

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONFÉRENCES MUSICALES SAISON 26-27



Pascal Bussy
pascal.bussy@gmail.com
06 16 70 17 77

D'abord journaliste, Pascal Bussy est auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Can, Kraftwerk, John Coltrane et Charles Trenet. Après avoir dirigé dans les années quatre-vingt le label indépendant Tago Mago qui a publié des artistes inclassables comme Pascal Comelade, Jac Berrocal, Lol Coxhill, This Heat ou Albert Marcoeur, il a été responsable de Warner Jazz puis directeur artistique chez harmonia mundi où il a notamment signé Ahmad Jamal, Mulatu Astatke, Tony Allen, Le Trio Joubran, Magma, Lo'Jo et Jowee Omicil. Dès 2005, il s'investit dans l'Éducation artistique et culturelle (EAC) et fonde l'Atelier des musiques actuelles (AMA) qui organise des conférences sur les musiques d'aujourd'hui. Il a travaillé avec les Trans Musicales de Rennes, Radio France, la Philharmonie de Paris, les JMFrance, le Disquaire Day / Record Store Day, le Conservatoire national des Arts et Métiers, le festival C'est dans la vallée, et de nombreux centres culturels et médiathèques. Il anime également des tables rondes.

Les conférences : centrées sur les grandes familles des musiques actuelles ainsi que sur des sujets plus "transversaux", elles contiennent de nombreux extraits audio et vidéo, et privilégient une approche vivante, historique et sociologique.

Certaines conférences peuvent aussi être données avec la participation d'un ou plusieurs musiciens qui contribuent à illustrer la thématique choisie.

Des conférences peuvent aussi être montées spécialement pour correspondre au souhait particulier d'un lieu ou d'un festival.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONFÉRENCES MUSICALES SAISON 26-27

Technique : à partir du Mac du conférencier, sortie HDMI vers un vidéoprojecteur et un câble mini-jack pour le son, stéréo si possible. Suivant la taille de la salle, un micro peut être nécessaire.

Montant des interventions : base de 400 € TTC, plus hébergement et aller-retour en train depuis Paris. Tarif dégressif dans le cas de plusieurs interventions. Pour toute demande spécifique, s'adresser à Pascal Bussy.

Règlement : sur facture de l'AMA, ou note d'honoraires de Pascal Bussy qui possède le statut d'auto-entrepreneur.

Quelques exemples de sujets récents

LE CHANT DES OISEAUX, UNE SOURCE D'INSPIRATION POUR TOUTES LES MUSIQUES

Clément Janequin, Rameau, Beethoven et Wagner, Stravinsky et Messiaen, Dave Holland, John McLaughlin... Tous ces compositeurs de siècles et d'horizons différents – ils sont loin d'être les seuls – ont été fascinés par les oiseaux. Dans la galaxie du rock et de la chanson, les Byrds, les Beatles, Barbara et Polnareff s'en sont inspirés, tout comme Bertrand Belin plus récemment. En analysant leurs œuvres, qui peuvent aller puiser dans des textes très anciens autant qu'inventer de délicates métaphores, nous brosons un tableau musical diversifié et passionnant.

Pourquoi une telle attirance de ces musiciens pour cette famille d'animaux ? Pourquoi les convoquent-ils si régulièrement ? Peut-être parce qu'ils incarnent un potentiel poétique infini, qui passe par le rêve, l'évasion, le mystère et la soif de liberté.

Cette conférence peut être couplée avec une exposition de peintures de Françoise Pelenc consacrée aux oiseaux. Site de l'artiste : francoisepelenc.fr

L'ONDE DE CHOC DU « KRAUTROCK »

À la fin des années soixante, l'Allemagne de l'Ouest voit éclore une scène particulièrement innovante, grâce à des musiciens activistes qui poussent le rock dans ses retranchements. Au cours de cette conférence, nous expliquons sa genèse et nous décrivons ses foyers de création, de Berlin à Düsseldorf et de Cologne à Munich, avec ces groupes dont les noms sonnent comme déjà comme une invitation à un « autre rock » : Can, Kraftwerk, Agitation Free, Neu!, Faust, Guru Guru, Ash Ra Tempel... Nous analysons leur volonté de rupture qui passe par un esprit libertaire, des audaces sonores et des influences multiples. Nous évoquons aussi leur descendance, de la « Neue Deutsche Welle » au rock bruitiste, de la scène « indus » à l'« electronica ». Enfin, nous constatons que plus d'un demi-siècle plus tard, ces groupes pionniers restent pour de nombreux créateurs d'aujourd'hui une source d'inspiration fondamentale et stimulante.

LA CASSETTE AUDIO : UNE AVENTURE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE

Pratique et bon marché, la cassette audio incarne la démocratisation de l'enregistrement et le triomphe de l'écoute nomade. Au moment où cet objet emblématique fête ses soixante ans et fait un retour inattendu, nous racontons son histoire, en évoquant notamment l'évolution de la consommation de la musique et notre rapport à l'archive sonore. Nous parlons aussi du rôle économique, social et même géopolitique que la cassette a pu avoir. Enfin, nous décrivons son importance dans l'évolution des musiques actuelles, du rap au rock alternatif en passant par les scènes expérimentales, le tout étant illustré par une iconographie très riche et de nombreux témoignages.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONFÉRENCES MUSICALES SAISON 26-27

LITTÉRATURE ET MUSIQUES ACTUELLES : RENCONTRES ET CROISEMENTS

Existe-t-il une écriture rock ? Le swing et le groove peuvent-ils se retrouver dans les mots ? Ces questions renvoient aux relations étroites qui ont toujours existé entre l'art du verbe et celui des sons. Stimulés par la double évolution de l'écrit et des musiques d'aujourd'hui, ces rapports se multiplient et génèrent des œuvres qui défient les étiquettes.

Au cours de cette conférence, nous évoquons à l'aide de nombreux exemples les connexions entre d'une part, la poésie, le roman et le théâtre, et d'autre part le jazz, le rock et les musiques urbaines et électroniques. Nous montrons que les créations qui résultent de tous ces mariages sont autant de passerelles culturelles aux aspects infinis, qui génèrent des hommages inattendus, des fictions modernes et des spectacles différents.

MUSIQUES CLASSIQUES ET MUSIQUES ACTUELLES : VERS LA FIN DES DIVERGENCES ?

L'opposition entre l'univers classique et celui des musiques actuelles est à la source de malentendus qui vont de la querelle esthétique à la caricature. Pourtant, il existe entre eux tout un faisceau de liens ; ils s'inspirent l'un l'autre, on y trouve des formes voisines et parfois les mêmes instruments, sans oublier ces créateurs qui depuis le début du siècle dernier ont été des passeurs. Grâce à eux, ces deux mondes apparaissent aujourd'hui complémentaires, permettant à des artistes de plus en plus nombreux d'enrichir leur art et d'inventer des musiques singulières.

DES PREMIERS MÉTISSAGES À LA POP « GLOBALE »

Si nombre de musiciens sont depuis toujours fascinés par les musiques d'autres continents, le phénomène s'est accéléré avec les effets de la mondialisation. Dans cette intervention, nous expliquons les raisons de ces évolutions, qui découlent à la fois des progrès de la technologie (radio, disques, internet...) et de facteurs géopolitiques comme le colonialisme et les migrations.

Nous parlons des artistes précurseurs, de George Harrison à Robert Plant en passant par Peter Dinklage et David Byrne, qui ont contribué à élargir les couleurs des musiques populaires. Nous racontons l'effervescence de la « sono mondiale » des années quatre-vingt et ses deux capitales, Paris et Londres, qui ont contribué à tisser une nouvelle géographie musicale qui passe désormais par l'Afrique noire, le Brésil, le Maghreb, les Caraïbes, l'Inde, l'Éthiopie... Enfin, nous évoquons les trajectoires de plusieurs musiciens qui ont été au cœur de ce puissant carambolage culturel qui mêle musiques ethniques, pop, électro et funk : Natacha Atlas, Susheela Raman, Khaled, Rachid Taha... Tous ont pavé le chemin des propositions musicales les plus passionnantes du moment, comme Altin Gün, Les Égarés ou Bonbon Vodou.

ORIENT ET OCCIDENT, UNE LONGUE HISTOIRE DE MARIAGES MUSICAUX

Les musiques d'ailleurs font rêver depuis longtemps les artistes comme les mélomanes. Entre les mondes oriental et occidental, les échanges sont déjà anciens et ils se multiplient aujourd'hui en étant à la source de créations de plus en plus innovantes.

La parenté entre le jazz modal et les maqâms arabes, l'influence de certains rythmes méditerranéens sur le rock, sans oublier bien sûr la façon dont les styles occidentaux sont adaptés dans des pays lointains, tout cela est évoqué au cours de cette conférence qui a deux buts : raconter l'histoire de ces œuvres et tenter de dresser un état des lieux d'une géographie musicale qui se globalise.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONFÉRENCES MUSICALES SAISON 26-27

AUTRES CONFÉRENCES DISPONIBLES

LES GRANDES FAMILLES DES MUSIQUES ACTUELLES

Le blues, musique matricielle / La chanson / Le rock / Le jazz / Les musiques du monde / Du rhythm'n'blues au funk / Le disco / Les musiques électroniques

AUTOUR DE LA CHANSON

Serge Gainsbourg, révolutionnaire de la chanson française / Décryptage de « la photo du siècle » de Jean-Marie Périer

AUTOUR DU JAZZ

Le jazz vocal / Le jazz électrique / Histoire de Miles Davis à travers ses pochettes de disques / John Coltrane / Duke Ellington

La conférence sur Duke Ellington peut être donnée avec le quintet Around Duke dirigé par le tromboniste Beppe Caruso

AUTOUR DU ROCK

Les avant-gardes du rock / Histoire comparée de deux albums emblématiques : *The Velvet Underground & Nico* et *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* / Le rock garage / Le rock, un art au milieu des autres arts

AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE

Les musiques brésiliennes / Le puzzle des musiques africaines

SUJETS « TRANSVERSAUX »

Histoire des supports phonographiques : du cylindre au mp3 / L'engagement dans les musiques actuelles / Fusions et hybridations dans les musiques actuelles / Être seul en scène / L'influence des évolutions technologiques sur les musiques actuelles

MODULES DESTINÉS AUX ÉCOLES

Initiation aux grandes familles des musiques actuelles / D'où viennent le rap et les musiques urbaines ? / Petite analyse de quelques chansons emblématiques

L'éducation artistique et culturelle agit dans une temporalité qui dépasse largement nos calendriers politiques. La culture ne transforme pas immédiatement. Elle façonne, lentement, des imaginaires, des sensibilités, des capacités à comprendre et à transmettre. Ce travail silencieux, presque souterrain, se mesure rarement à l'échelle d'un mandat... mais souvent à celle d'une génération. C'est peut-être là que réside l'essentiel : accepter que certaines politiques publiques ne produisent pas des résultats rapides, mais des conditions de civilisation. Et que ce temps long n'est pas un luxe : c'est une responsabilité.

Emmanuel Ethis, sociologue et Délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle