

La compagnie

NE DITES PAS NON
VOUS AVEZ SOURI

présente

L'histoire du vieux Black Joe

Spectacle musical sur l'histoire du jazz

A voir et à écouter en famille à partir de 6 ans

L'Histoire du vieux Black Joe

A voir et à écouter en famille à partir de 6 ans

Durée : 45 mn (scolaire) et 60mn (tout public)

Avec

Simon Deslandes : Trompette, Tuba, Synthétiseur, Chant

François Rondel : Saxophones, Clarinette, Harmonica, Chant

Nicolas Talbot : Contrebasse, Banjo, Basse électrique, Chant

Pascal Vigier : Batterie, Washboard, Guitare, Chant

Marion Danlos : Costumes et Mise en scène

Deborah Lennie, François Lemonnier, Laure Rungette : Regards complices

Grégory Salles : Régie son

Ludovic Bregeon : Régie lumière

Note d'intention

L'histoire du Jazz est dense, son évolution complexe et très rapide. L'essence du jazz est d'exprimer des sentiments forts ; la tristesse, la joie, la révolte. C'est une musique de communication, de partage, de danse, en mouvement permanent. Malheureusement, de nombreux clichés sévissent : à l'instar de la musique classique, la musique de jazz peut être perçue comme élitiste, assez intellectuelle, parfois ennuyeuse voire incompréhensible !

Cette musique est peu diffusée dans les médias d'aujourd'hui, il est nécessaire d'en permettre la découverte.

Lorsque nous nous produisons quelque part, nous avons pour but d'entrer en contact avec un large public qui ne soit pas nécessairement amateur ou spécialiste de jazz, mais qui vient écouter un concert avec ses propres connaissances et représentations de la musique. L'objectif de ce spectacle est de sensibiliser le jeune public, de créer un moment d'animation, de vie, autour de la musique de jazz.

Lors de cette intervention, les enfants découvriront une dizaine de morceaux ponctués d'explications concises et ludiques sur les changements d'esthétiques, l'évolution des instruments, le contexte historique et social. Pour se faire, nous avons créé le personnage du «vieux Black Joe» et nous retraçons sa vie, de son enfance en Louisiane, jusqu'à son émancipation et sa vie moderne à Chicago et à New York.

Ce personnage fictif a traversé l'histoire du jazz, il en est l'incarnation; c'est un prétexte pour aborder les différentes périodes de manière imagée et narrative.

Il est important pour nous de partager un moment convivial autour d'une musique parfois pointue et exigeante, mais néanmoins vivante, afin d'aider les spectateurs à passer outre les clichés habituels. Cela permet d'amener ce jeune public à entrer en contact avec le jazz actuel et moderne, tout en lui faisant découvrir les multiples formes qui habitent cette musique ainsi que les ponts qui se sont créés avec d'autres courants au cours du XXe siècle et qui perdurent aujourd'hui.

En dehors des projets de création nous aimons jouer et faire vivre le jazz de répertoire. Nous évoluons dans d'autres formations aux styles typiques : New Orleans, Swing, Fusion, Free, West Coast. Nous participons également à des stages nationaux et internationaux (ex : Louisiane Nouvelle-Orléans, berceau du jazz). Cela nous permet de maîtriser les différents répertoires, au plus près du son de l'époque abordée et ainsi de pouvoir les transmettre fidèlement aux spectateurs. Tout au long du spectacle le public nous découvrira poly-instrumentistes (Chant, Tuba, Clarinette, Washboard, Banjo, Harmonica, Synthétiseur, basse électrique..).

LE RÉPERTOIRE

Références des standards joués durant le spectacle "L'histoire du vieux Black Joe"

Le New Orleans (1910)

« Just a closer walk with thee » - Gospel de funérailles/Traditionnel

Version de référence : Album Louis Armstrong and The Dukes of Dixieland enregistré en 1960 pour le label Audio Fidelity Records

« Bourbon street parade » de Paul Barbarin

Album Louis Armstrong and The Dukes of Dixieland enregistré en 1960 pour le label Audio Fidelity Records

Le Swing (1930)

« It don't mean a thing » de Duke Ellington/Irving Mills

Album Duke Ellington and his famous orchestra enregistré en 1932 pour le label Brunswick Records

« Body and soul » de Edward Heyman/Robert Sour/Frank Eyton/Johnny Green

Album single Body and Soul de Coleman Hawkins enregistré en 1939 pour le label Bluebird

Le Bebop (1944)

« Donna Lee » de Miles Davis

Album du Charlie Parker Quintet enregistré en 1947 pour le label Savoy Records

Le West Coast et le Cool jazz (1950)

« Line for Lyons » de Gerry Mulligan

Album Blues in Time de Gerry Mulligan et Paul Desmond enregistré en 1957 pour le label Verve

Le Hard Bop (1955)

« Moanin' » de Bobby Timmons

Album Moanin' d'Art Blakey & The Jazz Messengers enregistré en 1958 pour le label Blue Note

Jazz et caraïbes (1955)

« St Thomas » de Sonny Rollins

Album Saxophone Colossus de Sonny Rollins enregistré en 1956 pour le label Prestige

Le Free Jazz (1958)

« The sphinx » d'Ornette Coleman

Album Something Else !!!! d'Ornette Coleman enregistré en 1958 pour le label Contemporary

Le Jazz Modal (1960)

« Footprints » de Wayne Shorter

Album Miles Smiles de Miles Davis enregistré en 1967 pour le label Columbia Records

Le Jazz Rock (1970)

« Chameleons » d'Herbie Hancock

Album Headhunters d'Herbie Hancock enregistré en 1973 pour le label Columbia Records

L'équipe artistique

Simon Deslandes

Trompette, tuba, synthétiseur, chant , responsable artistique de la cie.

Simon est musicien improvisateur et compositeur, souffleur de cuivres et manipulateur de tuyaux et d'électronique. Depuis ses débuts en tant que musicien professionnel (2007), il multiplie les acrobaties musicales et les rencontres, de la musique de rue au free jazz, du rock à l'électronique en passant par le cirque et les musiques du monde. Loin d'éparpiller son énergie, ces multiples expériences nourrissent son identité artistique et lui permettent de développer une certaine singularité.

Après des études de trompette classique, et d'ingénieur du son, Simon suit le cursus de la classe de jazz et musiques improvisées de Caen auprès de Thierry Lhiver, François Chesnel et François Méchali. Il en sort avec un DEM et avec son premier groupe en tant que leader : le quartet Issachar. Durant son cursus, il a l'opportunité de travailler notamment avec Barry Guy, Guillaume Orti, Barre Phillips ou encore Peter Eötvös, rencontres qui vont fortement influencer son parcours de musicien. Parallèlement il suit la classe d'écriture avec Cédric Granelle, et participe à de nombreux stages nationaux et internationaux (Composition et improvisation avec Guillaume Orti, Danse et musique avec Patricia Keuppers, Brass-Band à la Nouvelle-Orléans avec le Dirty Dozen, Musique expérimentale avec Thierry Madiot, Théâtre avec Bernard Colin).

Il débute sa vie de musicien professionnel avec les fanfares de rue « Salade de bruits », « les Fonkfarons », la « Cie 4Quarti » (nouveau cirque) et l'ensemble klezmer « Mazel Combo » avec lesquels il sillonne la France et l'Italie. Dans le même temps il intègre le collectif « Le Milieu » (slam et musiques) et le collectif Jazz de Basse-Normandie dans lequel il s'implique notamment en tant que programmateur.

En 2015 il rejoint le collectif Bazarnaom à Caen. Il y évolue au sein de plusieurs structures : la compagnie de théâtre de rue « L'oreille Arrachée » dans le spectacle « L'Ultime Goutte », la radio libre RadioBazarnaom pour laquelle il anime l'émission « du jazz et des crackers ».

Afin de regrouper les projets dont il est l'instigateur, il crée en 2016 la compagnie de musiques libres et vivantes « Ne dites pas non, vous avez souri ».

Outre les spectacles de la compagnie, il joue aujourd'hui dans les formations suivantes : le tentet « Tante Yvonne », le Grand Ensemble normand de musiques improvisées « Plage Sonore », et participe à la dernière création de Sylvain Groud (Cie MAD, CCN de Roubaix) : « Let's move » (création nov 2018).

François Rondel

Saxophone, clarinette, harmonica, chant

Le plaisir de l'improvisation est la première chose qui l'intéresse au sein d'un groupe car on ne peut jamais savoir où on va arriver ensemble. C'est entre autre ce qu'il recherche dans sa pratique de musicien et d'enseignant artistique. L'improvisation l'a toujours interpellé que ce soit dans les musiques anciennes, traditionnelles ou contemporaines. En parallèle de ses études de saxophone en musique classique et contemporaine, il intègre les classes d'écriture et de Jazz et musiques improvisées au Conservatoire de Caen. La découverte de l'improvisation dirigée en orchestre avec le contrebassiste Barry Guy lors de masterclass et la rencontre avec le saxophoniste Guillaume Orti sont fondamentales dans ses attirances musicales. Ses premières expériences professionnelles en groupe sont avec Dario, chanson française rock, et le Mazel combo, jazz manouche et musique d'Europe de l'est, avec lequel il continue de jouer. En 2009, Issachar l'amène à jouer un nouvel univers musical avec des compositions personnelles. Cet univers se poursuit avec le tentet Tante Yvonne à partir de 2012. Dans un registre différent, il participe également à l'Ensemble Orchestral de l'Orne qui se réapproprie un répertoire symphonique de la fin du 19e siècle au 20e siècle et à Abat-jour et Grand Sofa, un groupe de musique brésilienne.

Nicolas Talbot

Contrebasse, Banjo, Basse électrique, Chant

Contrebassiste de « jazz » depuis 20 ans, il s'oriente au fil des années vers des contextes de plus en plus improvisés. Il explore notamment les différents modes de jeu de son instrument et un travail sur le son en général qu'il retrouve par sa pratique de l'enregistrement audionumérique et du field recording. Il commence la musique et le jazz en particulier après avoir lu les biographies de Charles Mingus et d'Art Pepper aux seins des ateliers Walkin' à Cherbourg. Un an plus tard, il s'inscrit au conservatoire de Caen en contrebasse classique et à la classe de Jazz

tout en poursuivant des études d'économie.

Il participe à de nombreux stages marquant avec notamment Jean-François Jenny-Clark, Hein van de Geyn et Joëlle Léandre. Tout en développant des projets avec des camarades musiciens rencontrés au Caen Jazz Action et au conservatoire, ou en réalisant la musique de pièces de théâtre à l'université, il commence à intégrer le milieu professionnel avec notamment Martial Pardo, Jean-Benoit Culot et Mourad Benhamou.

Membre fondateur du Collectif Jazz de BN, il est amené à organiser de nombreux événements et à rencontrer sur scène de nombreux musiciens (Peter King, Bobby Few, Steve Potts, Akosh S...), tout en continuant à participer à des projets autour du texte, de la danse ou des arts plastiques. Actuellement, il est membre de l'orchestre de musique expérimentale du doc (Omedoc), de plusieurs groupes de « jazz » (Das Kaff, Sam Coombes Quartet, Ecarlate bleu, Samsara...), il participe à des créations théâtrales, de danse contemporaines ou des lectures, il commence à réaliser des installations sonores, et il s'occupe du « petit label » qu'il a créé il y a douze ans.

Pascal Vigier

Batterie, Washboard, Guitare, Chant

Après une enfance bercée par le rock et la pop, il découvre adolescent le jazz rock puis le jazz mais aussi la musique classique, particulièrement celle du 20ème siècle. Il débute la batterie en autodidacte en 1988 et intègre rapidement les ateliers jazz de l'association Walkin' à Cherbourg, sous la houlette de Jean-François Colson, Michel Samoïlikoff et Jean-Claude Lemenuel. Son premier trio est celui de JF Colson en compagnie de Rémy Garçon, il tient les baguettes du Cherbourg Big Band et joue dans le trio du guitariste Franck Coméré.

Après un premier boulot de disquaire, il s'isole au bord de la mer pour travailler l'instrument, puis rencontre le contrebassiste Jean-René Dalerici aux côtés duquel il apprend beaucoup. Il s'installe à Caen en 1995 et participe à la classe de jazz du conservatoire, dirigée par Richard Foy.

Il joue avec les musiciens caennais, enregistre avec le groupe Pantincruel, tourne avec le trio du saxophoniste Fred Schmidely ainsi que celui de Patrick Martin avec Nicolas Talbot, et à la chance au grès de divers projets musicaux de jouer avec Christophe Monniot, Laurent Cugny, François Verly, Ronnie Patterson, Michel Godard et d'autres.

Parallèlement il est le batteur du groupe de rock électro NPO.

Il est aujourd'hui batteur au sein de la Cie Ne Dites Pas Non, dans laquelle on peut l'entendre dans le quartet Issachar, l'Histoire du Vieux Black Joe et le ciné concert Keaton/Tati. Batteur du Bibendum big band, du trio de Julien Maucarré et divers autres orchestres jazz, il joue aussi dans le groupe de rock Haarlem Suffolk et le projet Live de l'artiste électro pop Fakear.

Marion Danlos

Costumes et Mise en scène

Elle a pratiqué le théâtre en amateur pendant de nombreuses années et s'est formée principalement au Papillon Noir Théâtre. S'adonnant également à la couture, elle se lance dans l'apprentissage du métier en 2007 et obtient son CAP de couture flou. Elle allie alors ces deux passions et se consacre à la création pour le spectacle vivant. Elle a réalisé depuis les costumes de différentes compagnies de la région dans des disciplines variées telles que le théâtre, la danse, la magie, le cirque, la marionnette, la musique.

Elle est également depuis longtemps engagée dans le domaine de l'éducation populaire notamment au sein de la Ligue de l'enseignement, association pour laquelle elle a dirigé un centre de loisirs et encadré des formations BAFA pendant plusieurs années. C'est pourquoi elle continue de mener, en parallèle à son activité, des ateliers de pratique artistique (théâtre et création textile auprès de différents publics). Elle monte chaque année des pièces avec des groupes d'amateurs.

C'est à partir de 2011 avec la Cie Silence et Songe qu'elle a pu mettre en corrélation ses domaines de compétence pour la création du spectacle jeune public « Linon » sur lequel elle est cocréatrice, costumière et comédienne. Elle collabore de la même manière avec la Cie Javotte Production aux costumes, au jeu et à l'assistance à la mise en scène.

Adepte de spectacles en tout genre, d'art textile sous toutes ses formes et de rencontres créatives, elle souhaite travailler sur des projets collectifs où l'utilisation du textile et du costume dans le spectacle vivant participe pleinement d'une scénographie et renforce un propos dramatique.

Elle a mis au service de la compagnie ses différents savoir faire : création de costumes, aide à la mise en scène et au jeu, encadrement d'ateliers.

La compagnie

Une compagnie de musiques libres et vivantes !

La musique de jazz, écrite et improvisée, est au cœur de chacune des créations de la compagnie et y côtoie les musiques savantes et traditionnelles. Chaque spectacle privilégie l'innovation sonore en termes d'écriture et de forme, l'ouverture à d'autres disciplines (art visuel, théâtre) et la proximité avec le public.

Les artistes de la compagnie défendent une vision de l'art libre et vivant avec comme point d'ancrage le désir de susciter l'envie, l'émotion. Ils sont mus par la volonté de (se) surprendre, d'être en permanence à la recherche de nouveaux langages poétiques, de nouvelles rencontres humaines et artistiques.

Créée en 2016, la compagnie s'inscrit dans la continuité du projet Issachar. Depuis 2009 le groupe ne cesse d'explorer les différentes formes de jazz, de musiques traditionnelles et actuelles afin de se les approprier et de les diffuser le plus largement possible. Dans cet esprit le quartet monte le spectacle « L'histoire du vieux Black Joe » qui revisite l'histoire du jazz de manière ludique. Sortir du cadre purement musical apporte une nouvelle dynamique et conduit la musique d'Issachar vers le spectacle vivant et vers d'autres publics.

Plusieurs formes transversales voient ensuite le jour au fil des rencontres avec d'autres artistes et d'autres disciplines (Issachar+1, Ciné concert, la PANfare...). L'écriture n'est plus simplement musicale mais élargie au domaine théâtral et plastique. Cette mutation permet de développer la démarche artistique d'origine, d'emmener le jazz vers d'autres territoires, le remuer et l'inscrire dans notre présent.

Les projets en tournée,

- **Issachar**, quartet de jazz contemporain.
- **La Panfare**, Fanfare éphémère et participative pour non-musicien.ne.s.
- **Ciné concert**, musique originale sur des courts métrages de B.Keaton et J.Tati.
- **Le BAL, ne dites pas non, vous allez danser**
- **Le cri des insectes**, cinématographique pour orchestre.
- **Le cri des minuscules**, conte musical et visuel

65 rue des rosiers 14000 CAEN

www.neditespasnon.fr

07 69 24 08 31 / contact@neditespasnon.fr

Chargée de diffusion : Christelle Beauvallet

06 17 39 08 93 / diffusion@neditespasnon.fr

Médiation et actions culturelles

Les artistes de la compagnie ont la volonté d'ouvrir le processus de création et de placer l'acte artistique à la portée de toutes et tous.

Ce sont des valeurs essentielles qu'ils véhiculent à travers un travail de sensibilisation pensé en fonction des publics rencontrés, en concert et dans le cadre de résidences.

Ce travail est mené par le biais de différentes actions en milieu scolaire, en médiathèque, en écoles de musique :

- **Jumelages d'éducation artistique en établissement scolaire,**

Projets sur une année autour de la musique jazz

- **Ateliers de pratiques artistiques en amont de concerts,**

Fabrication d'instruments, improvisation dirigée, écriture musicale, prise de son et enregistrement...

- **Rencontres avec le public,**

Echanges avec les artistes lors de résidences ou concerts

- **Séances d'écoute de disques, découverte de l'histoire du jazz**

- **Masterclass**

Depuis 2014, les musiciens travaillent autour du spectacle « l'histoire du vieux Black Joe » dans les écoles primaires et les collèges de la région caennaise dans le cadre de jumelages d'éducation artistique (dispositif mis en place par la DRAC Normandie et par le Rectorat).

Il s'agit d'un partenariat entre la Cie et un établissement scolaire. Un projet artistique est en résidence sur plusieurs mois et rayonne sur l'école et la commune. Les enfants ont l'occasion d'échanger avec les artistes, d'assister à des répétitions, de découvrir les coulisses d'un spectacle, de participer à des ateliers de pratiques artistiques, d'intégrer des spectacles.

Exemple de jumelages menés :

- 2014-2015 : École primaire Anisy (14)
- 2016-2017 : Collège Marcel Pagnol de Caen (14)
- 2016-2017 : École primaire de Troarn (14)

Ces projets permettent d'aborder de manière pédagogique les différents thèmes développés dans le spectacle avec les enfants et les professeurs (Histoire du peuple afro américain, écriture de texte et de chansons en anglais...).

Ateliers proposés en lien avec le spectacle

Expression vocale et corporelle

Une séance se déroule en plusieurs temps : échauffements physiques préparatoires pour se connecter avec son corps et avec les autres participants / jeux dans l'espace, jeux d'écoute / improvisation dirigée vocale et graphique / travail de chants : worksong , gospel, standards nouvelle-orléans.

Fanfare improvisée

La Cie dispose d'un stock d'une trentaine d'instruments, exclusivement des cuivres (trombones, trompettes, bugles, clairons, trompes, tubas ,cors...). Après un moment de découverte des cuivres et d'explication des principes du souffle et de la vibration, les enfants choisissent un instrument avec lequel ils se familiarisent, guidés par deux intervenants. Dans un deuxième temps, ils apprennent quelques signes très simples et ludiques d'improvisation dirigée. L'orchestre éphémère ainsi constitué pourra très vite sonner et se produire en salle ou en extérieur.

** voir le projet Panfare pour plus de détails*

Écoute de disques, découverte de l'histoire du jazz

À travers des disques marquants, il est proposé de parcourir les différentes périodes de l'histoire du jazz du début du XXe siècle à nos jours. Une écoute commentée permettra d'identifier les caractéristiques de chaque esthétique ainsi que les principaux éléments déclencheurs des différents mouvements. La durée et le niveau technique sont adaptés en fonction des publics.

Pour les élèves musiciens :

- Pratique et technique instrumentale (Cuivres, bois, contrebasse, batterie et percussions),
- Apprentissage d'un standard de jazz de manière orale,
- Initiation à l'improvisation libre.

