

Over The Hills

Bernard Santacruz | Bruno Tocanne | l’Affiche/imuZZic

➤ mar. 1er déc. 2015 | 20 h

tarif unique 8 €

en collaboration avec le Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque

Le Bateau Feu • place du Général-de-Gaulle • Dunkerque
www.lebateaufeu.com • billetterie 03 28 51 40 40 •

l'affiche / le réseau **imuzic**

OVER HILLES

création 2014 - 2015

Création autour de l'opéra - programme

Œuvre phare dans le bouillonnement créatif des 70's, *Escalator Over The Hill* se présente comme un panorama de toutes les musiques de la planète construit autour du livret surréaliste et explosif du poète Paul Haines. Carla Bley écrit ici l'utopie et ouvre les voies à d'autres possibles. Œuvre prophétique s'il en est, qui augurait des innombrables chemins qui tissent les musiques improvisées contemporaines.

avec :

Jean Aussanaire *saxophones soprano et ténor*

Alain Blesing *guitares, électronique*

Rémi Gaudillat *trompette, bugle*

Antoine Läng *voix, électronique*

Perrine Mansuy *piano, fender rhode*

Fred Roudet *trompette, bugle, trombone*

Bernard Santacruz *contrebasse, basse électrique*

Olivier Thémines *clarinette si bémol, clarinette basse*

Bruno Tocanne *batterie*

Projet à l'initiative de Bernard Santacruz et de Bruno Tocanne, avec la complicité et les encouragements de Carla Bley et de Steve Swallow.

LE PROJET

Bien qu'issus de générations différentes, tous les artistes impliqués dans ce projet ont par des cheminements divers pris conscience de l'importance pour nos musiques de cette période qui court de 1965 à 1980 : soit pour certains par le biais d'une immersion qui a été partie intégrante de leur apprentissage, soit pour les autres par le désir d'appréhender une part essentielle des racines des musiques qu'ils créent. Ces années ont vu naître les démarches artistiques et intellectuelles qui ont fondé toute une partie de la musique improvisée de ces 40 dernières années et ont été jalonnées d'oeuvres phares.

Escalator Over The Hill fait partie de ces moments charnière : non pas tant par la créativité et la maîtrise de la compositrice et des musiciens, mais par l'émergence de modalités compositionnelles nouvelles. Car il ne s'agit plus ici d'opposer écriture et improvisation, jazz et oeuvre à programme, mais bien plutôt de les tisser en un continuum où les lignes sont sans cesse mouvantes. Et l'on perçoit bien que chacun participe à des niveaux multiples à ce projet qui devait, on l'a constaté, transcender toute catégorie stylistique.

A ce moment de nos parcours individuels et après de nombreuses collaborations sur différents projets, un travail autour de cette oeuvre s'est donc imposé à nous comme une évidence mais aussi comme une nécessité. Désir bien sûr, mais aussi volonté de nous confronter à ce corpus, d'en donner une lecture différente, non "arrangement" non "reprise", mais terrain éminemment propice à des explorations autres, à la création d'autres transversalités au sein du foisonnement que Carla Bley nous a offert.

photo : © Bruno Coursimault

PRÉSENTATION DE L'ŒUVRE ORIGINALE

d'après Harry LACHNER-ARTE TV

Escalator Over The Hill qui a demandé trois années de travail (1968-1971), est l'aboutissement d'un processus de création musicale révolutionnaire unique en son genre. L'œuvre conceptuelle, déclinée sur six faces de 33 tours, est au jazz des années 1970 ce que *Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band* des Beatles fut à la musique pop. En fait, il s'agissait d'un opéra-programme, car pour la première fois, un album se présentait dans le petit monde réputé authentique du jazz comme un pur artefact, un concept à haut risque et fragile, qui craignait à juste titre les feux de la rampe et qui se contentait d'être un produit de studio, sans aucune ambition de se donner en concert.

Avec cette œuvre monumentale, le jazz se ménageait pour la première fois un espace artistique, où la musique s'émancipait du carcan des diktats, des idéologies en cours, des restrictions et des querelles. Musicalement, *Escalator Over The Hill*, finalisé sur la table de montage, était un monument de créativité : un panorama de tous les genres musicaux du monde à une époque où le concept de polystyle n'était pas encore galvaudé, où l'on ne fantasmait pas encore sur le pluralisme stylistique ou l'ironie postmoderne. Dans ce délire musical qui jetait aux orties les règles de la composition et de l'improvisation et se souciait comme d'une guigne des lois du "genre" et du marché, Carla Bley orchestre le carambolage du rock et des éléments vaudevillesques, de la musique classique indienne et des sonorités éclatées du jazz libertaire et de la musique contemporaine.

A elle seule, la liste des musiciens dit toute la diversité des genres musicaux que Carla Bley a réunis : à côté des musiciens de jazz Roswell Rudd, Gato Barbieri, Charlie Haden, Don Cherry, Enrico Rava, Jimmy Knepper, Jimmy Lyons, Paul Motian, Howard Johnson, Sheila Jordan, Bob Stewart, Jeanne Lee, John McLaughlin, il y a Don Preston (qui a tenu les claviers sur le *Mothers Of Invention* de Frank Zappa), le bassiste du groupe de rock Cream, Jack Bruce, l'égérie de Warhol Viva, la chanteuse de country Linda Ronstadt, etc... etc... Carla Bley, dans ses arrangements subtils, a réussi à lier ces moments les plus variés, à les mettre en contraste et parfois aussi à les synthétiser.

A cette époque, les compositeurs commençaient à chercher des formes hybrides en alliant tous les styles et tous les genres. Mais Carla Bley était assez intelligente pour ne rien diluer ou relativiser ; elle laisse coexister des éléments qui, contrairement aux canons du jazz classique, gagnent en intensité du fait de leur confrontation, des ruptures brutales et des débordements inattendus. A titre d'exemple, elle oppose des formules électriques à d'autres, totalement acoustiques, clin d'œil à la free music d'Ornette Coleman, qui place deux quartettes en harmonie et en opposition.

Carla Bley fait d'*Escalator Over The Hill* un jeu subtilement ironique composé d'interférences, de contradictions et d'objections, d'égarements ciblés. Au lieu de laisser les attentes se perdre dans le vide, elle les transcende d'une manière toujours plus absurde et plus inattendue. Sa musique culmine finalement dans le refus de se soumettre aux lois d'un genre quel qu'il soit : tout est permis, dès lors que cela stimule la pensée et l'emphase. Carla Bley résout brillamment le vieil antagonisme entre forme et émotion. Elle sublime intellectuellement les éléments sensuels et, inversement, enrichit l'abstraction d'une bonne dose de sentiment.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

ANTOINE LÄNG (CH)

voix, électronique

© Maria Trofimova

Aborde très tôt son premier instrument, la voix, sous de nombreuses facettes, fasciné par la plasticité de la voix, son approche de l'instrument s'étend désormais à plusieurs registres - parlé, chanté, bruitiste - et comprend des techniques vocales parfois singulières à la frontière de la sophistication lyrique et de l'animalité brute. Il a développé une certaine polyvalence dans l'usage de la voix sur des registres variés tels que le chant, le hurlement

ou le rap. Ce goût pour l'hybridation et l'expérimentation le poussent ensuite à recourir à l'électronique comme moyen de traitement de la voix afin d'en étendre le champ. Initiée dans des formations rock et métal, cette démarche se poursuit actuellement dans un élan de plus en plus dirigé vers les musiques expérimentales et improvisées. Ses projets les plus récents, ses performances en solo ainsi que les rencontres improvisées ponctuelles auxquelles il prend part sont autant d'occasions de décliner les associations possibles de l'électronique et de la voix.

ALAIN BLESING

guitares, électronique

Après avoir travaillé la guitare jazz avec Pierre Cullaz, il joue dans des groupes de rock progressif tout en poursuivant des études de musicologie. Un travail avec Jef Gilson l'amènera à étendre son langage musical et à approfondir ses conceptions de l'improvisation. En 1987, il rencontre la chanteuse Senem Diyici qui lui fait découvrir

l'univers des musiques traditionnelles, il s'initie alors aux luths turcs et aux conceptions orientales de l'improvisation. Depuis les années 90, sa double activité d'instrumentiste et de compositeur l'a amené à enregistrer une vingtaine d'albums sous son nom ou en tant qu'invité, et à participer à de nombreux concerts dans le monde entier, ce aux côtés de musiciens(nes) tels que Senem Diyici, Okay Temiz, Didier Levallet, Ivo Papazov, Claude Barthélémy, Denis Badault, ou encore Philippe Deschepper... Il s'est produit en 2003 en trio avec Yves Rousseau et Christophe Marguet, avant de créer en 2004 *Songs from the Beginning*

au Nevers Djazz Festival en compagnie de Hugh Hopper. La même année il crée *Chaosmos les Rôdeurs d'Univers* suite pour orchestre et récitant sur un texte de l'astronome Jean-Pierre Verdet à Montbéliard. En 2006 il monte *La Théorie des Cordes* avec 10 guitares électriques, une mandoline, contrebasse et batterie (commandes de Claude Barthélémy, Dominique Pifarély... et pièces de John Mc Laughlin ou Robert Fripp). En 2008 il a également enregistré en solo puis en 4tet avec Bruno Tocanne, Fred Roudet et Benoît Keller *Mad Kluster*. Suite à un travail sur Max/MSP, Il crée en Mars 2010 à Istanbul *Dialogue on the Endless Circle* pour 3 improvisateurs, 1 danseur et dispositif informatique. A son actif en tant que compositeur, une centaine de pièces pour formations diverses (du solo au grand orchestre) et 4 commandes d'État.

PERRINE MANSUY

piano, fender rhode

Après avoir obtenu le premier prix de la classe de jazz au Conservatoire de Marseille, Perrine Mansuy enregistre un premier album en Trio puis forme le Quartet Maneggio qui enregistre un premier CD en 2001. Elle participe ensuite à de nombreux projets

musicaux aux côtés de Philippe Canovas, Christian Mariotto, Bernard Santacruz, Bernard Jean, Rémi Charmasson... C'est aux côtés d'Eric Surménian et de Joe Quitzké que Perrine enregistre un album très personnel, en trio en 2007: *Mandragore & noyau de pêche*, produit par le label de l'AJMI. Remarquée par le Label *La Borie* la pianiste réunit Marion Rampal, Rémi Decrouy et Jean-Luc Difraya autour d'un répertoire de compositions. Un duo voit également le jour en 2011 avec Eric Longsworth au violoncelle.

En 2013 sort l'album *The Wind cries jimi* initié par Rémi Charmasson et avec Laure Donnat, Bernard Santacruz et Bruno Bertrand.

BERNARD SANTACRUZ

contrebasse, basse électrique

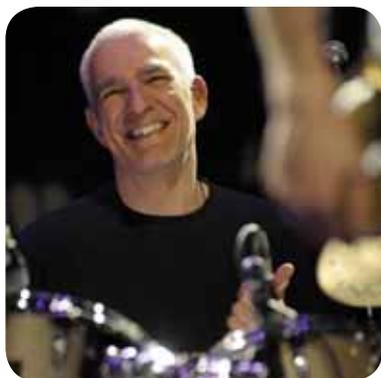
Commence l'étude de la basse électrique en autodidacte et joue en amateur dans des groupes de "rock alternatif" et de "fusion" dans la région de Marseille puis entre en 1986 au Conservatoire d'Avignon dans la classe de contrebasse de Joseph Fabre ainsi que dans la classe de jazz d'André Jaume. À l'occasion de stages, il étudie avec Charlie Haden en 1989 puis Ron Carter en 1990. Après ses débuts avec le trio *Soma* à la fin

des années 80, il entame une collaboration suivie avec de nombreux musiciens africains américains parmi lesquels, Charles Tyler, Denis Charles, Frank Lowe, Jeff Parker, Charles Gayle, Ricky Ford... Il joue à l'occasion de rencontres avec Archie Shepp, Byard Lancaster, Bobby Few, Rasul Siddik et John Tchicai. Il a également travaillé avec André Jaume, Serge Lazarévitch, Daunik Lazro, Michel Marre, Rémi Charmasson, Joël Allouche, Stephan Oliva, Antony Ortega, Eric Barret, Denis Fournier, Lionel Garcin, Barry Altschul, Jim Baker, Christian Rollet, Thierry Maucci, Jean Luc Cappozzo, Siegfried Kessler.. Il se produit aussi en solo et, plus récemment, est le musicien invité, au tableau concert *A la vie, la mort* de l'ARFI. Il a participé à l'enregistrement d'une trentaine d'albums dont cinq à son initiative. Au fil de son parcours de contrebassiste attentif, Bernard Santacruz a su développer un son et un phrasé personnels ainsi qu'une attitude d'une grande disponibilité dans les domaines du Jazz libre et des musiques improvisées.

BRUNO TOCANNE

batterie

© Yves Dorison

Après quelques groupes de rock progressif avec, entre autres, Laurent Cugny ou Didier Thibault *Moving Gelatine Plates*, il se tourne vers le jazz et les musiques improvisées au milieu des années 80, et joue notamment avec Jean Philippe Viret et Michel Bénita. Au début des années 90, il évolue aux côtés de Sophia Domancich imprimant sa marque sur son premier album en trio *Funerals*, puis fonde le *Trio Résistances* qui sortira trois albums fiévreux, dont les mélodies aux allures d'hymne rendent hommage aux chants de lutte et d'espoir. Bruno Tocanne nous a ensuite fait part de ses rêves *New dreams* en compagnie de Quinsin Nachoff (Ca), Michael Bates (USA),

Samuel Blaser (CH), Rémi Gaudillat, Fred Roudet... Il nous a déclaré sa liberté avec le big band *Le Libre Ensemble*, s'est fait la belle avec le pianiste Henri Roger *Remedios la Belle*. Membre d'un *1.Overdrive trio* tendu comme un arc, il a rendu avec Philippe Gordiani et Rémi Gaudillat un hommage à Syd Barrett, fondateur de Pink Floyd, avant de croiser la route de Léo Ferré avec *Et vint un mec d'outre-saison*, en toute complicité avec Marcel Kanche. En 2012 il enregistre du côté de New York un album dédié à Paul Motian *In a suggestive way* avec le pianiste Russ Lossing (USA), Rémi Gaudillat et Quinin Nachoff, dont le répertoire sera présenté sur scène avec Sophia Domancich, Daniel Erdmann, Rémi Gaudillat ou, en trio, avec le contrebassiste suisse Bänz (Ester). Bruno Tocanne est également directeur artistique du réseau imuZZic depuis 2000, collectif auquel seront invités: Louis Sclavis, Hasse Poulsen, Russ Johnson (USA), John Greaves, Francesco Bearzatti, Rémi Charmasson, Denis Badault...

RÉMI GAUDILLAT

trompette, bugle

Après des études musicales au Conservatoire de Lyon, Rémi Gaudillat dirige plusieurs formations comme le trio *Non Violence* puis le brass band *Docteur Lester*, inspiré par Lester Bowie. Parallèlement à ses propres projets, tels que *Orphée*, un spectacle mêlant théâtre et musique, *Le Chant des Possibles* en quartet avec Fred Roudet, Loïc Bachevilliers et Laurent Vichard en 2013, Rémi Gaudillat a rejoint le réseau imuZZic en 2006. Il participe depuis

à la majorité des projets de ce collectif initié par Bruno Tocanne : *Et vint un mec d'outre saison* avec Marcel Kanche, la série de *New dreams* de Bruno Tocanne, le *Libre Ensemble*, le *I.Overdrive Trio*, Bruno Tocanne *In A Suggestive Way...* Cette implication au sein du réseau imuZZic a été également l'occasion de rencontres avec de nombreux musiciens comme Louis Sclavis, Jean-Philippe Viret, Sophia Domancich, Daniel Erdmann, Hasse Poulsen, Quinsin Nachoff (Can), Russ Lossing (USA), Michael Bates (USA), Samuel Blaser (CH), Russ Johnson (USA), Bänz Ester (CH)...

FRED ROUDET

trompette, bugle, trombone

© Manydor

A participé à plusieurs aventures collectives comme la Tribu Hérisson, l'O.G.R.E (création avec Jean Pierre Drouet, Beñat Achiary). *l'Orchestre du Zaï Zaï* grâce à deux années de résidence au Théâtre de Vénissieux. Membre de l'ARFI, il se produit avec *La Marmite Infernale*, en tournée avec le Nelson Mandela Choir; avec le ciné-concert *Potemkine...* Participe activement à *Tricot 303*, collectif de musiciens, graphistes, vidéastes, sculpteurs sur des créations autour du patrimoine (social ou culturel). Axé musicalement vers la musique électro, il utilise à cette occasion le traitement sur la trompette, en particulier avec *Duotronix*. Depuis 2007 joue régulièrement dans plusieurs formations et projets du réseau imuZZic :

Mad Kluster, *Le Libre Ensemble*, *5 New Dreams*, *Octobre...* Travaille en parallèle avec le Turak Théâtre, depuis septembre 2007 : *A notre Insu* créé aux Subsistances Lyon en décembre 2008, puis tournée française jusqu'en mars 2009, *Nouvelles et courtes pierres, triple solo périlleux*, création en septembre 2009 au festival de marionnette de Charleville Mézières, et *De la mer...* création janvier 2011 aux Subsistances à Lyon...

OLIVIER THÉMINES

clarinette si bémol, clarinette basse

Études au Conservatoire de Caen puis à la faculté de musique et musicologie de Tours, il aborde le jazz en autodidacte. Il fonde le *Olivier Thémines Trio*, formation avec laquelle il développe une écriture toute personnelle, et crée des programmes de ciné-concerts sur des films de Buster Keaton, ou dédiés à la musique de Duke Ellington. Il collabore avec René Botlang, Jacques Mahieux, le Xtet de Bruno Régnier ainsi qu'avec le chanteur Christophe Hiriart, le saxophoniste Jean Aussanaire, les contrebassistes Sébastien Boisseau et Bernard Santacruz...

Directeur artistique de la Cie Frasques créée en 2003, il y réunit des musiciens qui partagent son goût pour l'exploration de combinaisons sonores inédites, un souci de décloisonner les registres (populaire-savant, contemporain-classique), son désir de croiser musique et d'autres disciplines telles que le théâtre, la littérature ou le cinéma.

JEAN AUSSANAIRE

saxophones soprano et ténor

Un parcours atypique où les musiques et les modes d'apprentissages varient : conservatoire, fac de musicologie, stages professionnels, cours particuliers, séjour aux USA... jazz, musique classique, musique improvisée... Sa carrière de musicien professionnel débute en 1990 avec le groupe *Cache Cache*, trio qui tourne pendant près de 10 ans et sort trois albums. Grâce à ces nombreux concerts les rencontres se multiplient, et démarrent alors de nouvelles collaborations avec Olivier Thémines, Jean-Luc Cappozzo, Rémi Charmasson, Bernard Santacruz,

Daniel Malavergne... On le retrouve également au sein des orchestres de rue comme *La Compagnie Éole*, *l'Espérance de St Coin* et au sein de l'ARFI où il remplace Maurice Merle *Slogan*, *Envoyez la suite*, *A la vie, la mort*, *Les Cauchemars d'Hector*, *Incitation abusives*. Il se produit en parallèle avec d'autres formes artistiques: danse contemporaine avec Francis Plisson, chorégraphe de la *Cie Marouchka* depuis 1996, peinture avec le spectacle *Toile de Jazz*... Parallèlement à ses activités musicales, il consacre beaucoup de son temps et énergie à l'organisation de concerts ou d'événements autour du jazz et des musiques improvisées (Jazz Région centre, Notes à Belle Isle).

CONCERTS 2014/2015

24/10/14 Le Brise Glace Annecy (création)
 06/11/14 Théâtre des 7 Collines Tulle
 07/11/14 Le Petit Fauchaux festival Émergences Tours
 13/11/14 Nevers Djazz Festival
 14/11/14 Le Train Théâtre Portes Lès Valence
 15/11/14 Le Castellans Rochefort du Gard
 21/11/14 Auditorium de la Cité des Arts - Chambéry
 04/12/14 Le Rocher de Palmer Cenon - festival Novart
 26/02/15 La Source - Fontaine
 06/03/15 CIM - Bar le Duc
 07/03/15 La Maison du Peuple - St Claude
 18/03/15 A Vaulx Jazz Festival
 26/03/15 Atheneum - Dijon
 04/07/15 Paris Jazz Festival - Parc Floral
 05/07 au 11/07/15 Tournée Russie
 22/08/15 Jazz Campus en Clunisois - Cluny
 01/12/15 Le Bateau de Feu - Scène Nationale - Dunkerque

PUBLICATION CD

Avril 2015 Enregistrement
 Décembre 2015 Sortie de l'album chez IMR

EXTRAITS DE CHRONIQUES 1ÈRE TOURNÉE 2014

Riche, multiple, puissant. **Pari réussi !** - Ludovic Florin (co-auteur du livre sur Carla Bley
 « L'inattendu-e » - Jazz Magazine
 Both Carla and I were thrilled by what you did with «Escalator Over The Hill » ! - Steve Swallow
 Une magnifique relecture - Xavier Prevost - France Musique
 Rarissime... **Emotion !** - Philippe Meziat - Jazz Magazine
 Une aventure décoiffante - La Montagne
 Force des thèmes, brillance de leur interprétation - Tvmagazine.fr
 Une musique neuve, belle et superbement arrangée - Dom Imonk - Action Jazz

photo : ©Yves Dorison

l'affiche / le réseau **imuZZic**

CONTACTS

L'Affiche / ImuZZic
Le Bourg
69640 Montmelas Saint-Sorlin

Manuela Gimeno
email : manuela.gimeno@numericable.fr
tél : 06 81 01 38 62

Co-producteurs : Ritournelle, L'Affiche, Djazz Nevers, Train Théâtre de Portes les Valence
Spectacle accueilli en résidence-création par l'espace Musiques Actuelles à l'Ampli - Le Creusot, par
Arts Vivants Vaucluse à l'Auditorium Jean Moulin - Le Thor et par le Train-Théâtre de Portes Les
Valence.

rhôneAlpes

