À DÉCOUVRIR

With Carla

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ

DIRECTION SYLVAINE HÉLARY

SAM 18 OCT 20H30
GRAND THÉÂTRE
En coréalisation avec Plages Magnétiques et dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival

Dirigés par Sylvaine Hélary, les 17 solistes de l'Orchestre National de Jazz rendent un hommage éclatant à Carla Bley, inclassable et incontournable figure du jazz.

À la fois pianiste, compositrice, magnifique arrangeuse et cheffe d'orchestre, l'artiste américaine laisse derrière elle un trésor de partitions et d'enregistrements.
Ce nouvel ONJ, réuni par la talentueuse Sylvaine Hélary, se plonge aujourd'hui dans son univers protéiforme, entre les tubes, les fresques orchestrales, les œuvres plus chambristes et les rythmes débridés. L'esprit de liberté, la fantaisie et le pouvoir comique y côtoient la rigueur, l'exigence et l'originalité.

AVANT CONCERT PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE BREST

SAM 18 OCT 19H30-20H
CAFÉ DU QUARTZ
--> ENTRÉE LIBRE

Avant le concert de *With Carla*, Raphaël Coupelela, pianiste au conservatoire, et son sextet vous invitent à découvrir un répertoire de jazz moderne, au Café du Quartz.

Originaire de l'île de La Réunion, Raphaël Coupelela est un pianiste en cycle perfectionnement au conservatoire de Brest. Accompagné de son sextet, il présente un répertoire de jazz moderne issu de la musique d'Eric Harland, Chris Potter et Jesus Molina, qu'il a spécialement réarrangé dans le cadre de son récital de DEM obtenu en mai dernier.

MÉCÈNES
Le Fonds de dotation Crédit Mutuel Arkéa, la Librairie Dialogues, Cloître Imprimeurs, Kovalex et Dourmap soutiennent Le Fonds de dotation du Quartz.

Le Quartz
est subventionné par

Réservations
www.lequartz.com
02 98 33 95 00

LE QUARTZ
SCÈNE NATIONALE
BREST

Road Movies

Création 2025

Jeanne Bleuse

ven 3 OCT 19h

GRAND THÉÂTRE
1H

Avec le captivant *Road Movie*s pour violon et piano, Jeanne Bleuse poursuit sa quête vagabonde en compagnie de son indispensable complice Julian Boutin (longtemps membre du Quatuor Béla) autour de la figure majeure de la musique répétitive américaine : John Adams.
Tous deux y convoquent l'imaginaire du cinéma américain, entre lenteur hallucinée et course folle. Ils interprètent aussi les œuvres de la compositrice Sylvaine Hélary et du multi-instrumentiste de rock progressif Bastien Pelenc. Et pour enrichir les sonorités, au piano acoustique s'allie le piano électronique KAWAI EP 608, curiosité des années 80, qui sonne sous les doigts comme une guitare électrique.

PROGRAMME
John Adams
Road Movies

Bastien Pelenc
Mare Nostrum (création 2025)

Sylvaine Hélary
Radio's Move (création 2025)
et extraits du poème *Ravir les lieux* de Hélène Dorion, et *Love is a place* de E.E. Cummings

CLAVIERS Jeanne Bleuse
VIOLON Julian Boutin
COMPOSITION Bastien Pelenc, Sylvaine Hélary, John Adams
INGÉNIEUR DU SON Clément Rousseaux

PRODUCTION Compagnie La Vagabonde
COPRODUCTION Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper, Ici l'Onde, Centre de création musicale, Dijon
RÉSIDENCE Grame, Lyon
SOUTIEN Aide à la résidence de la SACEM et l'aide à la production et à la diffusion de la Maison de la Musique Contemporaine

La compagnie La Vagabonde est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (convention pluriannuelle), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Savoie, et est soutenue par la Maison de la Musique Contemporaine, la SACEM, la SPEDIDAM.
Jeanne Bleuse est artiste associée au Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper et aux 2 Scènes, Scène nationale de Besançon

UN NOUVEAU RÉPERTOIRE POUR VIOLON ET PIANO

L'envie première à l'origine de ce projet a été de jouer la sonate de John Adams *Road Movies* pour violon et piano. Nous avions eu la chance d'entendre en concert cette pièce formidable au début des années 2000 alors qu'elle était totalement inconnue en France et nous nous étions alors promis de la monter un jour. Aujourd'hui cette idée nous paraît encore pertinente tant le paysage du répertoire pour violon et piano manque toujours de nouveauté et s'appuie encore presque exclusivement sur les chefs-d'œuvre passés de l'époque classique, romantique et sur les grandes réussites du début du 20e siècle.
Il nous semble important d'interroger encore et toujours les formations classiques -duo, trio, quatuor et quintette avec piano- afin de les rendre de nouveau désirables pour les compositeur·rices d'aujourd'hui. À l'exception du quatuor à cordes, qui a toujours su trouver son expression contemporaine, la musique de chambre reste en effet enfermée dans le carcan imaginaire de la représentation bourgeoise élitiste et confidentielle. C'est un vrai enjeu pour les chambristes actuelle·s et notamment pour les pianistes que de s'attacher à faire bouger les choses.

UN INSTRUMENT RARE TROUVÉ DANS UNE BROCANTE

Les projets musicaux de La Vagabonde commencent souvent par la rencontre avec un instrument à clavier adapté à notre nécessité d'itinérance.
Pour *Road Movies* l'histoire n'a pas dérogé à la règle même si cette fois la découverte fut tout à fait fortuite. Alors que nous errions dans les allées d'une brocante de campagne, quelle ne fut pas notre surprise de voir, au milieu des sabots mal revernis et des porcelaines de mauvaise qualité, un Kawai EP 608. Sans trop savoir de quoi il retournait nous l'avons aussitôt chargé dans le coffre de notre voiture. Après quelques recherches sur internet nous avons compris qu'il s'agissait d'un modèle rare fabriqué à peu d'exemplaires durant les années 80 et jamais commercialisé en France. Sorte d'hybride entre un piano acoustique et un instrument amplifié, le Kawai EP 608 possède une véritable mécanique de piano avec une seule corde par note mais sans caisse de résonance et amplifié grâce à un ampli.
La possibilité de pouvoir transformer les sons d'un piano grâce aux pédales d'effet (distorsion, saturation...), comme on peut le faire avec une guitare électrique, nous a convaincu que le son de la prochaine création serait résolument rock !

DES CRÉATEUR·RICES D'AUJOURD'HUI

La création contemporaine s'enrichit depuis plusieurs dizaines d'années de la formidable diversité des musiques inventives.
Sylvaine Hélary et Bastien Pelenc sont des musicien·nes qui participent de cette richesse. C'est, pour chacun d'eux la première fois qu'ils écrivent pour cette formation. L'engagement est de taille d'autant que les pièces en création sont importantes, chacune d'elles durant une vingtaine de minutes.
L'enjeu sonore est bien sûr de « transporter » l'univers violon/piano vers une électrisation, une mutation et un expressivité nouvelle. Sylvaine et Bastien vont nous nous apprendre à utiliser les pédales d'effets, véritables extensions instrumentales, qui n'ont pas de secret pour eux mais qui demeurent pour nous bien mystérieuses.
La question de la forme et de la narration musicale est aussi bien sûr au cœur de nos discussions et de nos échanges. Les formes classiques successives comme le rondeau, la sonate, la suite etc... ont eu l'immense avantage durant des siècles, de donner un appui structurant aux compositeur·rices en les aidant à alterner au sein des pièces des caractères contrastés et des mouvements vifs ou lents. Cette colonne vertébrale en apparence un peu corseté donne beaucoup de liberté dans la contrainte.
La forme musicale aujourd'hui est souvent assujettie soit à un impératif commercial soit, dans la musique écrite, à un concept narratif ou structurel qui tend à échapper à l'auditeur. Est-ce que le road movies, qui est une forme cinématographique maintenant établi, pourrait permettre l'invention de formes musicales ?
Enfin, la thématique du voyage et de l'errance donne une direction à l'inspiration et aux pensées musicales des compositeur·rices, mais il est intéressant de constater que malgré ce cadre, l'imaginaire de chacun a produit une vision du voyage fort différente...

Jeanne Bleuse et Julian Boutin
La Vagabonde