

La rencontre improbable entre un orchestre, un orgue mécanique et un compositeur...

Dossier de présentation

Jonathan Mathis artisan-musicien

- Un musicien, un chercheur de timbres, un chimiste sonore.

Du bout de la rue au bout du monde au hasard des rencontres, des voyages et des aventures musicales partagées depuis une bonne dizaine d'années, il dégaine ses instruments de musique dans différents exercices : scène, studio, composition, arrangement, orchestration, pilote d'aventure, il navigue dans le métier entre ses propres créations et sa contribution aux spectacles d'autres créateurs de rêve.

Ses plus fidèles compagnons de valise sont l'accordéon, les harmonicas, la basse, le ukulélé, le piano, la saxinette, et surtout l'orgue mécanique.

- Un artisan, un poinçonneur de cartons, un confectionneur de musique, un sculpteur de notes.

"L'artisanat est la production de produits ou services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel : l'artisan assure en général tous les stades de sa production, ainsi que la commercialisation de celle-ci."

C'est au pied du Vercors que l'atelier de musique, de cartons, de créations, de répétitions et d'expériences bouillonne au quotidien. Dans les tiroirs, des copeaux de mélodies, des chutes d'aventures, des échantillons de rythmiques, des confettis d'harmonie. Dans cette humeur prennent vie les compositions, les cartons perforés pour orgue mécanique, et enfin... les spectacles. Dans cette caverne les murs résonnent de jazz, de chansons, de musiques latines et d'objets sonores non identifiés.

De l'idée de départ au produit fini, du croquis au vernis, de l'esquisse à l'encadrement, la manufacture cogite, développe, construit, emballe, exporte et accompagne les productions musicales jusqu'aux oreilles curieuses

Il est à l'origine de :

- **Cor de Barbarie** (Jonathan MATHIS et Alexandre JOUS) pour lequel il a composé une musique moderne pour orgue et cor des Alpes.
- **CUBARBARIE** concert de rue pour orgue mécanique, musiques latines, voix et percussions afro-cubaines.
- **Swing Mécanique** (Album) Une musique teintée de jazz et influencée par quelques bouts du monde... Orgue mécanique accompagné par 22 musiciens.

L'histoire d'une rencontre :

Cette aventure est née en septembre 2011 d'une demande de l'orchestre de l'école de musique de Génissieux dans la Drôme. Leur volonté était de travailler en étroite relation avec un compositeur pour la réalisation d'un concert sortant des sentiers battus. Le travail de Jonathan Mathis dans la composition et la réalisation de cartons perforés originaux pour orgue mécanique les a séduits.

Il s'est ensuite déroulé une année complète de travail morcelée en plusieurs rendez-vous, pour réaliser les arrangements pour l'orgue et les 40 musiciens de l'orchestre, des compositions sur mesure, et les répétitions du concert.

L'aspect pédagogique :

Il est peu fréquent de trouver un Orgue de barbarie au sein d'un orchestre et encore moins en position de soliste. La plupart des musiciens ignorent tout des extraordinaires possibilités de cet instrument mécanique et pensent qu'il n'est capable uniquement de jouer des valse du répertoire traditionnel au coin des rues.

Au cours des séances de travail, élèves et professeurs peuvent appréhender et se familiariser avec l'instrument, découvrant ses limites et ses qualités. Ils ont aussi pu découvrir une autre musique, un autre son et se prêter à des expériences d'alliages de timbres jusque là encore inexplorés.

La rencontre avec l'orchestre pilote (Génissieux) a donné lieu à une composition sur mesure « *Le grand Foc* », Les élèves ont donc assisté activement à l'intégralité de la démarche de création : l'idée, la musique, l'arrangement, les retouches, la perforation du carton, les premiers essais, la mise en forme.

Le laboratoire d'analyses musicales continue d'étoffer le répertoire au fur et à mesure des collaborations jusqu'à la constitution d'un programme complet écrit, arrangé et édité pour orgue mécanique et orchestre.

Le déroulement du travail :

Les différentes architectures d'orchestres font que ce concert est unique et personnalisé à chaque ensemble musical participant à l'aventure, ce qui implique un travail de ré-arrangement pour chaque rencontre permettant ainsi de s'adapter au nombre d'instruments et au niveau d'étude des musiciens.

Un partenaire musical physique (en général le chef d'orchestre) est souhaité pour l'adaptation des arrangements à l'orchestre local.

Le répertoire se distingue en trois catégories :

- Les arrangements déjà joués et édités pour orgue et orchestre (vidéo du concert disponible)
- Les compositions existantes prêtes à être arrangées pour orgue et orchestre (enregistrements disponibles)
- Les compositions sur mesure pour chaque orchestre (tout est à inventer...)

C'est dans ces trois axes distincts que vont être puisés les titres retenus pour les prochaines collaborations en fonction des envies des structures accueillant le projet et de la géométrie variable des orchestres.

Les rendez-vous :

Le résultat final d'un travail donne lieu en règle générale à une ou plusieurs représentations marquant ainsi l'aboutissement de la rencontre musicale. Avant cela, une dizaine de rendez-vous entre le compositeur et l'orchestre sont à prévoir pour les répétitions (nombre variable en fonction de la quantité de morceaux à construire ensemble et du niveau musical de l'orchestre).

Le coût de l'opération :

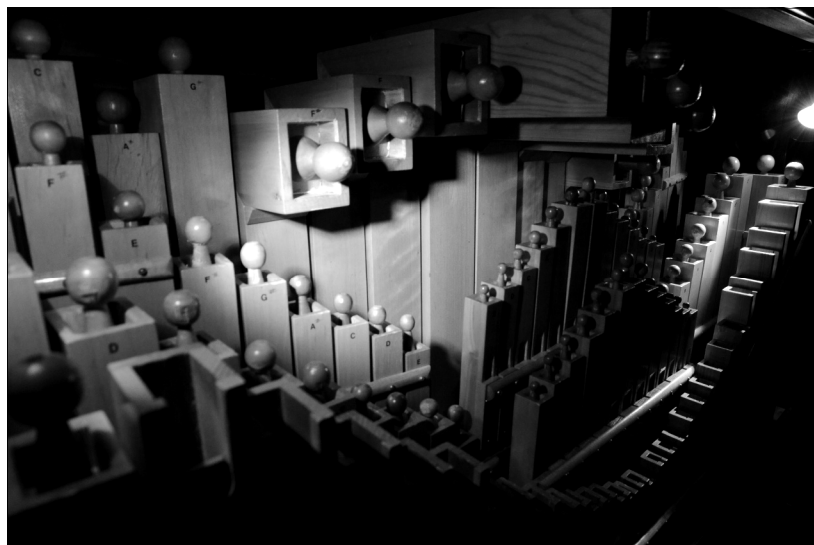
Il est variable en fonction des demandes et de l'ampleur de l'opération. Un devis est réalisé sur mesure pour chaque établissement voulant accueillir le projet.

Il tient compte :

- Du nombre de représentation
- Du nombre de répétitions
- De la quantité d'arrangements
- De la quantité de compositions sur mesure
- Des frais de logistique (déplacements, hébergements)

Les interventions attenantes à l'aventure orchestrale :

Au cours d'une des rencontres précédentes (Albertville) et suivant les volontés et budgets des instigateurs, j'ai été sollicité pour mener quelques interventions périphériques à l'activité orchestrale. Cette multiplication des activités conjointes au projet ont permis de croiser les enveloppes budgétaires et de créer une dynamique avec les écoles locales.

- L'atelier scolaire d'écriture :

(Voir page suivante)

- Atelier scolaire de découverte de la musique mécanique :

Une rencontre autour de l'orgue et de la musique mécanique est proposée aux élèves des écoles primaires, dans leurs locaux.

(un ou deux intervenants, 1H par groupe de 40 élèves.)

Un répertoire de chansons pour enfants a été réalisé en cartons perforés pour accompagner les élèves, il est donc possible de partager un moment artistique si les intervenants musicaux ont préparé auparavant les chansons sur le temps scolaire.

(deux intervenants, Patrick et Jonathan Mathis)

- Le travail d'arrangement :

Il est possible de travailler avec une classe d'arrangement pour réaliser un ou plusieurs morceaux pour orgue et orchestre. Découverte des contraintes mécaniques et du travail de noteur de cartons, Recherche de timbres entre l'orgue et d'autres instruments.

Il reste encore des choses à inventer, ne vous privez pas de toute proposition...

Les ateliers d'écriture de chanson

Hervé Lapalud est facteur de chansons mais aussi complice de route et d'aventures de Jonathan Mathis depuis de nombreuses années. Les deux compères ont écumé des kilomètres de musique d'Amplepuis jusqu'à Bornéo en passant par l'Ardèche et le Qatar... Les spectacles « Facteur de chanson » et « Pas pour une heure » voyagent et font voyager par leurs mots habiles et une musiques étrange et délicate.

Il est proposé des ateliers d'écriture de chanson au sein du projet « Orgue et Orchestre ».

Il y'a d'abord quelques rendez-vous avec Hervé pour l'écriture du texte et de la musique d'une chanson qui sera ensuite arrangée par Jonathan pour orgue mécanique et orchestre. Du stylo à la scène, du dico au micro, les élèves vivent pendant quelques mois le processus de création, les frissons de l'invention, le trac et la gloire d'un soir.

D'aventures en aventures, le bô-binôme a récolté quelques jolies créations des élèves et n'hésite en aucun cas à les colporter d'une école à l'autre.

La rencontre élève-artiste lors d'un atelier d'écriture permet une passerelle pédagogique entre la création, l'organisation des idées, le plaisir des mots, la poésie, l'autorisation de rêver...

En savoir plus : www.hervelapalud.com

- Jonathan Mathis -

Les molles
26120 Barcelonne

04 75 25 56 75 - 06 11 22 55 55
swing.mecanique@gmail.com

www.jonathanmathis.com