

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 fruit du frottement entre les différentes habitudes de composition des deux ensembles, faire surgir une musique fruit d'une rencontre intégrant des questions de couleurs spectrales, 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.

Calendrier

Février 2018 : premières rencontres improvisées entre les musiciens

Automne 2018 : deux résidences de trois jours avec le compositeur.

Du 21 au 23 mai 2019 : répétitions et création lumière au Théâtre de Lorient, CDDB.

24 mai 2019 : Zones Libres au CDDB

29 mai 2019 : Zones Libres 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 une relation nouvelle entre huit musiciens et leur expressivité singulière. Une de 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 des 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 trouvera son expression à la suite des diverses rencontres avec les musiciens tout au long de l'année 2018 et début 2019. Cependant, il est déjà prévu un travail spécifique orienté vers le timbre en mouvement, les textures harmoniques et les polyrythmies. En vue d'une musique plutôt organique, pénétrante et plastique.

La partition

Dicté par la nature du projet et des musiciens, j'opterai 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, cette polyphonie étendue : 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

DISTRIBUTION

Benjamin de la Fuente

Composition et électronique en live

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 | Novembre 2017

Conception avec l'ensemble TM+ du spectacle The other (in)side | Novembre 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

- * *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 octobre 2017)
- * *Rrêve Sélavý* (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, l'Ensemble Sillages est une formation de musiciens qui trouvent à travers les compositeurs de notre temps l'expression de leur sensibilité d'interprète.

Le travail avec les compositeurs vivants est au centre de la politique artistique de l'ensemble pour une interprétation juste de leurs pensées musicales, pour favoriser aussi leurs rapprochements auprès du public par une compréhension vivante de leurs oeuvres. L'ensemble se produit régulièrement sur le territoire national et international (Mexique, Argentine, Suisse, Espagne, Italie, Belgique, Paris, Bordeaux, Quimper...)

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 de la musique de notre temps. Outre le répertoire contemporain, Sillages élabore des projets ayant toujours en ligne de mire d'amener un public le plus large possible à se frotter aux nouvelles formes musicales. Ainsi, l'action culturelle est un des axes fondamentaux du travail de Sillages. En 2017-2018, le projet Dedans/Dehors, mené avec 80 collégiens de Brest aboutira à une création interdisciplinaire, entre musiques, arts plastiques et danse. L'ensemble compte plusieurs enregistrements monographiques des compositeurs André Hodeir, Jean-Luc Hervé, Allain Gaussin, Martin Matalon et prépare actuellement 3 nouveaux CDs.

L'Ensemble Sillages est à l'initiative du Festival ELECTRICUTION, ce nouveau rendez-vous des musiques mixtes, acoustiques et électroniques. La cinquième édition se déroulera à Brest du 20 au 24 mars 2018.





Créations de l'Ensemble Sillages :

*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.

*Ciné-concert, création 2014 : *Le Vent*, un film de Victor Sjöström, une musique originale de Carlos Grätzer.

* Festival ELECTR()CUTION 2019 : 6ème édition

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.

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



CONTACTS

ENSEMBLE NAUTILIS

Emmanuelle Cavarlé

emmanuelle@ne-mo.fr

06 13 19 32 14

www.ensemble-nautilus.org

ENSEMBLE SILLAGES

Philippe Arrii-Blachette

philippe.arrii@gmail.com

06 85 76 04 92

www.ensemblesillages.com