

Pittura Musica

Ensemble
Pascal
Collectif

Hélianthe
Ducourtioux
Eina!

Concert spectacle pour nonettes de saxophones, percussions, et arts graphiques.

S O M M A I R E

Résumé	Page 3
Présentation détaillée	page 5
Interventions Complémentaires.....	Page 8
Pascal Ducourtieux – Compositeur	Page 9
L'ensemble Hélianthe.....	Page 10
Le Collectif Eina!	Page 11
Intervention Graphique	Page 12
Les Répétitions	Page 14

R É S U M É

Né de la rencontre entre Pascal Ducourtioux, le collectif Eina ! et l'ensemble Hélianthe, Pittura Musica est une chromophonie. La frontière entre musique et dessin s'y estompe laissant l'œil et l'oreille y poursuivre avec une intensité nouvelle le dialogue fécond que des générations d'artistes ont fait naître et vivre.

Si les toiles de maîtres sont à l'origine de la composition musicale, elles ne sont que le point de départ et non la source d'une adaptation. Ce que Pittura Musica propose au public est de voir et d'entendre les gestes des musiciens et des peintres évoluer de concert sur une musique originale ou lors de transitions de Soundpainting

C'est finalement le mouvement qui est omniprésent non seulement sur scène mais aussi dans l'imagination du public où se déploie une idée dansée, chorégraphie de la main qui compose. Spectacle qui raconte l'art sous ses plus divers aspects, Pittura Musica nous aide à voyager dans le temps et dans l'espace en cultivant poésie et lyrisme, musique et couleurs, nuances et danses.

L'oreille s'épanouit dans l'espace coloré, architectural, ludique... Les œuvres, dans leur parfaite autonomie, leur cohabitation, créent des interférences dont la puissance dans l'imaginaire est insondable. Elles permettent ce voyage de la couleur et du son dans la fusion, dans l'effusion des fondamentaux vitaux, des sons primordiaux de l'homme.

Roger Tessier

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

De la peinture à la musique

Lorsque l'on évoque la musique de Pascal Ducourtioux, c'est avant tout l'invitation au voyage qui vient à l'esprit. Sa musique colorée, tantôt impressionniste, tantôt tribale invite celui qui l'écoute à imaginer des formes, des couleurs, des paysages réels ou oniriques. Pour Pittura Musica, il a choisi de s'appuyer sur l'art pictural à travers plusieurs toiles de maîtres : *On dit souvent de la musique que j'écris, que c'est une musique d'images, une musique de voyage... Alors dans cette aventure musicale j'ai voulu cette fois-ci associer des toiles de maîtres à mon travail de compositeur. J'ai choisi des toiles réalisées dans des temps et des espaces différents et qui ont toutes à l'intérieur une véritable modernité, une histoire singulière.*

Le compositeur a choisi de ne pas illustrer musicalement ces œuvres picturales mais de discourir sur leur atmosphère, sur les couleurs, les impressions. La variété des timbres de l'ensemble Hélianthe enrichie par la présence des percussions ainsi que l'alternance des mouvements en tutti avec des intermèdes pour solistes ou petits ensembles (duo, quintettes...) a permis d'élargir la palette sonore. Mais ce ne sont pas là les seuls éléments que Pascal Ducourtioux utilise pour évoquer des peintures aussi différentes que celles de Turner et Goya.

Si la musique de "Rythme d'Automne" (inspirée de la peinture de Jackson Pollock) s'accroche à l'obsession de mesures composées et composites dans les timbres comme un essoufflement qui retrace l'existence tourmentée de ce peintre ; celle du "Pont japonais" (Claude Monet) est pour sa part un hymne à une forme d'impressionnisme sonore où les notes et les accords se mélangent comme les couleurs du tableau laissant un rythme flou presque absent obtenu grâce à un procédé de tuilage sonore.

Avec un autre peintre, c'est un autre univers musical qui nous est proposé comme le démontre "Nu bleu" dont l'écriture convoque le monde du jazz et rappelle les liens qu'a entretenus Henri Matisse avec ce milieu notamment au travers de ses publications. Au final, si le compositeur se sert de la variété des timbres de l'ensemble Hélianthe, il utilise également toutes les écritures de son répertoire pour nous proposer un univers musical riche et varié au gré de l'atmosphère des tableaux dont il s'inspire : *L'écriture s'inscrit dans un concept qui unit l'histoire de toutes ses peintures et qui s'inscrit dans la musique d'aujourd'hui. Elle accueille toutes les formes musicales utiles à son fonctionnement et inclut les tempi, les tonalités et l'atonalité, l'harmonie et la dissonance, le musical, le sonore, le silence.*

Retour à la peinture, le geste sous toutes ses formes

*Alors mon pinceau va entre mes doigts comme un archet
sur le violon et absolument pour mon plaisir.*

Vincent Van Gogh

Si Pascal Ducourtieux est parti de la peinture, le spectacle y retourne. Non pas en proposant une projection des tableaux qui ont inspiré la musique pendant le déroulement de celle-ci mais en recréant d'autres œuvres picturales. Si les tableaux de maîtres peuvent être exposés dans un espace adapté en prélude du spectacle, il s'agit de faire en sorte que ces toiles soient "un point de départ et non la source d'une quelconque adaptation."

Le compositeur ajoute : *Cette installation, visible en amont du concert, se veut le lieu de réminiscences, ne laissant au spectateur entrant dans la salle que le souvenir des œuvres principales. [...] Dans Pittura Musica, la musique est associée au travail du collectif Eina !, qui est invité à réaliser une création graphique en direct.*

De cet univers musical créé par Pascal Ducourtieux et Hélianthe naît alors un espace visuel nouveau. D'autres tableaux sont créés en temps réel pour le public qui peut de plus apprécier leur naissance et leur évolution au fur et à mesure du déroulement de la musique. Ainsi, chaque nouvelle phrase musicale amène un nouveau regard sur le dessin et chaque nouveau trait de pinceau un éclairage à la musique : *Si de la peinture se compose la musique, ce collectif propose de repartir des toiles choisies tout en répondant dans le même temps à la musique pour composer un regard plastique. Ainsi, deux artistes installeront leur presse avec un assistant pour dessiner en monotype, technique qui consiste à peindre sur une plaque de zinc ou de verre avec de l'encre huileuse permettant la reprise ad libitum du tracé, puis à imprimer l'image.*

Ainsi, le geste devient le point de rencontre de tous les domaines artistiques. Ce sont les gestes des musiciens et des peintres sur scène - rarement réunis en d'autres circonstances - qui dialoguent ici sur la scène au creux de l'écrin musical composé pour eux serti d'interludes en Soundpainting. Le public est alors invité à imaginer un nouveau geste dans le final, "La femme au tambourin" (Vincent Van Gogh), gigue survoltée avec comme danseur vedette un tambourin virevoltant. Se dévoile alors en filigrane le geste premier, celui du compositeur et le voyage touche à son terme.

Quelques exemples :

« **Le pont japonais** » de Claude Monet est un hymne à une forme d'impressionnisme sonore où les notes et les accords se mélangent comme les couleurs du tableau laissant un rythme flou presque absent qui obéit à un procédé de tuilage sonore.

« **Rythme d'Automne n°30** » de Jackson Pollock s'accroche à l'obsession de mesures composée et composite dans les timbres. Il y a dans cette musique comme un essoufflement qui retrace l'existence tourmentée de ce peintre.

« **Nu bleu** » de Matisse fait référence à une écriture liée au monde du jazz et rappelle les liens qu'a entretenus Henri Matisse avec ce milieu dans ses publications de jazz.

« **La ronde de nuit** » de Rembrandt sera exécutée par le percussionniste soliste mettant en valeur le rôle d'excellence du tambour qui par sa virtuosité symbolise l'élite du capitaine et de sa garde.

Les tableaux sont traités musicalement individuellement mais le thème de « La femme qui pleure » peut donner l'occasion d'aborder une série autour d'un thème musical unique regroupant, Picasso, Roy Lichtenstein, Botero, Couder...),

« **Arabian song** » de Paul Klee est traité musicalement comme une berceuse marocaine... Les saxophones entrent tour à tour dans une envoûtante polyphonie tonale.

Le final, « **La femme au tambourin** » de Vincent Van Gogh sonne comme une musique à danser et c'est le tambour de basque qui mène une danse effrénée.

*Peindre, composer, écrire : me parcourir.
Là est l'aventure d'être en vie.*

Henri Michaux

Interventions complémentaires

Interventions de l'ensemble Hélianthe

L'ensemble Hélianthe propose différentes interventions en accompagnement d'une programmation de concert ou de spectacle. De la master-class au concert scolaire, ces propositions sont détaillées dans le dossier dédié intitulé « propositions pédagogiques Hélianthe ».

Découvrir Pittura Musica

Pour accompagner plus spécifiquement Pittura Musica, l'ensemble Hélianthe propose une intervention en partenariat avec Pascal Ducourtioux.

D'une durée de 1h à 1h30 et destinée aux classes de formation musicale, aux scolaires ou au grand public, il s'agit d'une séance de musique expliquée, sur le modèle de la boîte à musique de Jean-François Zygel ou encore des fameux Young People's Concerts de Leonard Bernstein.

Le compositeur, bénéficiant de la présence sur scène des musiciens de l'ensemble Hélianthe, propose un éclairage sur sa composition, mettant à nu certains éléments de sa musique, tant techniques qu'esthétiques.

Sans gêner une écoute intuitive de Pittura Musica, ce moment d'échange et de partage soulève un pan du voile étendu sur les mystères de la musique et de la composition.

Pascal Ducourtieux – compositeur

Doté d'une solide formation de percussionniste, il est devenu multi-instrumentiste au fil des rencontres et des voyages (percussions, batterie, guitare, piano, mélodica, oud)...

Aux côtés de JF Jenny Clark il arpente les scènes jazz et enregistre *Un ciel de Traine*. Il prend son envol en créant ses propres formations, d'abord en France, puis sur les routes du monde...

Il aime à confronter sa musique avec celle d'autres cultures : celle des Gnawa au Maroc, pour en faire un Gnawa Jazz Expérience, puis celle rencontrée au Sénégal... ce qui donne lieu à de belles tournées dans les Alliances Françaises et ailleurs... Sénégal Acoustic... Duo Harmane...

Cette créativité est sans nulle frontière, puisqu'il se nourrit aussi de la musique d'autres époques, et d'autres lieux, comme celle créée et adaptée avec Françoise Atlan pour le Trio Fanal, ou cette musique paysage et ce folklore imaginaire avec Arnaud Méthivier dans le cadre du projet *Bec de Cha...*

Pascal Ducourtieux développe les formes transversales, le conte avec Isabelle Autissier, avec laquelle il crée le spectacle *Une Nuit La Mer et Harmonia Tou Kosmou*.

Sa production discographique témoigne de la richesse de son parcours, et de ses initiatives créatrices telles que la belle aventure du *Phare du Bout du Monde*, et sa symphonie pour récitants, solistes, chœurs et orchestre symphonique...

À chaque nouvelle expérience, il écrit et compose sans cesse... compositeur pour la musique à l'image, pour la télévision, le cinéma : *Le dernier jour de Rodolph Marconi* avec Nicole Garcia ; pour le théâtre, *Théâtre des deux rives*, *Cie des faux cols*, *Cie des foux de bassan* ; pour la danse *Cie Accrorap*, *Kader Attou*...

Il crée, il met en scène : l'opéra *Homo Loquax*, avec l'orchestre philharmonique de Radio France... il flirte avec les arts plastiques...

Cette faculté à puiser des ressources nouvelles a son pendant : il est à l'aise dans la transmission : auprès des étudiants de l'université de La Rochelle, à Angoulême, dans les prisons, auprès de publics différents, avec lequel il aime partager...

(présentation extraite du site poles-musiques.com)

L'ensemble Hélianthe*

Après nous être côtoyés au sein de différents ensembles pendant une dizaine d'années, la création d'un dixtuor qui nous rassemble et nous permette de vivre ensemble notre passion de la musique de chambre s'est naturellement imposée.

Nos expériences diversifiées, acquises au fil de nos pérégrinations et rencontres font aujourd'hui d'Hélianthe un ensemble musical original à l'horizon ouvert.

L'amitié, la bonne humeur, le goût de l'engagement, de la persévérance et du travail sans cesse renouvelé font partie des valeurs communes qui cimentent notre ensemble. Le bonheur de partager avec le public un répertoire varié, coloré et parfois inattendu en est le moteur.

Voici les ingrédients qui font d'Hélianthe un ensemble passionné et, nous l'espérons, passionnant !

Les musiciens

Saxophone soprano :	Dimitri Goulot	Grégoire Feybesse
Saxophone alto :	Ghislaine Koenig	Elise Perthuis
Saxophone ténor :	Maxime Tournebize	Aline Cotta
Saxophone baryton :	Rémi Brun	Cécile Boche
Saxophone Basse :	Adrien Ledoux	
Percussions :	Florian Robillard	

* Renseignements supplémentaires dans le dossier dédié

Collectif Eina! - Intervention graphique

Né en 2013, Eina! est une structure éditoriale de bandes dessinées et un collectif d'artistes qui organise et participe à des événements artistiques à l'instar de concerts dessinés. Eina! n'est l'acronyme de rien, il s'agit d'une injonction faite à nous-même pour se rassembler.

En nombre variable, nous sommes auteurs, dessinateurs, plasticiens, et théoriciens. Se voulant ouvert et hétérogène, notre collectif se dirige parfois vers des formes artistiques transversales pour répondre à notre envie d'inscrire la création dans ce qu'elle a de collectif et partagé. Tel était par exemple le sens de Nodal, livre composé à partir d'un extrait du poème « Portrait des Meidosems » d'Henri Michaux. Ce texte, suggéré à treize auteurs, travaillant en binôme ou trinôme, a constitué le principe de Nodal afin d'en offrir différentes interprétations graphiques. Eina! se voulant un espace d'échanges réels, notre participation au projet Pittura Musica relève d'une approche analogue.

Nous avons aussi participé à plusieurs concerts dessinés, avec des musiciens d'univers très différents, que ce soit à Angoulême par deux fois pendant le Festival International de la Bande Dessinée en 2014 et 2015 (avec orchestre symphonique et Big Band), durant la soirée de clôture de la journée d'étude organisée par le Master bande dessinée de l'École Européenne de l'Image d'Angoulême en 2015, à Bordeaux à L'Envers ou pour le festival Équinoxe à Saint-Etienne la même année.

Site internet de Eina! : www.einacollectif.com

Adresse courriel du collectif : einacollectif@gmail.com

Les dessinateurs qui interviendront dans Pittura Musica

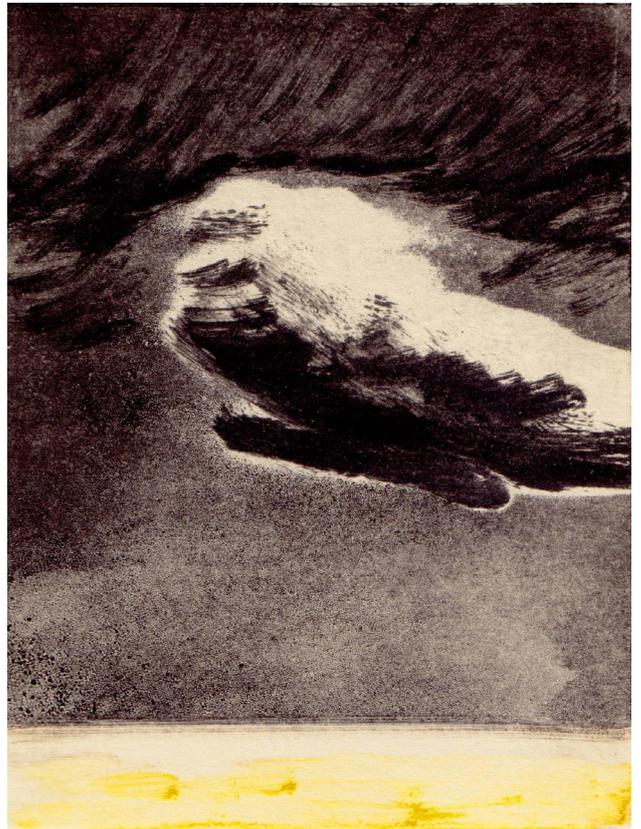
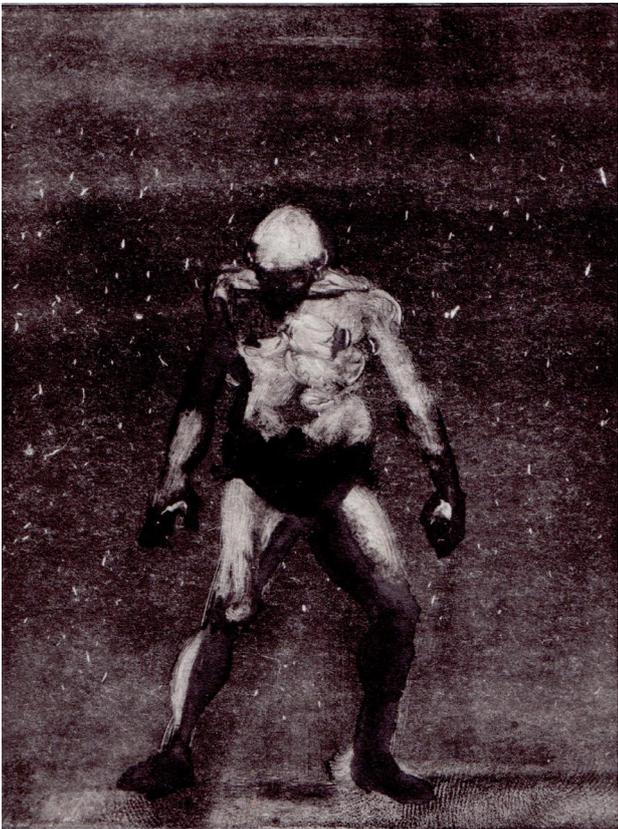
Baptiste Deyrail : www.baptistedeyrail.com

Domizia Tosatto : <http://domiziatosatto87.blogspot.it/>

Collectif Eina! - Intervention graphique

Ces monotypes sont présentés à titre d'exemple et ont été réalisés à partir de certains tableaux choisis par Pascal Ducourtioux. Il faut souligner qu'il s'agit d'impressions, tandis que le concert dessiné permettra de mettre en exergue le processus du dessin et le déplacement des encres sur la plaque de zinc ; par ailleurs, ces impressions seront exposées à la sortie du concert.

Les Répétitions

