

TRANS — SYNTHÈSE DU CONCEPT ARTISTIQUE

1. TRANS : LA NOTION GÉNÉRALE

TRANS désigne une démarche artistique fondée sur le passage, la transformation et la circulation entre des univers musicaux habituellement séparés.

Il ne s'agit pas de fusionner des styles pour créer un genre supplémentaire, ni de juxtaposer artificiellement plusieurs influences.

La démarche TRANS consiste à partir d'une matière musicale existante — un langage, une œuvre, un rythme, une tradition, un son, une technologie — pour la traverser, la déplacer et la transformer par l'interprétation et la création.

Le préfixe TRANS signifie donc :

- traverser les genres sans s'y enfermer ;
- relier des langages musicaux éloignés ;
- déplacer les fonctions habituelles des instruments, de la voix et des technologies ;
- faire circuler la musique entre héritage, présent et création ;
- transformer une matière existante sans effacer son identité ;
- utiliser les différences culturelles et musicales comme sources de création.

TRANS n'est pas un style musical. C'est une méthode de création, d'interprétation et de transformation.

Cette méthode peut s'appliquer à différents territoires artistiques.

2. TRANSJAZZ

TransJazz applique la démarche TRANS au jazz.

Le point de départ est une conception du jazz non comme un ensemble figé de codes stylistiques, mais comme une musique née de populations minoritaires, dominées ou marginalisées, ayant transformé leurs contraintes en langage artistique.

Dans cette perspective, le jazz ne se limite pas au swing, au bebop, au free jazz, au jazz-rock ou aux formes historiques reconnues.

Il représente une dynamique plus fondamentale : transformer les héritages, les contraintes et les rencontres culturelles en nouveaux langages musicaux.

TransJazz prolonge cette dynamique.

Il met en relation :

- les héritages africains ;

- le jazz et l'improvisation ;
- les musiques européennes ;
- les systèmes rythmiques et harmoniques provenant d'autres cultures ;
- les technologies contemporaines ;
- la spatialisation sonore ;
- les recherches sur la basse et la voix.

L'objectif n'est pas de produire une nouvelle fusion musicale. Il s'agit de continuer le mouvement historique du jazz : absorber, transformer, inventer et ouvrir de nouveaux territoires d'expression.

3. TRANSDJ

TransDJ applique la démarche TRANS aux musiques électroniques, à la Dance, à la House et aux pratiques issues du DJing.

Dans le fonctionnement traditionnel, le DJ sélectionne, assemble, mixe et transforme des musiques enregistrées.

TransDJ déplace cette fonction.

Le musicien devient simultanément :

- interprète ;
- improvisateur ;
- compositeur ;
- producteur ;
- créateur de textures ;
- organisateur de l'espace sonore.

La basse, la voix, les boucles, les séquences, les traitements électroniques, les bruitages et la spatialisation deviennent les éléments d'un système musical vivant.

Les structures électroniques ne constituent plus seulement un accompagnement préprogrammé.

Elles deviennent une matière avec laquelle l'interprète peut dialoguer, improviser et transformer la musique en temps réel.

TransDJ rapproche ainsi la liberté du musicien improvisateur, la construction du producteur électronique et la maîtrise de l'espace sonore.

4. TRANSCOVER

TransCover applique la démarche TRANS à l'interprétation d'œuvres existantes.

Il ne s'agit ni de reproduire fidèlement une chanson, ni de réaliser un simple arrangement, ni de modifier superficiellement son style.

Le morceau original devient une matière de transformation artistique.

L'interprète identifie ce qui constitue l'identité fondamentale de l'œuvre :

- la mélodie ;
- le rythme ;
- l'harmonie ;
- le texte ;
- l'émotion ;
- l'énergie ;
- la structure.

À partir de ces éléments, il construit une nouvelle interprétation à travers son propre langage musical.

La basse peut devenir simultanément rythmique, harmonique et mélodique.

La voix peut quitter l'interprétation conventionnelle pour devenir texture, percussion, improvisation ou matière sonore.

Les rythmes, les harmonies, l'espace et les technologies peuvent transformer profondément l'œuvre.

Mais cette transformation conserve un lien perceptible avec l'identité de départ.

TransCover consiste donc à faire traverser une œuvre existante par un autre univers artistique afin qu'elle révèle des possibilités qui n'étaient pas présentes dans son interprétation originale.

5. CE QUI RELIE TRANSJAZZ, TRANSDJ ET TRANSCOVER

Les trois concepts reposent sur un même principe.

La musique n'est pas considérée comme un territoire à occuper, mais comme une matière à traverser et à transformer.

TransJazz traverse les traditions et les langages musicaux.

TransDJ traverse les frontières entre musicien, DJ, compositeur, producteur et improvisateur.

TransCover traverse l'œuvre existante pour en proposer une nouvelle existence artistique.

Dans les trois cas, la démarche refuse :

- l'enfermement dans un genre ;
- la simple reproduction ;
- la fusion superficielle ;
- l'innovation technologique sans nécessité artistique ;
- la séparation rigide entre création, interprétation et transformation.

6. TRANS COMME SYSTÈME ARTISTIQUE GLOBAL

TRANS peut ainsi devenir le concept général qui rassemble les différentes dimensions du travail artistique de TOOBASS.

TRANS

→ principe général de passage et de transformation.

TransJazz

→ transformation et prolongement des langages issus du jazz, de l'improvisation et des rencontres culturelles.

TransDJ

→ transformation des pratiques électroniques et du DJing par l'interprétation, l'improvisation et la création en temps réel.

TransCover

→ transformation d'œuvres existantes par un langage artistique personnel.

Ces différentes branches ne constituent pas des projets indépendants.

Elles sont les manifestations d'une même recherche menée depuis plus de trente ans : dépasser les frontières entre les genres, les fonctions musicales, les cultures, les technologies et les formes de représentation afin de créer de nouveaux espaces d'expression.

FORMULE CENTRALE

TRANS n'est pas la fusion des genres.

TRANS est le processus par lequel une matière musicale traverse un langage artistique, se transforme et ouvre un nouvel espace de création.

Cette notion pouvant être appliquée à toute forme d'art, nous parlerons alors de TRANSART ou même de TRANSUNIVERSALITÉ.