

ENSEMBLE NAUTILIS
ENSEMBLE SILLAGES
Benjamin de la Fuente

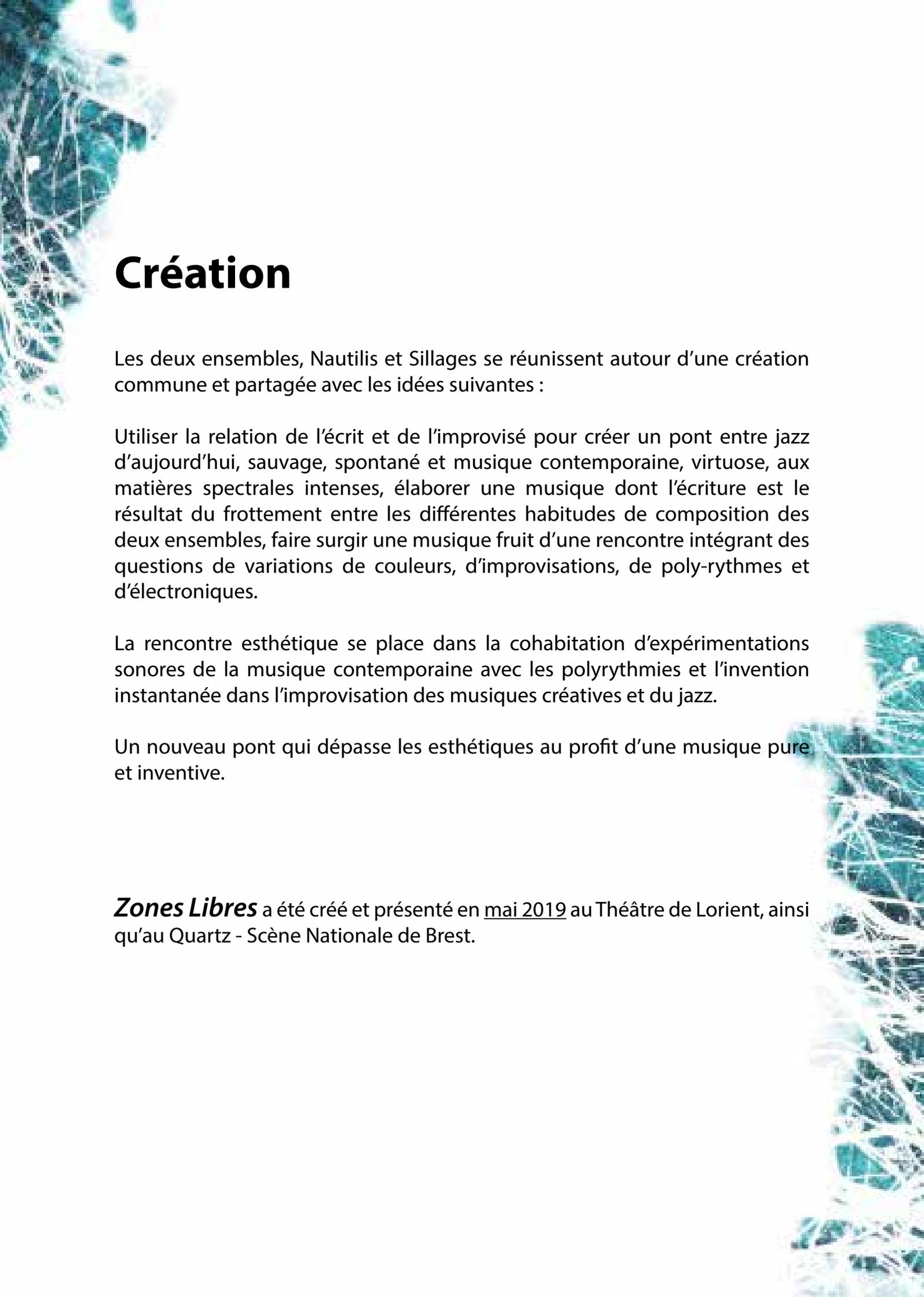
ZONES LIBRES

Dossier de présentation

Avec le soutien du Théâtre de Lorient,
centre dramatique national

Création

Les deux ensembles, Nautilus et Sillages se réunissent autour d'une création commune et partagée avec les idées suivantes :

Utiliser la relation de l'écrit et de l'improvisé pour créer un pont entre jazz d'aujourd'hui, sauvage, spontané et musique contemporaine, virtuose, aux matières spectrales intenses, élaborer une musique dont l'écriture est le résultat du frottement entre les différentes habitudes de composition des deux ensembles, faire surgir une musique fruit d'une rencontre intégrant des questions de variations de couleurs, d'improvisations, de poly-rythmes et d'électroniques.

La rencontre esthétique se place dans la cohabitation d'expérimentations sonores de la musique contemporaine avec les polyrythmies et l'invention instantanée dans l'improvisation des musiques créatives et du jazz.

Un nouveau pont qui dépasse les esthétiques au profit d'une musique pure et inventive.

Zones Libres a été créé et présenté en mai 2019 au Théâtre de Lorient, ainsi qu'au Quartz - Scène Nationale de Brest.

NOTE D'INTENTION
Sillages / Nautilus / B. de la Fuente

ZONES LIBRES

Sillages et Nautilus

Dans ce projet constitué de quatre musiciens de Jazz et de quatre musiciens issus de la musique classique contemporaine, il n'est pas question d'une simple rencontre musicale entre ces deux groupes aux démarches si différentes, mais bien d'une relation nouvelle entre huit musiciens et leur expressivité singulière. Une des raisons de ce rassemblement est qu'ils sont tous, avant tout, au service d'une expérience musicale, scénique et visuelle.

Le terrain de jeu

Les musiciens sur le plateau ont à leur disposition plusieurs zones de jeu utilisées en fonction de la nature musicale de la partition. Les déplacements et les modifications des places des instrumentistes permettent de créer de véritables reliefs sonores, en intégrant l'espace scénique comme un paramètre à part entière de la partition. Il devient alors possible de donner à entendre, par exemple, une petite berceuse pianissimo au bord de scène, tout en ayant au même moment une partie de batterie foisonnante fortissimo au fond du plateau. S'opère alors un mixage sonore en trois dimensions.

La lumière

Après le paramètre de l'espace scénique, s'ajoute à la partition celui de la lumière. La création de la lumière n'est plus envisagée comme un simple accompagnement de la musique, comme une ambiance enveloppante, mais bien comme une voix polyphonique supplémentaire placée dans la partition au côté du violon ou de la clarinette. C'est une lumière capable d'être aussi bien rythmique, que de surgir d'une harmonie et d'en inventer même son prolongement.

La couleur et le timbre

La couleur musicale trouve son expression à la suite des diverses rencontres avec les musiciens tout au long de l'année 2018 et début 2019, à travers un travail spécifique orienté vers le timbre en mouvement, les textures harmoniques et les polyrythmies, donnant lieu à une musique plutôt organique, pénétrante et plastique.

La partition

Dicté par la nature du projet et des musiciens, j'ai opté pour une écriture musicale usant, selon les séquences, d'une écriture minutieuse entièrement rédigée et des vertus de l'improvisation "cadrée" : c'est-à-dire, accompagnée de matériaux (cellule, réservoir de notes, pattern rythmique) et de rôles prédéfinis pour chacun de musiciens.

Le parti pris

La durée de Zones Libres est d'environ une heure. Elle est constituée de plusieurs petits mouvements qui ont pour caractéristique de privilégier un binôme différent de musiciens, donnant lieu à une écriture plus concertante avec les six autres.

Chaque binôme est constitué d'un musicien de Jazz et d'un musicien classique. Les transitions entre ces mouvements sont d'une toute autre nature, avec des soli et des textures tutti. Une partie électroacoustique (jouée par un clavier sampler) de nature principalement phonographique, avec des sons empruntés à la réalité, joue le rôle d'un hors-champ. Elle ajoute une nouvelle dimension, travaillant sur la mémoire collective, elle ouvre des brèches sur de mini-narrations, faites de paroles, ambiances, événements, références, etc.

La méthode

Nous avons opté pour une méthode de travail qui consiste à organiser des rencontres et des séances d'expérimentation avec les musiciens et le créateur lumière. L'objectif étant de personnaliser la partition et d'établir une relation de qualité indispensable à notre ambition poétique.

Enfin,

Les mouvements et les différentes zones sur le plateau, la pensée musicale des lumières, la dimension phonographique de la partie électroacoustique ont pour vertu de nous faire entendre autrement en inventant des configurations renouvelées de l'écoute.

Benjamin de la Fuente

La Presse en parle...

Res Musica / Guillaume Kosmicki - 27 mai 2019

...PASSAGE EN ZONES LIBRES AVEC LES ENSEMBLES SILLAGES ET NAUTILIS

Le 27 mai 2019 par Guillaume Kosmicki

Plus de détails

Lorient. Théâtre de Lorient (CDDDB). 24-V-2019. Benjamin de la Fuente (né en 1969) : Zones libres (création mondiale). Ensemble Sillages : Lyonel Schmit, violon ; Stéphane Sordet, saxophones ; Ingrid Schoenlaub, violoncelle ; Hélène Colombotti, percussions ; Philippe Arrii-Blachette, direction artistique ; Ensemble Nautilus : Céline Rivoal, accordéon ; Frédéric B. Briet, contrebasse ; Nicolas Pointard, batterie ; Christophe Rocher, clarinettes. Création lumières et scénographie : Nicolas Bazoge. Son : Sylvain Thévenard

France

- Bretagne
 - Lorient

Le compositeur Benjamin de la Fuente parvient à fusionner deux ensembles identifiés jazz et musique contemporaine dans une œuvre haute en couleur en respectant les particularités de chacun.

Une des missions fondamentales de la musique est de réunir les êtres humains, parfois au-delà des langues et des barrières culturelles, permettant une compréhension non verbale. Le projet *Zones libres* a été souhaité par Philippe Arrii-Blachette et Christophe Rocher, qui envisageaient depuis longtemps de confronter leurs deux ensembles brestois et leurs manières de faire de la musique. Le choix de Benjamin de la Fuente est tombé sous le sens pour orchestrer cette rencontre. En effet, ce compositeur singulier a tout au long de sa carrière mêlé les univers esthétiques et les pratiques, entre écriture et improvisation. Il représente la voie de la transversalité, une tendance importante de la musique d'aujourd'hui, n'hésitant pas à explorer librement du côté du jazz ou du rock au fil de ses œuvres ou de ses formations (notamment avec le groupe Caravaggio).

Zones libres débute par une introduction électroacoustique qui plonge les spectateurs dans des matières minérales en mouvement (gravier, sable, pierres). Après cette immersion, huit musiciens, quatre de chaque ensemble, vont apparaître et se retirer tout au long du spectacle au gré des configurations multiples souhaitées par le compositeur. C'est un ballet très orchestré, un jeu de rôles millimétré en phase avec les jeux de lumières de Nicolas Bazoge. Comme les matières sonores introductives brutes l'ont suggéré, le spectateur assiste à une musique en train de se construire, chaque étape reposant en très grande partie sur un jeu d'improvisation au cours duquel les interprètes piochent dans un réservoir d'idées imaginées et consignées par le compositeur. Écrit et improvisation sont ainsi mêlés dans la facture même de l'œuvre. La concentration est extrême entre les instrumentistes, les échanges de regards constants. Sans équivoque, l'auditeur identifie sur scène les différences entre musiciens de l'écrit et jazzmen. Il en résulte certes parfois une certaine tension, mais elle se dénoue toujours au profit de moments intenses et fluides ou la symbiose entre les univers finit par se réaliser.

Benjamin de la Fuente a creusé la personnalité de chaque instrumentiste pour parvenir à ce résultat. Au fil des rencontres, il a peaufiné son travail en livrant une partition sur mesure pour cette réunion de virtuoses. Le sentiment général est celui d'un tournoiement continu, une ronde délicatement complétée par la bande sonore et par quelques effets rajoutés, comme des réverbérations. Les étapes font entendre tour à tour des rythmiques de jazz groovy, des crépitements de percussions légers ou denses, des moments mélodiques, des rugissements collectifs, des textures plus apaisées. On retient notamment un jeu de miroir fréquent entre les clarinettes de Christophe Rocher et les saxophones de Stéphane Sordet, ou s'exprimant dans un puissant duo de percussions entre Hélène Colombotti et Nicolas Pointard. Le batteur participe également à une petite berceuse enjouée jouée avec Céline Rivoal (accordéon) et Ingrid Schoenlaub (violoncelle). Cette dernière surprend par un solo très lyrique et romantique, seule en pleine lumière, vers la fin du spectacle. Il faut relever également la conclusion reposant sur un échange ludique animé par le souffle des musiciens dans des bouteilles, qui rappelle la musique pygmée et le « Watermelon man » d'Herbie Hancock avec les Headhunter (1973). Sans aucun doute, les interprètes prennent plaisir à arpenter collectivement ces *Zones libres* aménagées par Benjamin de la Fuente, et nous avec.

Crédit photographique : © Piera Formenti

DISTRIBUTION

Benjamin de la Fuente

Composition et électronique en live

Benjamin de la Fuente, Nicolas Bazoge et Sylvain Thévenard

Mise en mouvement

Ensemble Nautilus

Céline Rivoal : Accordéon

Frédéric B.Briet : Contrebasse

Nicolas Pointard : Batterie

Christophe Rocher : Clarinettes (Basse, Bb et Eb)

Ensemble Sillages

Lyonel Schmit : Violon

Stéphane Sordet : Saxophones baryton et basse

Ingrid Schoenlaub : Violoncelle

Hélène Colombotti : Percussions

Benjamin de la Fuente

Compositeur et improvisateur

Après avoir étudié la composition au CNSM de Paris avec Gérard Grisey et l'improvisation avec Alain Savouret, BDLF co-fonde en 2000 avec Samuel Sighicelli et Benjamin Dupé, la compagnie d'invention musicale Sphota.

En 1999, Il suit le cursus de composition à l'IRCAM. En 2001, il est pensionnaire à la Villa Medici. A son retour il crée avec Samuel Sighicelli, le groupe de Art-Rock « Caravaggio » avec Eric Echampard et Bruno Chevillon.

Il mène une activité de compositeur, d'improvisateur et de concepteur de spectacle. Son travail se caractérise par un décloisonnement esthétique indispensable à l'élaboration de nouvelles poétiques musicales, avec le souci d'inventer un contexte d'écoute original. Il s'appuie à la fois sur l'expérimentation vivante, sur l'écriture et les collaborations transversales pour inventer de nouveaux rapports entre la musique, la scène et les publics. Sa musique allie un travail sur le timbre et la dramaturgie à une quête de l'énergie.

Il écrit des pièces instrumentales avec ou sans électronique pour divers ensembles et orchestres, des spectacles musicaux et travail ponctuellement pour le cinéma. Il est régulièrement invité pour des master-classes autour de l'improvisation et de la composition.

Actualités 2017-18 :

Artiste en résidence à la Maison de la Musique de Nanterre
Création du ciné-spectacle Folk Blues Remains | 23 Février 2017
Sortie d'un disque monographique Contrecoup sur le label de Radio France Signature
| janvier 2017
Sortie du disque Turn Up de Caravaggio | Février 2017
Création d'une pièce pour l'ensemble Soundinitiative | nov 2017
Conception avec l'ensemble TM+ du spectacle The other (in)side | nov 2018
Conception d'un spectacle avec l'ensemble de percussions Tactus et la Cie de cirque Petits
Travers | 2018

Collaborations :

ICTUS, L'EIC, Ars Nova, TM+, l'itinéraire, Pianopossible, Court-Circuit, Lucilin, Decoder,
l'Orchestre National de Jazz, Les percussions de Strasbourg... l'Orchestre Philharmonique de
Radio France, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre National de Cannes, Grame, la Muse
en Circuit, le INA-grm, l'IRCAM, la Maison de Radio France, le théâtre du Châtelet, l'Opéra
Garnier, ArsMusica, Musica, Novelum, le festival d'Aix en Provence, les solistes Garth Knox, Alexis
Descharmes, Tedi Papavrami, Philippe Bianconi, Gérard Caussé, Jean Geoffroy, Vincent David.

Distinctions :

Maîtrise de Musicologie à l'université de Paris VIII
Grand prix lycéen des compositeurs 2010 pour le disque la longue Marche Grand
Prix du disque Charles Cros 2010 pour le disque la longue Marche
Prix André Caplet de l'Académie des Beaux-arts de l'Institut de France (2009)
Bourse de l'Académie des Beaux-arts de l'Institut de France (2005)
Prix Hervé Dugardin de la SACEM (2002)
Il est titulaire du CA de composition électroacoustique (2001)
Finaliste du concours International de Composition Electroacoustique de Noroit (1996)
Lauréat du 1er Prix du concours International de Composition d'Aquitaine (ADAMA)
(1990)
Liens : www.benjamindelafuente.eu | soundcloud.com/benjamindelafuente |
benjamin.delafuente.bandcamp.com

Ensemble Nautilus

Nautilus est un ensemble instrumental créé en 2011 qui rassemble une dizaine de musiciens professionnels, implantés en Bretagne, conventionné par la DRAC Bretagne, autour d'un travail de recherche, de création musicale et de diffusion de leurs productions. Leurs musiques sont très influencées par le jazz mais puisent aussi leurs inspirations dans d'autres esthétiques musicales (musique contemporaine, électro, rap, musiques du monde). Une douzaine de créations aux formats différents (du duo au grand orchestre de 16 musiciens) ont vu le jour et ont tourné dans les réseaux, régionaux, nationaux et internationaux depuis 2011.

L'Ensemble Nautilus a également pour vocation d'accompagner les créations des musiciens, de les diffuser ainsi que d'assurer un rôle de médiation avec les partenaires et les publics (actions culturelles sur la durée, relations avec des producteurs et des diffuseurs, dispositifs de jumelages) et de développer le dispositif ARCH, d'échanges entre artistes, dispositif qui mène à terme à de nouvelles créations de dimensions internationales (USA, Canada, Allemagne, Italie...)

Les créations de l'Ensemble Nautilus

- ***Brain Songs I, II, III**: triptique de projets (concert-conférences / duo Boreal Bee / octet Ensemble Nautilus) émanant d'un projet scientifique portant sur l'improvisation musicale et les neuro-sciences
- ***No Silenz** (4 musiciens) : quatuor franco-canadien Sax-Contrebasse-Clarinette-Chant
- ***Les Marquises** (2 musiciens) : duo accordéon-clarinette (reprises de l'album de J.Brel)
- ***Energie Noire** (2 musiciens) : duo Sax Electro (2 LP chez Offoron 2014 et 2016)
- ***Regards de Breizh** (8 musiciens): Photo-concert sur des photos de Guy Le Querrec (1CD chez Innacor 2016)
- ***Evergreen** (9 musiciens): Nouveau Nonet sur la musique de Nicolas Pointard (1 CD sur le précédent répertoire en 2012 Mz-Records)
- ***Bonadventure Pencroff** (5 musiciens + 1 récitant): ensemble franco-américain (1 CD chez Mz-records 2013)
- ***Nos Futurs ?** (3 x 3 musiciens): trois trios avec les voix Anne-James Chaton, Beñat Achiary et Mike Ladd (triple CD chez Abalone productions 2016)
- ***Hamid Drake / Philippe Champion** (2 musiciens): duo Batterie Trompette (1 CD chez Mz-records 2015)
- ***Third Coast Ensemble** (16 musiciens): Grand Ensemble Franco-américain (1 CD chez RogueArts octobre2017)
- ***Rrêve Sélavy** (3 musiciens): spectacle jeune public (diffusé par l'Armada Production)
- ***Extenz'O** (3 musiciens): trio de musique improvisée (1CD chez Mz-records 2011)
- ***Un Homme est mort** (4 musiciens): BD-Concert
- ***Carol** (3 musiciens): trio (Rocher / B.Briet / Pointard)
- ***Marmite à Sons** : Orchestres de non-musiciens

L'ensemble Nautilus est membre de Bretagne World Sounds, Fédération Grands Formats (administrateur), Syndicat des Musiques Actuelles et suit les activités de l'Euro Jazz Network (réseau Européen de diffusion du Jazz).

En terme de diffusion et de partenariat avec les acteurs, l'Ensemble Nautilus travaille en co-production avec Penn Ar Jazz (SMAC Jazz à Brest) pour le développement des échanges ARCH à l'international et avec de nombreuses salles sur son territoire et sur le territoire national pour les co-production et achat de ses spectacles (pour en citer quelques uns : le Quartz SN de Brest, la Carène, La Ville de Gouesnou, La Maison du Théâtre, MAPL (Lorient), l'Estran à Guidel, La Grande Boutique et Label Innacor (Langonned), Le Pannonica Nantes, le Petit Fauchoux (Nantes), Jazz à Nevers, Djazz D'or (Strasbourg), l'Hermitage (Paris), Festival Umbrella à Chicago, The Bridge (dispositif d'échanges artistiques France-USA), Suoni Per El popolo à Montreal.

En terme de partenariat durable, citons celui avec Penn Ar Jazz et la Métropole de Brest (incluant la municipalité de Gouesnou et le conservatoire de musique de Brest) sur le projet ARCH d'échanges artistiques avec des villes à l'étranger.

Ensemble Sillages

Fondé en 1992 par **Philippe Arrii-Blachette** et depuis janvier 2020 dirigé par **Gonzalo Bustos** (compositeur, chef d'orchestre), l'**Ensemble Sillages** est une formation de musiciens qui trouvent à travers les compositeurs de notre temps l'expression de leurs sensibilités d'interprètes.

Le travail avec les compositeurs vivants est au centre de la politique artistique de l'ensemble. Il valorise une juste interprétation de leurs pensées musicales et favorise une compréhension vivante de leurs œuvres auprès d'un large public.

L'ensemble se produit régulièrement sur le territoire national et international (Mexique, Argentine, Suisse, Espagne, Italie, Belgique, Paris, Bordeaux, Lorient...)

Depuis 1996, Sillages est en résidence au Quartz, scène nationale de Brest. Cette relation, inscrite dans le temps, permet chaque année à des créations de voir le jour, favorise la diffusion du répertoire contemporain et accompagne la mise en place d'actions culturelles et pédagogiques.

Sillages développe tout un arsenal de propositions pour la transmission vers tous les publics des nouvelles formes musicales. L'action culturelle est vécue comme un acte de création à part entière.

L'ensemble compte plusieurs enregistrements monographiques des compositeurs Jean-Luc Hervé, Allain Gaussin et Martin Matalon.

L'Ensemble Sillages est à l'initiative du Festival ELECTRICUTION, qui place en son cœur la question du rapport de la création musicale et de la technologie et explore la pluridisciplinarité du sonore (arts visuels, danse...). La septième édition se déroulera à Brest au printemps 2020.

Créations de l'Ensemble Sillages :

***Créations 2019** : Discolorato de Gérard Zinsstag, Fanal de Gonzalo Bustos, Sextet in two parts de Samuel Andreyev, Sillages de Jean-Luc Hervé

***Créations 2018** : Traces XIII de Martin Matalon, Les sons tournent de Jean-Luc Hervé, Incanto XII de Simone Movio, Dedans-Dehors de Gonzalo Bustos.

***Créations 2017** : Œuvres de Georgia Spiropoulos, Javier Torres Maldonado.

***Créations 2016** : Œuvres de Jean-François Charles, Yves Chauris, François Rossé et Jean-Luc Hervé.

***Créations 2015** : Œuvres de Jean-Luc Hervé, Martin Matalon, Allain Gaussin et Javier Torres Maldonado.

En résidence au Quartz, Scène Nationale de Brest, l'ensemble Sillages reçoit le soutien du Ministère de la Culture, DRAC Bretagne au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, de la Ville de Brest, du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental du Finistère, de la SACEM action culturelle et de la SPEDIDAM, les droits de l'interprète.

SOUTIENS

L'Ensemble Sillages et l'Ensemble Nautilus reçoivent le soutien du Ministère de la culture et de la communication, Drac-Bretagne au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, de la Ville de Brest, de la SACEM action culturelle et la SPEDIDAM les droits des interprètes.

Cette création a reçu le soutien du Théâtre de Lorient, centre dramatique national.

L'Ensemble Sillages est en résidence au Quartz, Scène nationale de Brest.

Sphota, coopérative d'invention musicale créée en 2000 bénéficie de l'aide au fonctionnement du Ministère de la Culture, elle reçoit le soutien de l'Adami365 et de la Spedidam pour les projets de Caravaggio.

Crédits : Didier Olivré // Ensemble Sillages - Romain Al'I // Ensemble Nautilus

CONTACTS

ENSEMBLE NAUTILIS

Erwan Massiot

erwan@ensemble-nautilus.org

06 13 19 32 14

www.ensemble-nautilus.org

ENSEMBLE SILLAGES

Gonzalo Bustos (directeur artistique)

Alain Hélou (administrateur)

info@ensemblesillages.com

02 98 47 94 14

www.ensemblesillages.com

SPHOTA

Vénus Castro

production@sphota.org

06 64 34 77 72

www.sphota.org