

MASTERCLASS JAZZ MANOUCHE MYSTERETRIO QUARTET

Guitare – Contrebasse – Batterie

PRESENTATION

Depuis 1998, MYSTERETRIO QUARTET pratique le jazz manouche en tant que professionnel et a réalisé pas moins de 1000 concerts aux 4 coins du globe. Cyril Salvagnac et Christophe Gruel à la guitare, Fabrice Camboulive à la contrebasse et Laurent Meyer à la batterie proposent de transmettre leur expérience de ce style musical aux élèves des écoles de musique et conservatoires curieux de découvrir la musique et les codes de celui qui restera certainement le plus célèbre et reconnu des guitaristes français : Django Reinhardt.

Vous trouverez ci-dessous le détail de chaque atelier. Les masterclass se découpent en modules de 2 heures. Les musiciens approfondiront en fonction du nombre de modules les techniques propres à ce style musical, et effectueront un travail de restitution à travers deux titres de Django Reinhardt « Minor swing » et « Daphné » qui ont été simplifiés pour les rendre plus abordables. Les élèves auront eu au préalable connaissance des grilles des morceaux qui leurs seront remis par leurs professeurs, et auront écouté les 2 versions simplifiées des deux œuvres sous forme de Mp3 fournis par MYSTERETRIO QUARTET.

ATELIER GUITARE MANOUCHE

1 - Présentation du style Manouche et de ses particularités :

- Le jeu rythmique « La pompe »
- La technique main droite , le jeu en butée (chaque élève aura un médiator rigide en sa possession)
- L'utilisation du pouce main gauche pour la formation des accords
- Technique à trois doigts main droite
- Les plans de Django, les particularités liées à son jeu

2 - L'harmonie

- Approche des accords typiques du style
- Travail sur les grilles des 2 morceaux abordés dans la Master class « Minor swing » et « Daphnée » , l'anatole , AABA
- Approche harmonique du style, les arpèges, les diminués ,les chromatismes, la gamme ton par ton

3 -Travail des thèmes des morceaux

- Formation de pupitres de guitares en fonction du niveau des élèves, des débutants qui auront pour rôle de tenir la pompe de manière énergique tout en respectant le tempo aux plus aguerris qui pourront choruser sur les grilles. Les élèves auront eu au préalable connaissance des grilles des morceaux qui leur seront remises par leurs professeurs, et auront écouté les 2 versions simplifiées des deux œuvres sous forme de Mp3 fournis par MYSTERETRIO QUARTET.

ATELIER CONTREBASSE

1- Rôle de la contrebasse dans le jazz Manouche :

Rôle rythmique et harmonique, la contrebasse donne la suite harmonique dans une grille de jazz, en complétant les « pompistes » pour l'accompagnement des solistes.

Basse : accent sur 1 et 3. Guitare : accent sur 2 et 4.

Avant-guerre le rôle de la contrebasse se limitait à ne jouer que les temps forts 1 et 3. Puis le jeu a évolué et s'est étoffé après-guerre. Les 4 temps sont joués (walking bass). Aussi exposition de thème et solo.

2- Approche de l'instrument : importance de la posture.

3- Construction d'un Walking-Bass :

Un bon walking-bass enchaîne des moments de tension et des moments de détente. Le moyen le plus simple et le plus commun est d'utiliser une approche par $\frac{1}{2}$ ton vers une note stable comme la tonique d'un accord.

Donc le choix de la note d'approche et la fréquence d'utilisation va déterminer le niveau de tension harmonique.

Un approche « chromatique » sera aussi plus tendue qu'une approche « diatonique ».

On va pouvoir aussi utiliser dans la ligne basse la tierce (3), la quinte (5), la septième (7) de l'accord.

4- Travail des morceaux :

- Jouer le 1 et le 3 de la mesure en utilisant seulement tonique et tierce de l'accord (détendu).
- Intégrer des notes de passages ($\frac{1}{2}$ ton) (tendu).
- Jouer en walking-bass en intégrant progressivement des tierces, quintes, septièmes.
- Utiliser l'approche par $\frac{1}{2}$ ton vers la 3^{ce}, la 5te, la 7ème.

ATELIER BATTERIE

En amont du travail effectué sur les morceaux « Minor swing » et « Daphné » de Django Reinardt, il est nécessaire de travailler la technique des balais, qui était déjà utilisée lorsque le batteur accompagnait ce style de musique à l'époque.

1 - travail des balais :

- La main gauche : frotté sur la caisse-claire : mouvement circulaire, le 2 et 4 sont joués à 3h00, balais légèrement appuyé, le 1 et 3 à 9h00
- La main droite marque tous les temps : 1 et 3 à 2 heures – 2 et 4 à 10h00
- Une fois ces repères acquis, effectuer la même chose en mouvement frotté
- Insertion du charleston avec les balais, travail de coordination

2 – relation avec le charleston et la grosse-caisse

- Placement du charleston sur 2 et 4
- Intégration de la grosse-caisse sur tous les temps
- Travail de l'équilibre sonore grosse-caisse/charleston/caisse claire en vérifiant que les dynamiques soient respectées et qu'il y ait une bonne coordination des 3 éléments.

3 – Travail des morceaux :

- Compréhension de chaque thème, la structure du morceau, repérer les 4/4, savoir se situer dans le morceau, et chanter le thème.
- Travail du tempo, de l'équilibre sonore, travail des 4/4, analyse du jeu de chaque batteur et conseils personnalisés en vue de l'atelier rencontre entre musiciens
- Travail de l'improvisation sur le thème de « Daphnée »
- Travail des 4/4, improvisation sur une grille 32 mesures « AABA »
arriver à faire ressortir les appuis du thème (chanter le thème dans sa tête)

Indispensable : chaque batteur doit venir avec sa caisse-claire équipée d'une peau sablée, son pieds de caisse-claire, un charleston, son tabouret et une paire de balais. La structure devra mettre à disposition au minimum une batterie complète avec une caisse-claire équipée d'une peau sablée.

Cyril SALVAGNAC

Né en 1973 à Toulouse, il débute la guitare en autodidacte à l'âge de 9 ans, suivi de près dans son apprentissage par un musicien, ami de son père. La passion de cet instrument ne le quittera plus et elle sera aussi le moyen par lequel il laissera vivre sa créativité. En 1989, à l'âge de 15 ans avec quelques compositions, il monte son premier groupe de jazz fusion avec lequel il fera un bon nombre de concerts dans le sud de la France. Il travaille déjà à cette époque avec Laurent Meyer à la batterie. Pendant cette période, il va également découvrir la comédie musicale en jouant Grease, Hair, West Side Story, pour la compagnie Figaro and Co de Gilles Ramade. En 1998, suite à sa rencontre avec Christophe Gruel, il fonde le groupe Mystère trio où l'expression plus manouche de son jeu guitaristique va s'affirmer. Ce trio l'amènera un peu partout en France et dans le monde (Amérique du sud, Afrique du nord, Nouméa). Mystère trio effectuera entre autre les premières parties de Angelo Debarre,Manu Di Bango, Le trio ELB, Didier Lockwood, Sylvain Luc, Omar Sosa, Maurane,Thomas Dutronc au Florida. Cyril réalisera une trentaine de compositions allant du swing à l'afro jazz en passant par le flamenco. Tout en donnant des cours, il continue aussi l'étude du jazz avec Christophe Hernandez (La Noria) pour approfondir le travail de l'improvisation et le style manouche. De 2009 à 2013, il écrit la quasi totalité des musiques pour le groupe « Anagallis » (chanson swing) et l'album « Au début » sorti en 2013. Comme Christophe, Fabrice et Laurent, il participe à la nouvelle formation « Les Accordés swing » où il accompagne la chanteuse Cordélia Czaïka et propose des arrangements swing de standards de la pop française et internationale (album prévu décembre 2016). Depuis 2009 il travaille aussi régulièrement avec la société La Maison Production pour laquelle il compose des musiques de spectacle allant du son et lumière à la comédie musicale.

CHRISTOPHE GRUEL

Bercé par la musique de Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd et autres groupes des années 70, il décide à l'âge de 15 ans de s'adonner à la guitare.

D'abord en autodidacte, et ensuite, en suivant durant un an des cours de folk qu'il abandonne bien vite, Il revient au rock progressif de CASTLE JAM, groupe avec lequel il enchaîne concerts et festivals dans le centre de la France de 1980 à 1987.

En 1991, il entre au conservatoire de Toulouse « Département jazz » et découvre avec Paul Challain Ferret comme professeur, le jazz manouche.

En 1993, il monte son premier trio, ASHOK CHAKRA, sur les pas de Django Reinhardt. Parallèlement, en 1995, il fait une tournée qui s'achève à l'OLYMPIA, avec le chanteur Joël PREVOST.

En collaboration avec Cyril qu'il rencontre en 1998, il élabore un projet pédagogique autour de la musique en milieu scolaire qui donnera le jour à un album de deux titres chantés par des enfants.

Depuis 2002, il met à profit cette expérience au cours de concerts pédagogiques et master class avec le groupe MYSTERE TRIO dans lequel il joue depuis 1998.

C'est aussi pendant cette période que, tout en continuant à étudier le jazz, il va découvrir la comédie musicale en jouant Grease, Hair, West Side Story, pour la compagnie Figaro and Co de Gilles Ramade.

Il compose également de nombreux morceaux pour MYSTERE TRIO que l'on retrouve sur les 6 albums et participe à la formation « Les Accordés swing » en tant que musicien et arrangeur.

FABRICE CAMBOULIVE

Né en 1974 à Toulouse, Fabrice Camboulive, bassiste et contrebassiste de formation est diplômé en 1998 de l'école des musiques vivantes Music'Halle à Toulouse où il a suivi le cycle de formation professionnelle durant 3 ans. Il débute ses premières expériences scéniques dès 1994 avec Vincent Martorell (chanson française) Egoïst (jazz rock avec déjà Cyril Salvagnac et Laurent Meyer), Waya Di Funk (soul-funk). C'est au sein du groupe de funk Ketzaco qu'il sillonne la France et l'Europe de 1998 à 2009.

Parallèlement, il crée plusieurs musiques illustrant différentes pièces de théâtre : 2005 « Un vrai nid d'amour » (compagnie des Echaffauteurs) 30 représentations au théâtre la « Gaîté Montparnasse » (Paris).

2007 « *Willersheim 2016* » (les Echafauteurs). Représentations au théâtre Clavel et théâtre de l'Orme (Paris).

2009 : co-composition et interprétation dans l'Opéra-Jazz « *Mise à Nu* » (Loco Théâtre Création) diffusé lors du festival « La Novela », semaine des Arts et de la Science (Toulouse).

2014 : spectacle poético-musical "Soir de grand vent" de la "Compagnie des temps venus"

2015 : .création musicale pour les pièces de théâtre «Le Syndrome Marilyn » et « R.I.P. » (Compagnie ZART)

Entre 2009 et 2014, il joue et compose dans les groupes Maria Chip (électro-pop), Anagallis (chanson swing) pour rejoindre MYSTERTRIO QUARTET où il évolue actuellement ainsi que « Les Accordés swing ».

LAURENT MEYER

Laurent MEYER, né en 1971 à Lavour (81), a reçu le premier prix à l'unanimité de l'école de batterie Dante Agostini de Toulouse en 1998 et a été enseignant dans cette école jusqu'en 2004, sous la direction de Daniel DUMOULIN. De 2002 à 2007, il a poursuivi sa formation avec le batteur de jazz Christian « Ton-Ton » Salut. Son parcours professionnel démarre en 1995 lorsqu'il intègre différentes formations de rythm'n'blues, de chanson française, de funk ou de compositions jazz rock dont le groupe Egoïst avec Cyril SALVAGNAC.

Il possède une solide expérience dans la comédie musicale sous la direction de Gilles RAMADE de la compagnie Figaro & co sur des pièces variées telles que Les Misérables, West Side Story, Grease, Hair...

Il participe à la création de spectacles musicaux pour enfants tels que les Misérables, l'Incroyable Noël de Monsieur Jack.

Il fonde le groupe Mystère trio en 1998 avec Cyril SALVAGNAC et Christophe GRUEL, dans lequel il évolue actuellement. Le groupe devient MYSTERETRIO QUARTET en décembre 2014 avec l'arrivée du contrebassiste Fabrice Camboulive.

Au travers des 6 albums, il a su développer une approche personnelle et autodidacte des instruments de percussions (cajon, derbouka, carcabous...) en transposant ses acquis techniques de sa formation de batteur.

Il travaille en collaboration avec Cyril Salvagnac sur de l'habillage musical destiné à des spectacles de type mapping vidéo ou encore de l'illustration sonore.

Après avoir participé à la formation Anagallis (chanson swing) et l'album « Au début » en 2013 où il joue uniquement sur la percussion originale Tipijâze, il rejoint « Les Accordés swing » dont le premier album est prévu en décembre 2016.

BIOGRAPHIE DE MYSTERTRIO QUARTET

Mystère trio, c'est la rencontre de deux guitaristes aux influences musicales complémentaires et un batteur percussionniste. Le groupe démarre au mois de décembre 1998 autour de standards de Django Reinhardt, pour rapidement laisser la place à des compositions swing, aux influences des musiques du monde, qu'ils dénomment « swing du monde ». En 18 ans et plus de 1000 concerts, ils auront pour ainsi dire fait le tour du monde, et du beau monde !

– premières parties d'artistes renommés entre 2001 et 2005 (Didier Lockwood, Sylvain Luc, Trio ELB (Peter Erskine, Michel Benita, N'guyen Lê), Angelo Debarre, Omar Sosa, Mauranne, Thomas Dutronc, Manu Di Bango)

– tournées en France et à l'étranger (tourné d'un mois en Amérique du Sud, 6 pays du Mexique au Pérou en passant par le Guatemala, le Salvador, l'Equateur et la Bolivie), festival Gypsy jazz en Nouvelle Calédonie, festival de Jazz de Montréal au Québec, 1ère fête de la musique au Kurdistan, tournées en Autriche, Suisse, Belgique, Espagne, Maroc)

– Festivals jazz manouche (Django à Liberchies, swing 41, Les nuits manouches)

– Festivals de guitare (festival de guitare d'Issoudun, Biennales de la guitare de Chambéry, Internationales de la guitare de Montpellier, festival de guitare d'Aucamville, festival de guitare de Vendôme, festival Les guitares à Lyon)

– Festivals de jazz (Juan les Pins, Jazz sur son 31, Rhino jazz festival... la liste est longue !) et de nombreux centres culturels.

Ils ont su s'ouvrir au jeune public, par le biais de concerts pédagogiques en France et à l'étranger (Amérique du Sud, Maroc), d'ateliers rencontres avec les musiciens amateurs, allant jusqu'à faire slammer des collégiens sur leur musique !

Entre 2013 et 2015, ils auront touché pas moins de 25000 enfants de 6 à 12 ans dans le réseau des Jeunesses Musicales de France avec le spectacle musical jeune public « Le rêve de Monsieur jazz ».

Ils ont également participé à un hommage à Claude Nougaro aux côtés d'André Minvielle et Manu Di Bango et ont été remarqués pour leur arrangement réussi du « Jazz et la java ».

Ils apportent un soin particulier à leurs spectacles avec une création de décors originaux sur l'album « Du nord au swing » et « Restons scène », et réalisé un concert mêlant musique et performance en direct avec le peintre Richard Fabre. En 2009, déjà sous la forme du quartet et dans un style electro jazz, ils créent la musique de l'opéra contemporain « Mise à nu » écrit et réalisé par le metteur en scène Sébastien Salvagnac. Ce spectacle a été retransmis en direct en streaming sur internet lors du festival toulousain des arts numériques « La Novela ». Au mois de décembre 2014, ils intègrent le contrebassiste Fabrice Camboulive et deviennent MYSTERTRIO QUARTET pour leur 6ème album « Les saisons du swing ».

CONTACTS

Laurent MEYER : 06 14 48 19 49
mt4@sfr.fr

Site du groupe : <http://mysteretrio-quartet.com>

