

KLANGFARBEN ensemble

Un ensemble magique !

Création 2011 : **"Variations sur une collection de timbres"**

Création 2012 : « **Monologue de Schönberg** »

Création 2013 : « **Fleeting patterns / Figures éphémères** »

Création 2014 : « **Discours sous la douche** »

François Cotinaud *soundpainter,
direction, compositions*

Valentine Quintin *voix alto*
Dominique Fonfrède *comédienne, voix
soprano*

Françoise Purnode *comédienne*
Philippe Laugier *alto*
Alain Grange *violoncelle*
Joachim Florent *contrebasse*

Andrew Crocker *trompette*
Luis Vina *saxophone ténor, clarinette
basse*

Emmanuelle Somer *hautbois, cor
anglais, clarinette basse*
Florent Thiant *accordéon*
François Verly *percussion, vibraphone*

**Delphine Bachacou, Jean-Philippe
Costes Muscat** *danse*

--	--

En créant cette formation riche en timbres et en couleurs, j'ai choisi de développer un travail de **composition en temps réel** fondé sur l'art de l'improvisation associé au soundpainting¹ qui permette d'**associer la musique et la danse**.

Le soundpainting est l'outil idéal pour jouer des timbres et de la matière sonore comme le ferait un peintre avec les couleurs et l'épaisseur de la peinture. Le rythme, le tempo, ou encore la tonalité peuvent être « sculptés » en direct.

Je mets en jeu des compositions écrites, des textes, et je conduis les danseuses dans l'espace des musiciens et du public.

Un certain nombre de configurations ont été préparées en répétition, et les propositions improvisées des artistes nourrissent et abondent en permanence la composition. De plus, je suis à l'affût des réactions du public.

En 2011, les « **Variations sur une collection de timbres** » sont composées à partir de modes à transposition limitée² qui diluent la sensation tonale -, et sur une référence dynamique au jazz tout en contournant le langage idiomatique qui lui est propre.

Dans la création 2012, au travers d'un « **monologue de Schönberg** », je rend **hommage à Arnold Schönberg**, qui écrivit vers 1910 ses premières pièces de mélodies de timbres (Klangfarbenmelodie), puis à **John Cage**, qui ouvre vers 1950-1960 les champs du silence, du bruit, de l'aléatoire et du sens dans la musique. Comment Schoenberg pouvait-il penser son époque, comment aurait-il considéré le point de vue de Cage, et comment aujourd'hui regarderait-il les performances de l'ensemble Klangfarben? Trois dates : 1910, 1960, 2010 ; trois points de vue.

La création 2013, à l'**Européen** (Paris), intitulée « **Fleeting patterns / Figures éphémères** » combine l'œuvre ouverte (écrite, avec des choix de l'interprète) avec le Soundpainting.

Six modules sont distribués aux solistes ainsi qu'aux interprètes de Klangfarben, et pilotés dans l'esprit du compositeur **Earle Brown** (1926-2002), par conventions et signes prédéfinis, en « *open form* ».

Invitées pour « *Fleeting Patterns* » : **Valérie Philippin** voix / **Jeanne-Marie Conquer** violon

« **Discours sous la douche** », en 2014, est l'évocation d'une actualité grave ou pompeuse, dans la banalité du quotidien. Le discours public, mais aussi le bla-bla, le discours amoureux, les confidences.

Le chant est l'instrument illustrant par excellence le premier contact du corps avec la musique, lorsque la douche nous sort de nos songes ou nous détend. La naïveté de ces chants teinte la journée qui va suivre : chants désuets, simples ou absurdes, appels chargés d'une beauté magique et d'un espoir renouvelé.

François Cotinaud

performances

Mercredi 20 mars 2013 à 20h

KLANGFARBEN + Jeanne-Marie Conquer, Valérie Philippin

A l'Européen

¹ un langage de 1000 signes, initié par Walter Thompson.

² modes chers à Olivier Messiaen.

5, rue Biot 75017 **Paris**

Samedi 29 juin 2013 à 15h
Klangfarben (petite forme)

JUPO

Fort de Tourneville 55 r 329ème RI

76620 – **Le Havre**

Mardi 1er octobre 2013

Vingtième Théâtre

7 rue des Patrières 75020 **Paris**

dans le cadre du Soundpainting Festival

Vendredi 13 juin 2014

KLANGFARBEN (petite forme)

dans le cadre du **Soundpainting Festival (2ème édition)**

à Lormes (58140) et Corbigny (58800) près de Nevers.

Vendredi 10 octobre 2014

KLANGFARBEN

dans le cadre du **Soundpainting Festival (2ème édition)**

à Lormes (58140) près de Nevers.

Samedi 11 octobre 2014 à 18h

dans le cadre du **Soundpainting Festival (2ème édition)**

Auditorium du conservatoire de Villemomble

97, Grande Rue - 93250 - **Villemomble**

Fin octobre 2014

Tournée Finlande et France.

Le choix des artistes

Tout d'abord, avec **Delphine Bachacou, Jean-Philippe Costes-Muscat**, la présence de la danse place les performances sous le signe de l'espace.

Ensuite, j'ai choisi une géométrie de l'orchestre qui fasse davantage référence à la formation de musique de chambre qu'au big band de jazz.

Florent Thiant, accordéoniste, de par sa connaissance de multiples répertoires - contemporains, mais aussi traditionnels -, apporte un timbre inédit dans la musique chambriste.

Les bois et les cuivres, tous ces tuyaux qui sont autant de porte-voix, distribuent avec humour leurs murmures et leurs jeux espiègles : **Emmanuelle Somer, Luis Vina, Andrew Crocker**, chacun venant d'univers fort différents.

Valentine Quintin - poésie sonore, théâtre musical, musiques improvisées -, est la voix de Klangfarben, une voix parfois étrange, puisqu'elle crée des sons inédits, bruitistes, et une voix sensible, lorsqu'elle nous fait rêver.

François Purnode est une comédienne rompue aux expériences de soundpainting au sein du groupe Cube, et Up. Outre sa formation de comédienne, elle est mime.

L'humour de **Dominique Fonfrède**, comédienne et chanteuse, apporte fraîcheur et légèreté à l'ensemble.

Philippe Laugier, Alain Grange et Joachim Florent apportent ce timbre chambriste à l'ensemble, forts de leurs références classiques et contemporaines.

La science des timbres de Klangfarben ne pouvait se faire sans la présence de **François Verly**, pionnier de l'O.N.J., percussionniste et vibraphoniste coloriste, tablaïste.

Une autre dimension m'est toujours présente à l'esprit, au cours de ces performances : c'est le **silence**. Possible, présent, contenu ou délibéré.

Le silence permet de placer des objets sonores dans un espace donné, il est une respiration de la musique, il souligne une atmosphère, il donne à entendre ce qui va suivre, il est une réflexion de la mémoire des sons, il est la couleur qui reste quand tout le reste s'est tu.

(François Cotinaud, photo : Maurice Fournier)

Klangfarben ensemble a enregistré un **CD** (60 minutes) et un **DVD** (30 minutes), intitulé « **Monologue de Schönberg** », présenté en coffret, et publié par le label Musivi / Ayler Records (distribution Orkhestra International).

Cf. site de **Ayler Records**

Fiche technique (résumé) : scène de 60 à 90 m², sonorisation proche de l'acoustique.

www.jazzbank.com

Contrat de vente avec l'association Jazz Bank
Possibilité d'associer ce concert avec un stage ou master class de Soundpainting.
CONTACT : François Cotinaud
Portable : 06 82 95 53 48 / Fixe : 09 52 09 21 47
Mail : fcotinaud@free.fr
31, rue Carnot 93130 Noisy le Sec