

MAWUNYO AGBENOO - danseur et acrobate

Diplômé de l'Académie Internationale de danse de Paris, formé aux arts du cirque aux Noctambules de Nanterre et au théâtre aux Ateliers de la Comédie de Paris, il danse avec la Cie Mood, le C.O. de Calvi, la Cie Nosaj et Black Bakara. Il donne des cours de hip hop, de roue Cyr et de mât chinois dans diverses écoles d'Ile de France. En 2018, il crée *Les vertiges d'une fourmi* avec sa compagnie, Parti de Rien et tourne *Bedrun*, court métrage lauréat du prix CNC.

RAPHAËL DUPONT - vidéaste

Après un Diplôme national supérieur expression plastique (DNSEP) à l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers, Raphaël Dupont explore les nouveaux médias à travers des installations interactives vidéos et sonores. Il collabore également avec différentes compagnies de théâtre, danse et groupes de musique pour des créations scénographiques (Collectif MxM, CT4C, Cie Kat'chaça, Mathieu Furgé)... Il tente de proposer des expériences sensorielles, poétiques et corporelles aux spectateurs. Ou encore celles qui mettent en scène la relation du public à l'image, au son et à l'objet.

JULIEN KAMOUN - musicien

Compositeur, batteur, percussionniste, il fonde Le Philharmonique de la Roquette en 1996. Il compose pour le théâtre avec les Carboni & Spirituosi, le Théâtre des 3 Hangars, le Théâtre de La Fonderie et la Cie La Galvaude, L'éléphant Vert, La Cie Caracol.

En 2016, il fonde Studio Phosphore avec Olivier Durand et Laurent Bernard pour produire les films sur lesquels Le Philharmonique de la Roquette jouera lors de ses ciné-concerts, et développe ainsi l'interaction entre l'image projetée et la musique en live.

OLIVIER DURAND - graphiste

Graphiste, réalisateur, vidéaste, illustrateur, son travail se concentre sur l'animation 2D et les usages de la vidéo pour le spectacle vivant. Après avoir fait les Beaux arts, il travaille entre Berlin et la France, notamment avec le Théâtre des 3 hangars, Julien Asselin, Michael Ronen, Caroline Ruiz et plusieurs musiciens, et signe plusieurs courts métrages, installations et video mapping. Il développe également du web design et crée le Studio Phosphore en 2016.

SÉVERINE MONNET - créatrice lumières

Formée à Tetraccord, elle est régisseuse lumières pour la Criée, KLAP, Les Théâtres, le Ballet d'Europe et divers festivals à Marseille, Montpellier, Grenoble et Nice. Artificière, elle participe notamment aux créations du Groupe F et de la Compagnie Etoiles, comètes et Cie.

LA COMPAGNIE MAB

La Compagnie MAB a été créée en 2014 par Marie Vauzelle, metteuse-en-scène et comédienne, à Arles. Membre du Collectif Moebius depuis 2007, elle avait la nécessité d'un espace de création plus intime. Le travail de la compagnie s'articule entre une recherche de la forme, faisant la part belle à l'image et à l'onirisme, et des sujets d'actualité. Comment parler autrement de ce qui nous brûle socialement ? Comment se réapproprier les images - dont nous

sommes abreuvés et qui finissent par nous aveugler ? Quel regard peut porter l'artiste, quel éclairage singulier sur le monde qui l'entoure ?

Le travail de la compagnie cherche à y répondre - dans l'ordre du sensible et non du discours - en tentant de donner à penser au spectateur, sans penser à sa place.

La méthode de travail est toujours la même : à partir d'un thème, se développe une double recherche : recherche documentaire et recherche sur le terrain. Le point de départ est toujours ancré dans le réel, dans des rencontres et un travail d'expression, d'improvisations et d'entretiens. L'écriture se déploie à partir de ces matériaux, par nécessité, vers une transposition métaphorique ou onirique.

L'idée, et l'exigence, est de parvenir à témoigner, à restituer la complexité et la violence du réel, dans le poème. Chercher cela. C'est-à-dire à la fois ouvrir le sens pour laisser penser et transposer dans l'ordre du sensible.

Cette démarche est inséparable d'un travail de partage de ses préoccupations artistiques sur le territoire (collèges et lycées, ateliers, centres sociaux, MECS...) mené déjà depuis plusieurs années.

Les ateliers sont toujours des ateliers d'écriture et de pratique théâtrales. C'est aussi une façon de se mettre à l'écoute des autres, de leur intime, pour témoigner de leurs paroles et du monde.

JAZZ - MUSIQUE IMPROVISÉE - ORNITHOLOGIE

ET AUTRES CHANTS D'OISEAUX

Pascale Berne
Michel Mandel
François Raulin
Bernard Fort
Jean-Marc Quillet
Guillaume Roy

NOV

ME 13
20H

DURÉE 1H

TARIFS :

NORMAL 22 €

RÉDUIT 17 €

ABONNÉ 14 € 10 € 8 €

JEUNE, SOLIDAIRE 9 €

Composition, contrebasse **Pascal Berne** • Composition, électroacoustique, ornithologie **Bernard Fort** • Composition, clarinettes **Michel Mandel** • Percussions **Jean-Marc Quillet** • Composition, piano, m'bira **François Raulin** • Alto **Guillaume Roy** • Photo **La Forge**

Production La Forge CIR - Coproduction Voiron Jazz Festival, Les Détours de Babel. CD édité sur Label Forge, distribution Inouïe Distribution.

PARCOURS à la découverte des chants d'oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

SA 16 NOV / 9H > 12H

Ce projet s'inspire de chants d'oiseaux de toutes natures mais également d'œuvres de compositeurs inspirées par les oiseaux (Stravinsky, Mozart, Debussy, Messiaen, Charlie Parker, Oum Kalsoum...) en les décomposant et recomposant librement. Il réunit six musiciens compositeurs et improvisateurs : le trio de La Forge et trois musiciens invités.

Nul besoin d'être spécialiste pour apprécier un chant d'oiseau, ou s'étonner de la phrase d'un merle noir ou d'un rossignol. La nature nous ouvre les oreilles, elle est une voie royale pour accéder aux musiques les plus insolites. L'oiseau, par ses chants spontanés aux multiples variations, libres de toute esthétique, incarne la musique à l'état sauvage.

Cette création musicale puise aux sources même de ce matériau. Trois ornithologues réputés ont nourri les démarches du groupe : Jean Roché, pionnier du genre, qui a écouté et transcrit les chants d'oiseaux avec Olivier Messiaen, Pierre Palengat, spécialiste de la prise de son et de la vie des oiseaux, et Bernard Fort, musicien et ornithologue qui travaille depuis longtemps sur la musique électro-acoustique en espace naturel. Ce nouveau sextet est construit dans un souci de cohérence orchestrale et d'ouverture sur une palette sonore aux couleurs contemporaines très variées, dans les compositions originales comme dans l'improvisation.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

BERNARD FORT - électro-acoustique

Musicologue de formation, co-fondateur et responsable du Groupe Musiques Vivantes de Lyon, studio de musique acousmatique. Il enseigne la composition acousmatique à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne, et partage le reste de son temps entre la composition et l'ornithologie. Son travail musical est entièrement consacré au genre acousmatique pour le concert en salle ou en plein air, la danse, le jeune public. En composition, il s'intéresse depuis toujours aux limites entre abstraction et figuration, naturel et culturel. Sa recherche se porte principalement sur les modes de représentation des musiques électroacoustiques. Parallèlement à son activité de compositeur, il s'investit dans des prises de sons, montages, mixages et réalisations pour l'édition discographique, et particulièrement autour du paysage sonore naturel (*7 paysages canadiens*, 1996 ; *Les chants de l'Altai*, 2005) et de l'ornithologie (*Compositions ornithologiques*, 1996 ; *Fouillis d'oiseaux*, 2008).

PASCAL BERNE - contrebasse, tuba

Il compose et arrange pour de nombreux ensembles (L'orchestre philharmonique de Munich, l'ensemble de cuivres et de percussions de L'ONL, les 6 voix de «Résonance contemporaine», Op Cit, la Maîtrise de la Loire ...) En tant qu'instrumentiste il collabore avec de nombreux musiciens emblématiques du jazz et des musiques improvisées (Andy Sheppard, André Ceccarelli, Romane, Rolando Faria, Daniel Mille..., au sein de La Forge : Christophe Monniot, Marc Ducret, François Thuillier, Wolfgang Puchnig ...). Il s'intéresse à d'autres domaines du spectacle vivant : avec Michèle Bernard (Chanson) dont il signe les arrangements depuis 1999, avec le

guitariste Romane (Jazz Manouche) : 2 disques (*Acoustic quartet*, et *French Guitar*). Il dirige depuis une dizaine d'années le Jav-contreband, de Jazz Action Valence. Il est cofondateur de La Forge, collectif au sein duquel il porte plus particulièrement le «Novo Quartet».

MICHEL MANDEL - clarinette si b et clarinette basse

Compositeur et musicien, il commence sa carrière musicale par le professorat et de nombreux concerts de répertoire classique. Il aigüise sa curiosité grâce à des collaborations avec la danse (Cie Pascoli, Cie Litecox) et le théâtre (Athecca).

Puis il fonde avec Jean-Paul Autin, l'orchestre Musicabross. Il fait des tournées internationales avec le groupe Volapuk pendant quinze ans et sur cinq albums. Co-fondateur de La Forge, il participe aux créations (*Pablo*, *Le Son du ciel et des ténèbres*, *Satirik Excentrik*, *Tian Xia...*) et aux groupes du collectif (Novo quartet). Il a créé un duo tonique avec le saxophoniste Yves Gerbelot. (CD *Tuyaux*, Label Forge, 2012). Il développe, depuis de nombreuses années, un langage personnel autour des clarinettes avec son Solo (Label Gazul). Il est également membre de "Matières à réflexion", avec la plasticienne Stern. Depuis 2013, il travaille régulièrement avec le chorégraphe Nicolas Hubert (*Circonférence*, *La Crasse du tympan*).

JEAN-MARC QUILLET - percussions

Auteur-compositeur-interprète, il est directeur-adjoint au Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens-Métropole depuis 2013. Il a auparavant été professeur d'art dramatique, responsable du département théâtre, au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon de 2010 à 2012. Il a enseigné la percussion, le jazz et la musique improvisée, l'art dramatique et la chanson à l'École de Musique de Petit-Quevilly de 1998 à 2010. Il est également chargé de cours à l'Université de Franche-Comté ; formateur au CeFEDeM de Normandie ; il co-dirige la Cie du Théâtre du Monde ; il forme le Katrami-Duet (duo contrebasse/vibraphone) avec Emmanuel Thiry ; il joue dans le big band de Laurent Dehors *Tous Dehors*, avec André Minvielle et Jean-Marie Machado dans un programme autour du répertoire de Bobby Lapointe : *La Fête à Bobby*.

FRANÇOIS RAULIN - piano

Compositeur et musicien de jazz. De 1985 à 2000, il joue avec Louis Sclavis dans les festivals du monde entier (et sur cinq CD). Dès 1994, il joue en piano solo ; en 1996, il collabore avec Stephan Oliva en duo, puis en sextet (M. Ducret, L. Dehors, C. Monniot, S. Boisseau). Il tourne en trio avec B. Chevillon et F. Corneloup et il crée *French piano trio* avec Martial Solal et Jean-Marie Machado. En 1997, il fonde L'orchestre - école Micromegas puis en 2000, il co-fonde La Forge, association de compositeurs improvisateurs basée en Rhône-Alpes, et participe à ses nombreux projets comme *Le Son du ciel et des ténèbres* en 2013. Parallèlement, il compose et crée *Le Sourire au pied de l'échelle* avec Charlotte Nessi à l'Opéra Bastille en 2002. Il forme le trio TNT avec Adama Dramé (percussions) et Jean-Jacques Avenel (contrebasse), et plus récemment, le trio RBD avec Adama Dramé et Majid Bekkas (oud et chant). En 2014, François Raulin revient au duo de piano avec Stephan Oliva : *Correspondances* et

au duo piano clarinettes avec Louis Sclavis. Actuellement, il tourne plusieurs de ses projets : le tentet *Brotherhood Heritage*, sur des compositions de Chris Mc Gregor, et *Restez, je m'en vais* avec François Corneloup (saxophones), Ramon Lopez (batterie), et Anne Alvaro (voix), inspiré de l'histoire du dernier indien Yahi d'Amérique du Nord.

GUILLAUME ROY - alto

Altiste virtuose et iconoclaste, compositeur et improvisateur en quête de nouveaux rapports entre des formules orchestrales d'inspiration occidentale et l'improvisation libre, Guillaume Roy est sans cesse à la recherche de nouvelles confrontations musicales, artistiques, et humaines. Fondateur du quatuor iXi en 1994 avec Régis Huby, rejoint depuis par Théo Ceccaldi, et Atsushi Sakai, Guillaume Roy n'a de cesse d'explorer la relation de l'écrit à l'improvisé. Comme soliste, il a travaillé avec Antoine Hervé, Hasse Poulsen, Joëlle Léandre, Christophe Marguet, Hélène Labarrière, Louis Sclavis, Marc Ducret... Il a collaboré avec la Forge sur le projet *Tian Xia*. Soucieux de transmission, il dirige le département jazz au conservatoire d'Evry, et a animé pendant plusieurs années l'atelier d'improvisation au Pannonica de Nantes.