura lieu au " Café du gaz " le 27 avril.

CONDUITE DU PROJET

- Naissance du projet :

Pour cette réalisation, j'ai souhaité faire un travail d'arrangement de chansons de variété et de musique pop pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, guitare et guitare basse. J'ai commencé mon travail en allant piocher dans des références personnelles, des chansons que j'aime et qui ont fait partie de mon univers musical lorsque j'étais enfant. J'ai donc choisi trois chansons avec lesquelles j'entretiens un lien affectif, que j'ai toujours voulu jouer. Il s'agit de *Joe le taxi*, de Vanessa Paradis, *Amoureuse* de Véronique Sanson et *Girls just want to have fun* de Cindy Lauper. En plus de cette envie d'interprétation, j'ai voulu également y apporter une touche personnelle. D'autre part, je souhaitais, à travers ce projet faire un travail d'analyse, d'harmonisation et d'écriture. J'ai donc pris contact avec Dominique Le Voavec pour qu'il m'aide dans ce travail.

- Elaboration :

Après avoir choisi les chansons, il a fallu, dans un premier temps faire un travail de repiquage. J'ai tenu à réécrire la partition originale de chaque chanson dans le but d'avoir toutes les informations possibles et, par la suite, de pouvoir faire des choix d'arrangements. C'est à partir de ces versions originales que j'ai dû réfléchir à ce que je voulais en faire.

Plusieurs possibilités s'offraient : rester totalement fidèle à la version originale ou non.

Etant donné mon attachement à ces chansons, j'ai voulu rester proche de l'ambiance de chacune d'elle, je voulais qu'on les reconnaisse, tout en proposant des choses nouvelles. J'ai donc gardé, pour chacune d'elle, la tonalité originale, la forme couplet/ refrain, avec une introduction pour *Joe le taxi*.

Joe le taxi :

J'ai gardé la forme originale : introduction, couplet, refrain, couplet, refrain.

Introduction : j'ai composé une introduction nouvelle tout en restant dans la tonalité originale du morceau. La guitare à un ostinato harmonique et rythmique d'une carrure de deux mesures. La basse électrique quant à elle fait la levée du saxophone baryton de la version originale toutes les deux mesures. J'ai inventé un chant à la clarinette.

Couplet : j'ai gardé la mélodie originale que j'ai attribuée à la flûte, la partie de basse à la basse électrique et la formule de levée que fait le saxophone baryton toutes les deux mesures que j'ai attribuée au violoncelle. La mélodie faite dans l'introduction par la clarinette constitue le contre- chant de la mélodie. Le passage central du couplet, qui passe à la relative majeure est conservé, avec un nouveau contre- chant à la clarinette et au violoncelle.

Le refrain : La mélodie avec les cordes et la clarinette faisant des tenues et marquant l'harmonie.

Refrain : La flûte joue la mélodie sur l'harmonie fait par le violoncelle, le violon et la clarinette

Amoureuse :

Couplet : La mélodie chantée est faite par la flûte, les premières mesures reprennent le chant original et est légèrement modifié petit à petit : changements rythmiques et mélodiques. J'ai composé un contre- chant au violoncelle. La guitare fait des arpèges sur la grille harmonique. J'ai composé un contre- chant qui est fait à la clarinette dans le premier couplet puis à la flûte dans le second. La basse entre dans le second couplet et reprend un contre- chant.

Refrain : la flûte, le violon, la clarinette et le violoncelle

Girls just want to have fun:

J'ai choisi de faire cette chanson en version reggae. J'ai procédé au changement de la rythmique. J'ai donc remanié toute la partition en ternaire. J'ai composé une clave que les cordes jouent, ainsi que certains contre- chant servant de réponse à la mélodie.

Les répétitions que nous avons faites ensuite m'ont aidé à améliorer les arrangements, à entendre ce qui pouvait être plus intéressant, qui pouvait mieux mettre les instruments en valeur.

DEMARCHE ARTISTIQUE :

Les raisons qui m'ont poussées à faire des arrangements de chansons pour ma réalisation artistique personnelle sont nombreuses. Etant donné l'aspect personnel de cette réalisation, j'ai décidé de mettre à jour, puisqu'il y a une prestation publique, mes goûts. La musique pop n'a pas fait partie de mon apprentissage musical. Pourtant, elle a toujours beaucoup compté pour moi et a fait partie de mon univers musical au même titre que la musique dite classique. J'ai donc souhaité, grâce à cette expérience, entrer en contact avec cette musique, enrichir mon répertoire de la musique pop.

D'autre part, si cette musique fait partie de mon univers, elle est aussi présente dans celui des élèves. C'est pourquoi, il me paraît important de pouvoir leur proposer un répertoire en lien avec leurs goûts, avec une culture qui leur est familière et proche. Il me semble important, étant donné la sollicitation des élèves de vouloir jouer des chansons ou des musiques de films qu'ils aiment, que je ne reste pas limitée à un répertoire mais que je puisse les accompagner dans ces projets.

Il n'est pas question de renier le répertoire "classique" mais plutôt d'élargir le champ de possibilités qui s'offre au musicien. Il est important, pour moi, d'être toujours dans une recherche d'expériences nouvelles, dans l'exploration et l'ouverture à d'autres esthétiques musicales.

- Le mélange des cultures :

J'ai pris énormément de plaisir à me confronter à l'univers musical de ces chansons, ainsi que de concevoir et de proposer ces arrangements à des musiciens classiques. Ces chansons ont pris une autre teinte. Les couleurs apportées par le timbre de chaque instrument mêlé les uns aux autres au service de cette musique nous a procuré beaucoup de plaisir. Ainsi, deux esthétiques ont été réunies et ont apporté une nouvelle dimension aux chansons, que nous avons tentées d'abordé comme des œuvres à part entière. En effet, cette musique vocale s'est transformée en musique instrumentale. Nous l'avons donc appréhendé comme telle. Nous avons réfléchi à la façon d'interpréter chaque arrangement. Nous avons ainsi défini des tempi, des nuances, des intentions en fonction de nos connaissances et de notre vécu de musiciens classiques. Cependant, nous ne perdions pas de vue les chansons originales. Cela a apporté un aspect ludique au jeu et au travail d'ensemble. Ce projet m'a permis également de réunir ces instrumentistes, un guitariste de jazz et les autres musiciens classiques. Nous avons envie depuis quelques temps de jouer ensemble sans pour autant avoir de répertoire. Lorsque je leur ai proposé ce projet, ce désir s'est vu concrétisé. Il est important, pour ma pratique musicale et pédagogique de pouvoir répondre à une demande. En effet, les limites du répertoire ne doivent pas être un obstacle au fait de jouer avec un instrumentiste. C'est pourquoi, il me paraît important de pouvoir enrichir mon répertoire ainsi que de pouvoir réunir des élèves et des musiciens autour d'un projet. Grâce à ce travail, j'ai pris conscience de possibilités nouvelles, plus larges. Cela me permet de pouvoir envisager la conception de nouveaux projets réunissant des musiciens de cultures diverses et offrir à chacun un espace d'échange et d'écoute.

Dans cette idée de mélange des cultures, j'ai voulu ajouter une œuvre au programme. En effet, il y aura un premier set dans lequel nous jouerons les arrangements, puis un second set dans lequel Erell Briand, flûtiste, Antoine Bidard et moi-même interpréterons un trio de Londres de Joseph Haydn. Il y a la volonté de proposer au public un parcours musical qui navigue d'un univers à l'autre.

- Proposer une nouvelle écoute :

Au moment de l'élaboration du projet, je me suis trouvée confrontée au problème d'apporter une nouvelle vie à des chansons passées, qui ont marquées ou marquées par une époque;

c'est-à-dire comment faire du "nouveau" avec de l'"ancien" ? La volonté de faire vivre des chansons connues et reconnues est un challenge difficile à soulever. Leur donner un nouveau visage, les revêtir est quelque part une intention qui s'impose. En effet, trois chanteuses, grâce à leur timbre, leur personnalité, leur charisme, ont apporté à chaque chanson une particularité faisant le charme de chacune d'elle. Il est donc impossible de recréer à l'identique ce qui a été fait et qui est gravé dans les mémoires. C'est pourquoi j'ai voulu faire de ces chansons de la musique instrumentale. Apporter une touche personnelle : en recomposant des lignes mélodiques, certaines parties du morceau... a été un aspect qui s'est imposé à moi, me permettant d'être dans un acte de créativité et de composition. Je n'ai pas été face à la composition d'une œuvre nouvelle, quelque chose existait déjà. Ce quelque chose m'a servi de cadre, que j'ai défini à l'avance. Il s'agissait de la forme, de la couleur tonale, de certains ostinatos... A partir de ce cadre, il a fallu inventer des parties à intégrer, à superposer. Par ce biais, j'ai tenté de m'approprier ces chansons, de leur donner une nouvelle vie, de faire en sorte d'apporter une spontanéité à leur écoute et à leur interprétation.

Grâce à ce projet, j'ai pu faire un premier pas vers le travail d'arrangement et mettre en valeur une partie de ma personnalité musicale. Sortir du répertoire classique le temps de la réalisation d'un projet est une de mes préoccupations actuelles. J'ai aimé le fait de me retrouver dans un univers musical personnel avec lequel je n'entretenais qu'un rapport d'auditrice. Je me suis rendue compte de la difficulté de se détacher de la chanson et de l'interprète. L'atmosphère, l'ambiance générées par toutes les composantes de ces chansons restent tellement prégnantes dans les mémoires qu'il est très difficile de s'en séparer. Pourtant, la copie conforme n'est pas possible, elle serait peut-être décevante. Je pense qu'il serait intéressant, par la suite, de continuer ce travail en changeant beaucoup plus la partition, en essayant d'en faire un tout autre matériau musical. Voir comment une œuvre peut être appréhendée différemment, quelles transformations peut-elle subir et donc quelle nouvelle vie peut-elle connaître. Il s'agirait de façonner une œuvre musicale. Ainsi, un certain renouvellement peut être envisagée de façon plus prononcée en ce qui concerne d'autres arrangements que j'aurais à faire.

D'autre part, ce travail m'a permis d'enrichir mon écoute, mon oreille harmonique. Faisant un instrument mélodique, l'approche harmonique de la partition m'a toujours fait peur. J'ai donc pu vaincre cette peur et démystifier le travail de composition par là même.

J'ai choisi de faire cette réalisation artistique personnelle au "Café du gaz", le jeudi 27 mai, lors du déjeuner. Le public est convié à un déjeuner musical. Il me semble intéressant de proposer de la musique classique dans un contexte inhabituel, mêlée d'une part à un autre genre musical, celui de la musique pop, et accessible à un public non averti dans un lieu où l'écoute de celle-ci n'est pas coutume. Leurs réactions m'intéressent et j'ai hâte de pouvoir avoir des retours.