

Bal Canto – Références culturelles et musicales inspirant le projet –

Par Raphaël Imbert

ELEMENTS GENERAUX SUR LE « BAL CANTO »

Quelques éléments pour aborder ce concert et sa préparation tous ensemble !

A l'initiative de la Philharmonie de Paris, Campus Art Méditerranée, Cie Nine Spirit, dans le cadre du week-end « Massilia Sounds » en février 2026 à la Philharmonie, Raphaël Imbert propose et compose le « Bal Canto », projet-fanfare participatif réunissant instrumentistes, vocalistes, improvisateurs, avec des musiciens et chanteurs de tout niveau, sous sa direction et celle de Marion Rampal. Le Bal Canto repose sur trois principes :

La Méditerranée, avec Marseille comme point de bascule. Une Méditerranée complète, large, monde, créolisée, à l'instar la citation célèbre de Darius Milhaud :

« La Méditerranée est une mer qui va de Constantinople à Rio de Janeiro »

L'oralité, comme principe de création, de fête, de partage. On joue les thèmes, on improvise, on jasse, on swingue, on groove, sans partition !

L'accueil, tous les niveaux sont acceptés, et le matériel musical est prévu à cet effet, pour convenir à des envies professionnelles comme à des pratiques débutantes, dans la grande tradition populaire des bandas, et des brass bands intergénérationnels de Louisiane, d'Andalousie, de Sicile, des Balkans.

« Le jazz est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux ! » Raphaël Imbert

C'est une rencontre au sommet, jazz et populaire, dont l'intérêt réside dans notre capacité à ne pas simplement rester « entre deux rives », entre nord et sud, ouest et est, entre oralité et écriture, entre savant et populaire, mais à assumer pleinement et conjointement les atouts de l'improvisation, de la composition, du répertoire et de l'orchestration, dans un geste commun. Une version marseillaise est prévue dans le cadre de l'ouverture de la saison Méditerranée en mai 2026.

Ce sera surtout une fête poétique et dansante, une célébration lyrique et ludique, un voyage musical et onirique !

- ⇒ Le répertoire est en cours de construction et composition
- ⇒ Il sera composé d'un équilibre entre répertoire identifié des traditions communes (Méditerranée, New Orleans, Caraïbes, oralité, créolité, etc.) et quelques compositions originales s'inspirant de ces traditions.
- ⇒ En termes de volumes, cela représentera environ cinq/six reprises et cinq/six compositions originales
- ⇒ Le programme est, idéalement, à apprendre par cœur.
- ⇒ Il sera composé non pas en orchestration mais en niveau : trois niveaux posés à chaque morceau – débutant, pratique courante, pratique assurée
- ⇒ La partition est un aide-mémoire, et laisse place à l'invention, l'improvisation, la prise de risque

QUELQUES INSPIRATIONS GEOGRAPHIQUES

La Sicile

Fanfares

<https://www.youtube.com/watch?v=CEYLCXLodBg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Gj9rPpYcXYI>

Cornemuse

https://youtu.be/sbMy1gAzhqo?si=gMlxDVzgRh1_lgZl

Chants

https://www.youtube.com/watch?v=uxDAB2n_Y8o&t=30s

Original Dixieland Jazz Band

<https://youtu.be/5WojNaU4-kl?feature=shared>

Andalousie

Sacta

<https://youtu.be/DEPHpiiAcxA?feature=shared>

Miles Davis

<https://youtu.be/mNx9fABz2f0?feature=shared>

Banda

<https://youtu.be/uG51KgCQzzg?feature=shared>

Catalogne, Sud-Ouest, Pays Basque

Fêtes de Dax

https://www.youtube.com/watch?v=1_G6OHly_9E

Cobla Catalogne

https://www.youtube.com/watch?v=pUBlt0_V35c&list=RDpUBlt0_V35c&start_radio=1

Bourré Auvergne

<https://youtu.be/KSIIfOpPW2uQ?feature=shared>

Valse Andra Minvielle et Bernard Lubat

https://youtu.be/IYS_6ASp7YY?feature=shared

Occitanie, Provence

Craba

https://www.youtube.com/watch?v=hBodYnnX7UU&list=RDhBodYnnX7UU&start_radio=1

Un chant provençal et cévenol façon free-jazz

<https://youtu.be/fqwUMP4WgKA?feature=shared>

L'Égypte

Salah Ragab « Egypt Strut »

<https://youtu.be/kojTS9-z39k?feature=shared>

With Sun Ra

https://youtu.be/JHn_63s0Vlw?feature=shared

Oum Kalthoum

<https://youtu.be/FC05xsoJ6Og?feature=shared>

Algérie

Archie Shepp à Alger

<https://youtu.be/feitPahYQ0g?feature=shared>

Le film de William Klein

<https://youtu.be/KBcwSnD4sRE?feature=shared>

Chaabi

<https://youtu.be/kvkRVx16I7AI?feature=shared>

Maroc

Master Musicians of Joujouka :

<https://youtu.be/ECqzEi7Ghcs?si=iUQtGnYoy1tcZl6D>

Chez Ornette Coleman

<https://youtu.be/unm4BPIHXXE?feature=shared>

<https://youtu.be/23QVY94tAj0?feature=shared>

Liban

Rabih Abou-Khalil

<https://youtu.be/Eyy0sX9HSBE?feature=shared>

Ladino / Sépharade

Françoise Atlan

https://youtu.be/8h0TJJ_Oc1o?feature=shared

Balkans

<https://youtu.be/2mHl7JszcpU?feature=shared>

https://www.youtube.com/watch?v=vuoRbh1Ka2c&list=RDvuoRbh1Ka2c&start_radio=1

Nouvelle-Orléans, Caraïbes

Jazz Funerals

<https://youtu.be/alzPbV61sOM?feature=shared>

Louis Armstrong <https://youtu.be/Jlx5Uf9p0kU?feature=shared>

Second Line/parade

<https://youtu.be/apCPrSQzgdQ?feature=shared>

<https://youtu.be/3VjRnO-p7lQ?feature=shared>

Haïti

https://youtu.be/p_H3FcB8vmE?feature=shared

Martinique

<https://youtu.be/ZiyAi7gxXtE?feature=shared> (orchestre antillais d'Alexandre Stellio)

Afrique du Sud

Abdullah Ibrahim

<https://youtu.be/hiQOuyqySBg?feature=shared>

Zim Ngqawana

<https://youtu.be/vqMUElO6RUQ?feature=shared>