pzazz

Concert Performance de rythme signe□

SYSMO MATTERS COLLECTIVE

Comment faire encore danser en 2022?

Lodie Kardouss
Gezien op 11 juni 2022
Orangerie-Botanique/ Brussel

Un cadeau devenu rare s'offre a□ nous : un concert performance Sysmo. Occupant chaque centime□tre carre□ de la sce□ne, ce collectif belge de 15 percussionnistes libe□re toute son e□nergie pour nous rassembler et nous faire vibrer collectivement. Plus que jamais, ce dessein est autant une manifestation d'a□me, qu'il est un acte politique.

25 JUNI 2022

Si dans le milieu des arts vivants, nous observons depuis un certain temps des formes sce□niques avec un petit nombre d'interpre□tes sur le plateau, ce n'est pas du□ au manque d'artiste, mais bien au manque d'investissement financier des politiques dans ce secteur, pour que, comme dans tout e□cosyste□me sain, les artistes puissent faire leur me□tier en groupes plus e□toffe□s.

Bien que la crise covid semble derrie□re nous, il est important de se rappeler que le secteur artistique a e□te□ le premier a□ fermer et le dernier a□ rouvrir et que simultane□ment, nos politiques n'ont rien trouve□ de mieux que de "re□fle□chir a□ une transformation" du statut d'artiste - figure de style pour parler d'une re□forme douloureuse a□ venir qui, si l'on en croit les nombreuses pe□titions et manifestations de□ja□ mises en place, ne semble pas avoir pris en compte les rapports e□mis par les plateformes artistiques.

Sysmo est une ide□e de□veloppe□e par le Matters Collective d'Augustin de Bellefroid qui a e□tudie□ la composition live, tel que le soundpainting de Walter Thompson et le rythme signe□ cre□e□ par le musicien argentin Santiago Vazquez en 2006.

Ce langage d'environ 120 signes, ramene□ a□ Bruxelles par Augustin en 2012, permet de communiquer avec les musiciens et de les guider dans une aventure musicale collective. Lors d'un concert Sysmo, 5 des percussionnistes du groupe se relaient pour diriger l'ensemble gra□ce au rythme signe□.

Plus qu'une improvisation, cette cre□ation musicale en temps re□el base□e sur la re□pe□tition et l'e□volution de cycles rythmiques, devient une composition instantane□e et prend forme de performance.

Les indications de situation (tonalite□, signature rythmique, tempo, subdivision, etc.), de responsabilite□s (clave, solo, base, commentaires, proposition, etc.), de grammaire (breaks, me□moires, appels et re□ponses, etc.) et d'e□ve□nements a□ inte□grer (delays, filtres, etc.) sont donne□es avec pre□cision par le musicien qui prend la direction du groupe pour cre□er et faire progresser un morceau.

A□ l'inverse des orchestres de musique classique jouant avec partition et fonctionnant sur un mode□le pyramidal - l'information venant de la vision du chef d'orchestre sur l'œuvre - la composition en direct, adresse un processus de□cisionnel plus horizontal. Chaque interpre□te demeure co-auteur de la composition avec celui qui la dirige, puisqu'ensemble dans l'instant, ils re□unissent une multitude de connaissances et d'expe□riences qui nourrissent la cre□ation.

Aussi, comme ce sont les musiciens qui se relaient a□ la direction et non un chef exte□rieur qui dirige, ils apportent panache et audace a□ l'ensemble du jeu gra□ce a□ leur connaissance e□troite des finesses de chaque joueur et a□ la compre□hension des enjeux de chaque section. Reposant sur la technique partage□e du rythme signe□, ils peuvent ge□rer l'action qu'ils de□ploient dans le cadre dramaturgique que le chef propose en e□volution permanente.

Ce retour d'information imme□diat, sorte de "you get what you give" feeling, permet a□ tous les acteurs de la situation, peu importe le ro□le qu'ils occupent, de de□velopper vivacite□, disponibilite□ et capacite□ a□ articuler des propositions compatibles avec les diffe□rentes initiatives engage□es. Dans cette de□marche artistique, musiciens, chefs et spectateurs cre□ent continuellement le sens de ce qui advient.

Cette aventure musicale devient par extension une aventure sociale faisant e□cho a□ la question du faire socie□te□, avec toute la complexite□ que la diversite□ et les divergences impliquent. Que partage-t-on, avec qui et dans quel projet?
Dans cette expe□rience vibrante a□ grande vitesse faite de shekeres, triangles, surdos, sabars, bells, shakers, djembe□s, duns, congas, steel drums, tama, caxixis ou maracas, il arrive parfois de lire l'he□sitation ou l'appre□hension dans les regards des joueurs. Ces expressions de vulne□rabilite□ font aussi partie de la dynamique du jeu et te□moignent de la ve□racite□ du de□sir de ses membres a□ accomplir un tout, me□me s'ils ne de□tiennent qu'une fraction de ce dernier.

Le ro□le de la percussion, dans son essence, a toujours e□te□ de rassembler les gens. Si cette musique se cre□e et se partage entre les percussionnistes, c'est tout autant une expe□rience mordante qu'ils e□changent avec le public qui se connecte intuitivement au langage en y ajoutant sa propre re□ponse performative.

La pulsation bat dans nos corps et le rassemblement se fait en la matie□re. Nous devenons une mer mouvemente□e, faite de vagues de rythmes africains, cubains, jungle, drum and bass ou techno. Tout comme chaque chef de□voile sa personnalite□ a□ travers sa gestique, nous de□couvrons aussi celles de nos voisins, compagnons de voyage des cultures musicales que nous visitons ensemble. En unisson ou en contrepoint, nous dansons finalement comme un seul homme.

Le concert est rejoint pour quelques morceaux par le tromboniste, improvisateur et compositeur, Adrien Lambinet qui assure e□galement la

premie□re partie. Il de□ploie un univers sonore fait de musique populaire, contemporaine ou de jazz qu'il mixe avec ses diffe□rentes machines et pe□dales. Il ame□ne des parties me□lodiques et harmoniques au concert et par la chaleur de son timbre donne couleur a□ certains concepts rythmiques.

L'e□quilibre entre percussions et trombone pose un nouveau de□fi au chef qui veille a□ ce que les parties rythmiques et me□lodiques s'e□quilibrent sans que l'une ne prenne le dessus sur l'autre.

Le de□roule□ dramaturgique de la soire□e joue la carte de la monte□e en puissance vers un e□puisement salvateur. Alors que la fatigue nai□t sur les visages de nos chamanes et qu'ils redoublent d'attention et de concentration pour tenir la battue et la profusion d'informations signe□es, les aficionados de la percussion que nous sommes, entrent en transe. Au bout de deux heures de cre□ativite□ et de bon son, la fre□quence cardiaque de la salle est a□ son maximum.

Quand l'oxyge□ne commence a□ manquer, c'est le signe qu'il est temps de redescendre. Rappel, dernie□re prise de pouls, sourires, transpiration, salut des musiciens. En acce□le□re□, nous avons revu les essentiels de la vie qui sont aussi ceux du rythme : la respiration et la pulsation du cœur a□ la base de chaque geste exe□cute□. La boucle est boucle□e.

Cette pratique de l'improvisation dans le moment de la performance qu'est le rythme signe□, fait e□cho a□ la composition instantane□e en tant que forme de repre□sentation de□veloppe□e dans les anne□es 1960 aux E□tats-Unis par le Judson Dance Group, poursuivie par Steve Paxton, Simone Forti, Yvonne Rainer et Trisha Brown, et dont les techniques sont encore enseigne□es et utilise□es par les chore□graphes Julyen Hamilton, Lisa Nelson et Mark Tompkins.Danse et musique sont de□finitivement indissociables.

L'art vivant prend sa source dans le corps des uns et termine sa course dans le corps des autres. *Comment faire encore danser en 2022* ? La danse est l'incarnation d'une expérience collective dans le temps. Remettons nos corps en action et dansons Sysmo!