

BRUNO LAPIN

Dossier Pédagogique Jeune Public

Sophie Bernado - Basson & voix
Clément Petit - violoncelle

1/ Présentation du trio	p2
2/ La Musique du trio et ses influences	p3
3/ Travail Pédagogique	p4
4/ Le Concert	p6
5/ Les instruments de Bruno Lapin	p7
6/ Liste des enregistrements à écouter	p8
7/ Glossaire	p9

1/ PRESENTATION DU TRIO

Bruno Lapin est un trio de jazz composé d'un instrument à cordes frottées, le violoncelle (*voir « Gyorgy Ligeti: Sonate pour violoncelle »*), d'un instrument à vent, la flûte (*voir « Flute solo/ les caprices de Paganini »*), et d'un instrument à vent à anche double, le basson (*voir « Basson Solo/ Le Sacre du Printemps »*). Pour ces rencontres/concerts, nous vous proposons une déclinaison artistique du trio en duo avec la bassoniste et le violoncelliste qui sont à l'origine du projet.

Le nom du trio fait allusion à un personnage fictif que l'on a créé pour l'occasion. Il est donc tout droit sorti de notre imaginaire et l'on voulait lui donner un nom à la fois plausible et à la fois peu probable pour semer le doute. Un nom étonnant, comme s'il pouvait réellement exister mais qu'il avait une histoire ou un destin particulier. Son histoire, au final, c'est bien sûr nous qui la dessinons au fil des humeurs, sensations et messages que nous souhaitons faire passer au travers nos morceaux.

A travers ce personnage et sa musique, Bruno Lapin propose la poésie et les « formes poétiques » comme éléments essentiels au « vivre-ensemble », comme des moyens concrets *politiques** pour percevoir la *comédie humaine*** et contribuer à façonner une vision du « vivre ensemble ». (La contemplation, le détachement à l'instantané, la transe, les liens indéfectibles et vitaux qui unissent l'être humain à la nature et à son tempo naturel, l'Histoire vue sous l'angle de la «comédie», une autre manière plus imagée et complexe de lire la causalité des choses et leurs conséquences, ...)

La particularité de ce trio est que les musiciens ont chacun travaillé à détourner le son et la manière de jouer de leur instrument (*voir « Bruno Lapin »*). D'une part, ils ont développé leurs propres techniques de jeux sur leurs instruments respectifs, et d'autre part, ils utilisent l'électricité pour générer des courtes incursions d'effets sonores dans leur musique, comme de courtes interventions surréalistes. Pour cela ils utilisent des pédales d'effets électroniques qui modifient le son des instruments. (*voir « les différents effets pour guitare », à partir de Imn)*

* dans son sens premier: qui concerne le citoyen, la cité (dans le sens d'état)

* * oeuvre monumentale d'Honoré de Balzac (90 visant à décrire la société des hommes.

Pédales d'effets

2/ LA MUSIQUE DU TRIO ET SES INFLUENCES

Les musiciens du trio sont des musiciens de jazz, c'est à dire qu'ils ont la faculté d'improviser. Ils inventent au fur et à mesure ce qu'ils jouent. Bruno Lapin mélange le Jazz avec des musiques traditionnelles du monde et quelques éléments de la musique électronique. Le jazz de Bruno Lapin est influencé par les musiques traditionnelles du monde mais n'y fait pas ostensiblement référence pour autant.

GENRES MUSICAUX

Le Jazz (voir « *Budy Bolden* » « *Bill Evans trio* » & « *Horace Silver Quintet* »)

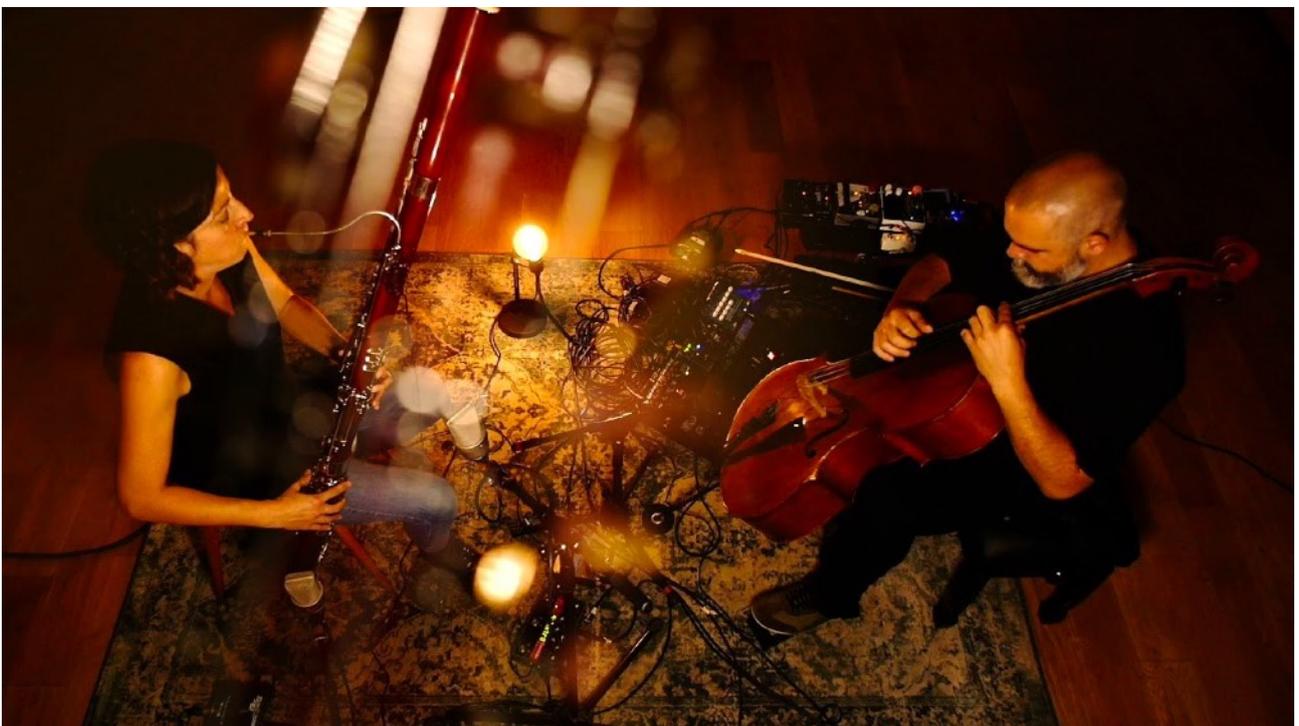
Le jazz est un style de musique né au début du XXème siècle dans le sud des États-Unis. Il a été inventé par les afro-américains descendants d'esclaves (déportés d'Afrique en Amérique par les européens pour y exploiter leur force de travail) qui se sont appropriés la musique occidentale amenée en Amérique par les colons, et l'ont mélangée avec leur propre langage musical (évolution sur plusieurs siècles des musiques en provenance de nombreux pays d'Afrique).

Le jazz est une musique qui utilise beaucoup l'improvisation, c'est-à-dire l'idée d'inventer au fur et à mesure que l'on joue. Elle est différente de la musique classique dans laquelle le plus souvent le compositeur écrit à l'avance sur des partitions tout ce que les musiciens doivent jouer.

Les musiques traditionnelles du monde (voir « *Abou Diara* » & "*Enkhjargar Dandarvaanchig* ») L'expression musique du monde, est un terme générique qui couvre les musiques qui ne font pas partie des principaux courants occidentaux contemporains que sont la pop, le rock, la musique classique, le jazz, le rap et la musique électronique, et qui contiennent des composantes ethniques ou traditionnelles.

En l'occurrence le terme "musique traditionnelle du monde » définit un style de musique du monde qui est ancrée depuis longtemps dans l'histoire ou la culture d'un peuple et qui constitue un fondement de sa culture musicale. Il n'exclut pas la musique traditionnelle européenne. Par exemple, les musiques bretonnes et les musiques basques sont des musiques traditionnelles des régions françaises.

Les musiques électroniques (voir « *Kraftwerk* » & « *Daft Punk*») La musique électronique est un type de musique conçu dans les années 1950 avec des générateurs de signaux et de sons synthétiques. Avant de pouvoir être utilisée en temps réel, elle a été, au début, enregistrée sur bande magnétique, ce qui permettait aux compositeurs de manier aisément les sons, par exemple dans l'utilisation de boucles répétitives superposées. Avec l'évolution technologique elle a pu être créée en temps réel et a donné naissance à de nombreux genres musicaux tels que la techno, le Drum and Bass, la Jungle etc..

3/ TRAVAIL PÉDAGOGIQUE

A travers la musique de Bruno Lapin nous vous proposons de sensibiliser les élèves à l'Analyse musicale (1), à l'aide d'éléments simples, ainsi qu'à la découverte de grands genres musicaux que sont le Jazz, les Musiques du Monde et les Musiques Electroniques.

Nous vous proposons d'écouter 2 morceaux composés par Bruno Lapin qui ont été enregistrés en concert: *Butoki* et *Strange*.

A travers ces morceaux, nous vous proposons de reconnaître et d'identifier les influences musicales qui s'en dégagent avec une écoute comparative de morceaux issues des Musiques du Monde, du Jazz et des Musiques Electroniques.

1/ **Butoki** (écouter « *Butoki & Bonali* »)

Analyse (que sur *Butoki* > 6'30)

Ce morceau est composé de 4 parties : d'abord une introduction jouée par le violoncelle qui se contente de planter une ambiance avec un *ostinato* (2) joué à la *mailloche* (3) qui met l'auditeur en attente. Puis Le Basson improvise quelques sons puis joue *le thème* (4) avec la flûte. Un thème aérien, assez peu fourni, mais qui serait assez difficile à chanter pour autant. Ensuite le basson et la flûte improvisent dans la continuité du thème, comme si celui-ci continuait d'être écrit, en faisant grossir l'énergie. Enfin, ils réexposent le thème. Le rapport entre le motif répétitif du violoncelle et les interventions improvisées du basson et de la flûte, confère au morceau un caractère contemplatif, voir méditatif. L'ambiance enjoint l'auditeur à rentrer dans ce nouveau tempo et le petit voyage qu'il propose . Dans ce ce morceau on reconnaît deux influences: les musiques du monde, et le jazz

-Musiques du Monde (voir « *Shakuashi flute* »)

Par son caractère très aérien et rauque à la fois, *Le thème* joué au basson et à la flûte dans la deuxième partie, fait allusion à la musique traditionnelle d'Asie du Sud-est ou nippone. Il rappelle les voix rauques asiatiques et le Shakuhashi (flûte traditionnelle japonaise) L'exemple à écouter, est un morceau de musique classique nippone. Comme dans beaucoup de musique traditionnelles, la transe et le caractère répétitif de l'accompagnement (joué par le violoncelle) sont des élément essentiels.

-Jazz & la musique improvisée (voir « *Pharao Sanders* » à partir de 13mn)

Dans la 3ème partie, la flute et le basson improvisent. Même si la référence à la tradition du jazz américain paraît assez lointaine ici, on retrouve cette influence d'improvisation de textures et de sons dans un courant jazz qui s'appelle le free jazz, très en vogue aux états unis à partir de 1960. Le morceau à écouter , est un morceau de Pharaoh Sanders filmé en concert en 1988. Pharaoh Sanders est un grand saxophoniste

de jazz américain avec une démarche musicale très radicale qui l'a menée sur les plus grandes scènes du monde. On y retrouve une improvisation au saxophone à haute intensité d'énergie mais qui improvise autant des sons et des textures que des (5) phrases mélodiques.

2/ **Strange** (écouter « *Strange* »)

Analyse:

Il y a deux parties dans ce morceau. Dans la première, la voix chante un *thème* (3) et le violoncelle l'accompagne en *pizzicato* (6). Dans la deuxième partie, le caractère change, le basson et la flûte improvisent autour d'un *mode de jeu*, c'est à dire qu'ils choisissent un type de jeu ou un groupe de notes et s'y tiennent pour improviser. Le violoncelle improvise aussi en faisant varier subtilement les basses et l'harmonie.

Influences:

-Musiques du monde (voir « *Cansos de Trobairitz* »)

La première partie s'inspire de la musique des Troubadours et Trobairitz (forme féminine de troubadour en langue d'oc, est une poétesse et compositrice d'expression occitane ayant vécu dans le sud de la France entre le XIIe et le XIIIe Siècles. Ces femmes écrivaient non seulement chansons et poèmes, mais avaient le front de les signer de leur propre nom plutôt que d'un pseudonyme masculin) On pourrait voir cette musique ancienne comme les prémices de la musique folk (voir « *Joan Baez* ») dont on retrouve aussi le caractère dans ce morceau de Bruno Lapin.

-Jazz Européen (voir « *Louis sclavis Quartet & Magic Malik* »)

A partir des années 60, se développe en Europe une branche du jazz que l'on appelle aujourd'hui Jazz Européen ou Musique Improvisée Européenne (plus empreinte de musique européenne, et avec moins de codes venant du jazz américain). Louis Sclavis est une grande figure de ce mouvement suivi de Magic Malik une génération plus tard. Louis Sclavis joue de la clarinette et Magic Malik de la flûte traversière. Dans cet extrait, ils sont réunis, et ils jouent un thème puis improvisent des solos (7) sur un morceau au caractère (post-) romantique (8) que l'on retrouve aussi dans ce morceau de Bruno Lapin.

4/ LE CONCERT

Nous proposons un concert de 45 mn. Le répertoire sera composé de 6-7 morceaux environ, il sera introduit par les musiciens qui donneront quelques clés d'écoute aux enfants, sur leurs inspirations et modes de jeux ainsi que sur les styles auxquels les morceaux font référence. Nous partagerons le répertoire en 2 afin de pouvoir répondre aux questions des enfants à mi-parcours

A la fin du concert nous proposerons aux enfants de fabriquer un *bourdon* (9) avec leur voix sur lequel nous improviserons et sur lequel ceux qui veulent pourront tenter d'improviser.

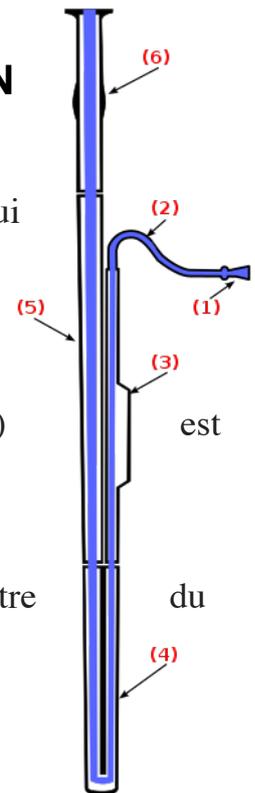
Le bourdon est une note tenue et continue dont voici une méthode afin que vous puissiez vous entraîner avant notre venue. C'est un exercice qui se fait dans une ambiance calme avec un départ dans le silence:

- *Décider ensemble d'une note commune à tenir dans un registre qui marche pour tous les élèves. Le mieux est qu'elle soit plutôt grave, mais il ne faut pas avoir à forcer pour chanter cette note, donc ni trop grave ni trop aigue.*
- *Fermer la bouche et bien veiller à coller les lèvres. (On peut avoir la sensation que la note sort par la nez.)*
- *L'idée est de pouvoir garder la note le plus longtemps possible mais sans s'essouffler, ni se fatiguer (ça n'est pas un concours!). Donc l'idée n'est pas de chanter fort, au contraire même, simplement de tenir la note le plus régulièrement possible. Chacun prend sa respiration quand il le sent, et on cherche à obtenir une note continue dans la classe.*
- *Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, et si vous vous prenez au jeu, vous pouvez essayer de sentir que votre tête entière entre en résonance (c'est la sensation escomptée).*
- *(Quand la note est stable dans la classe, vous pouvez tenter d'ouvrir et refermer tout doucement et légèrement la bouche sur signe de votre enseignant. Ça doit faire des petites variations qui peuvent venir ponctuer le bourdon.)*

5/ LES INSTRUMENTS DE BRUNO LAPIN

Le basson:

Le **basson** est un instrument de musique à vent de la famille des bois, qui apparaît à la fin du XVIe siècle en Italie sous le nom de *fagotto*. D'une hauteur d'environ 1,30 m, il est formé d'un long tuyau de perce conique de près de 2,50 m de longueur en bosi précieux (principalement l'érable ou le palissandre), replié sur lui-même, que l'instrumentiste, appelé bassoniste, tient sur son côté droit. Le bonnet (6) orienté vers le haut, la grande branche (5) et la petite branche (3) sont reliées entre elles par la culasse (4) en forme de U très serré. L'anche double (1) est fixée au bout d'un tube métallique de 30 cm, également conique et en forme de point d'interrogation, appelée bocal (2). Le registre basson est la basse mais possède une grande tessiture et peut jouer aigu. (écart entre la note la plus grave et la plus aigüe.)

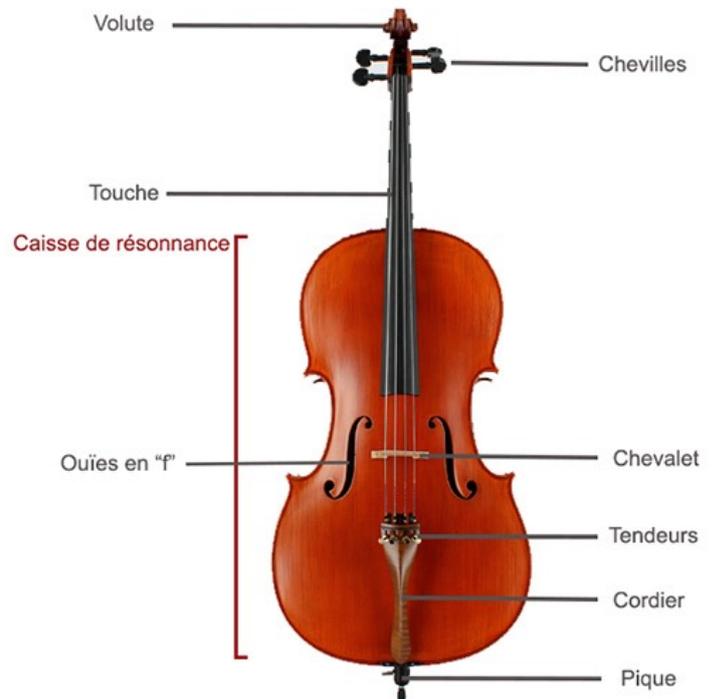

Le violoncelle:

Le violoncelle est un instrument de musique appartenant à la famille des cordes frottées. Il se joue avec un archet que le violoncelliste frotte sur les cordes ou en pizzicato (directement avec les doigts)

Il a quatre corde mais est beaucoup plus grave que le violon et moins grave que la contrebasse. Il possède un manche avec une touche, sur lequel reposent les cordes, et une caisse de résonance, le tout en bois. Les cordes sont tendues entre les chevilles et le cordier, et la vibration des cordes se transmet à la caisse à l'aide du chevalet (petit pont de bois disposé entre les cordes et la caisse) et le son est amplifié par la caisse.

Clément utilise une cellule pour amplifier d'avantage son son. Il utilise également des pédales électronique situées entre sa cellule et son ampli pour transformer son son. Le violoncelle, le violon, l'alto et la contrebasse sont de la même famille, ce qui les différencie est leur taille et leur tessiture (écart entre la note la plus grave et la plus

aigüe.) le registre du violoncelle est le registre baryton, entre la basse et l'alto (mais il peut jouer très aigu pour autant, il a aussi une grande tessiture).

6/ LISTE DES RÉFÉRENCES À ECOUTER ET À REGARDER

- *[Flute Solo] Paganini Caprice No.24 - Jasmine Choi - <https://www.youtube.com/watch?v=kafePIAD--k>*
- *Abou Diarra ft Dramane Dembelé - Live at Studio de l'Ermitage - <https://www.youtube.com/watch?v=FLon7J7wHos>*
- *Bill Evans Trio - Autumn Leaves - <https://www.youtube.com/watch?v=Hx7X9kGE56U>*
- *Bruno Lapin - <https://www.youtube.com/watch?v=feO75QqYxs0>*
- *Buddy Bolden- Dixieland - <https://www.youtube.com/watch?v=OF0Hg7HXX2s>*
- *Cansos de Trobairitz - A chantar m'er de so... - Jordi Savall - Codex Manesse. - <https://www.youtube.com/watch?v=6bnttn7rw2E>*
- *Daft Punk - Around The World (Official Video) - https://www.youtube.com/watch?v=K0HSD_i2DvA*
- *Enkhjargar Dandarvaanchig, - <https://www.youtube.com/watch?v=hRUNMQGEouM>*
- *Extase - Louis Sclavis Quartet & Magic Malik - https://www.youtube.com/watch?v=Y_QGM106SCs&t=169s*
- *György Ligeti - Sonate pour violoncelle seul (Maxime Quennesson) - <https://www.youtube.com/watch?v=CMyr6aLcgyU>*
- *Horace Silver Quintet - Song For My Father - <https://www.youtube.com/watch?v=NFjmWI-d6d4>*
- *Joan Baez - 1965 - part1 - <https://www.youtube.com/watch?v=pwnVXSw9Dsc>*
- *Julien Hardy, basson solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France - https://www.youtube.com/watch?v=9tyYOfr_OJ8*
- *Kraftwerk - The Robots (Official Video) - <https://www.youtube.com/watch?v=vpTRDY5XkrY&t=122s>*

- *Les différents effets pour guitare* - <https://www.youtube.com/watch?v=E0uN49hnb8>
- *PHARAOH SANDERS w-IDRIS MUHAMMAD COLOGNE 1988* - <https://www.youtube.com/watch?v=tQB16mKzIjA>
- *Shakuhachi Flute Grandmaster Performs* - <https://www.youtube.com/watch?v=NSVNSTAlHuM>
- **Butoki (Bruno Lapin)** - Mp3 (le fichier joint comporte 2 morceaux « Butoki » & « Bonali », les élèves sont invités à écouter tout le fichier, mais l'analyse ne porte que sur Butoki (jusqu'à 6'30 environ))
- **Strange (Bruno Lapin)** - Mp3

7/ GLOSSAIRE

(1) *Analyse Musicale*

L'analyse musicale est une discipline consistant en l'étude d'une œuvre musicale (contexte historique et stylistique, influences de l'auteur, étude de la forme, de la structure, du tempo, de l'orchestration, du rythme, de la mélodie et des ornements)

(2) *Ostinato*

Motif mélodique et/ou rythmique répété obstinément, souvent à la basse.

(3) *Mailloche*

Baguette terminée par un boule recouverte de peau ou de mousse pour frapper un instrument percussif

(4) *Thème*

En jazz, on appelle la mélodie principale d'un morceau, un thème.

(5) *Phrase mélodie*

Une mélodie est une suite de sons, de notes, formant un air musical. Une phrase mélodique est une des mélodies ayant un début et une fin que l'on retrouve dans une improvisation

(6) *Pizzicato*

Le pizzicato est une technique utilisée par les instruments à cordes frottées (violon, violoncelle, contrebasse ...) et qui consiste à jouer les cordes avec les doigts de la main droite au lieu d'utiliser l'archet

(7) Solo

En jazz, un solo est une improvisation plus ou moins longue jouée par un musicien accompagné par la section rythmique. (la section Rythmique en Jazz la rythmique signifie la « section rythmique », c'est à dire, les instruments du groupe qui jouent la partie rythmique de la musique. Le plus souvent, en jazz, il s'agit de la batterie, de la contrebasse et du piano. Ici dans la musique de Space Galvachers, il s'agit du violoncelle et des percussions.)

(8) (post-)Romantisme (qui vient après le Romantisme mais qui est en filiation directe)

Le **romantisme** est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Europe au cours du XIXe, jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans toutes les formes d'art, la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique et la danse et se caractérise par une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme : il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le fantastique et cherchant l'évasion, le sublime, l'exotisme et le passé ou l'idéal avec une sensibilité passionnée et mélancolique.

(9) Bourdon En musique on appelle bourdon (drone en anglais) des sons tenus qui vibrent sur la même note. Ils donnent ainsi la base de l'harmonie du morceau (aussi appelée basse ou fondamentale).