

CRÉATION 2020-2021

Workers - Une Musique Populaire

~

KAMI OCTET

PASCAL CHARRIER

guitare, composition, direction

ÉMILIE LESBROS chant, récitation

LEÏLA SOLDEVILA contrebasse

YANN LECOLLAIRE clarinette basse

NICOLAS POINTARD batterie

PAUL WACRENIER piano

JULIEN SORO saxophone alto

SIMON GIRARD trombone

**NAI
NO**
PRODUCTION

www.nainoprod.com

introduction

Le Jazz est la musique qui se situe à la croisée des chemins entre les musiques d'origines populaires qui émanent du vécu des communautés humaines en des lieux et temps donnés, et des musiques dites savantes d'origines occidentales.

C'est autour de cette réflexion que Pascal Charrier écrit ses répertoires depuis de nombreuses années. Puisant dans le langage du Jazz américain, des musiques populaires et savantes méditerranéennes ainsi que dans les apports issus des musiques contemporaines européennes et nord-américaines.

Le nouveau répertoire de Kami Octet ***Workers - Une Musique Populaire*** est librement inspiré d'ouvrages historiques (Howard Zinn *Une histoire populaire des États-Unis*, Caroline Rolland-Diamond *Black America*, W.E.B Du Bois *Les âmes du peuple noir*) faisant référence à l'histoire sociale américaine, et plus particulièrement à la condition des africains-américains dans le processus de l'émergence de la société capitaliste.

la musique et le nouveau répertoire

C'est parce qu'il se réclame de cet héritage, que Kami Octet s'inscrit dans la tradition des grands ensembles de jazz de création.

Avant d'être un ensemble de huit musiciennes et musiciens, Kami a eu d'autres vies. Depuis l'album *Les Forces du mouvement*, publié en 2008, Pascal Charrier compose en s'inspirant de héros révolutionnaires (« Nestor Makhno »), souligne des moments de notre histoire contemporaine (« Bagdad 91-08 ») ou rend hommage aux invisibles (les travailleurs dans « Terre Grise »¹).

Dans *Spring Party*, premier et précédent opus de l'octet, Pascal Charrier proposait un récit poétique interrogeant et explorant les états émotionnels et sensoriels traversés par un personnage, voyageant seul à pied. Bien que ce voyage initiatique menait avant tout vers des terres d'espairs, l'album faisait également écho, en creux, à l'errance et aux situations des populations en exil.

L'écriture musicale développée par Pascal Charrier pour *Workers - Une Musique Populaire* suit la voie initiée à l'occasion de la création de *Spring Party*. Ce nouveau répertoire est composé autour de l'idée forte du jazz comme grande musique issue de l'expression populaire. L'idée est de mettre en lien l'histoire sociale américaine et européenne avec comme fil conducteur le jazz, lieu d'expression populaire représentatif de notre histoire contemporaine.

L'orchestre travaille sur les timbres, les rapports entre horizontalité et verticalité, espaces harmoniques « en perspective », cycles rythmiques longs, superpositions de boucles. Le but étant de convier les auditeur.rice.s à un rapport sensible très physique au son, à la transe. L'improvisation sera également exercée, afin de développer des modes de jeux pouvant s'accorder à une narration. En effet, des textes sont dits et jalonnent le répertoire pour donner des points de repères narratifs aux spectateur.rice.s. Enfin dans cette idée de « faire sentir, percevoir », un travail sur la géographie de l'orchestre, la circulation du son et sa mise en espace sont pratiquées. Des déplacements entre le plateau et la salle sont travaillés afin de mettre en espace les sources sonores de manière acoustique: les musicien.ne.s se positionneront par moments autour du public afin de l'immerger dans le son.

Une Musique populaire donne à entendre les cris,
les souffles et les sons non usuels des instruments,
devenus pourvoyeurs de matières sonores organiques, bruitistes.
Ils resurgissent du passé, de notre mémoire collective,
comme un hymne, un feu qui apaise, une danse où l'on fraternise.

1. « Terre Grise » est un titre que l'on retrouve sur le disque *Colors* de Kami Extension, sorti en 2014. Il a été composé par P. Charrier en hommage aux travailleurs du monde (« workers »). Il écrit : « La terre est grise pour les ouvriers du bâtiment qui travaillent sous un ciel gris. La terre est rouge pour une personne qui courbe l'échine pour cultiver une terre aride. La terre est noire au fond d'une mine ».

les musiciennes, les musiciens

Cette musique est portée par des musiciennes et musiciens, références du jazz et des musiques improvisées, aux parcours riches et diversifiés. Les textes sont dits et interprétés par la chanteuse Émilie Lesbros dont l'identité d'européenne - américaine prend un réel sens ici.

JULIEN SORO saxophone

Julien Soro est l'un des saxophonistes français les plus talentueux de sa génération et est un membre actif de toutes les versions du projet KAMI, quintet, sextet et octet.

Il débute en tant que leader du sextet Inama et obtient le Prix de groupe et Prix de meilleur soliste au festival de Saint-Germain-des-Prés en 2007, et un prix de composition au Concours National de la Défense 2007. À cette époque, il joue également avec le quintet du tromboniste Glenn Ferris et le quatuor de Jean Louis Chautemps et François Jeanneau.

En 2008, le saxophoniste rejoint Ping Machine, big band de Frédéric Maurin et crée l'année suivante le quartet Big Four qui rassemble autour de lui Stéphane Caracci (vibraphone), Fabien Debellefontaine (tuba) et Rafaël Koerner (batterie). Le groupe publie quatre albums. Il compose également, avec le contrebassiste Raphaël Schwab, le duo Schwab-Soro (deux disques, une sélection Jazz Migration en 2016). Il rejoint l'Orchestre National de jazz, sous la direction de Frédéric Maurin en 2019 et intègre l'énergique quintet Ozma, avec lequel il mène des tournées à l'international depuis 2015 (Allemagne, Europe centrale, Colombie, Asie) et joue également dans de jeunes projets comme le quartet du contrebassiste Alex Perrot Lande ou récemment le trio Sweet Dog avec le guitariste Paul Jarret et le batteur Ariel Tessier.

ÉMILIE LESBROS chant /récitation

Emilie Lesbros est une artiste, chanteuse, poète, compositrice. Installée à New-York depuis 2013 elle y a développé son écriture et son univers poétique, collaboré avec les musiciens américains qui l'ont accueillie pour son originalité, sa voix, ses textes, son charisme et son regard sur le monde.

Sans frontières, elle a parcouru les scènes les plus variées. Ces influences et expériences vont du rock au punk, de la musique électronique au jazz, incluant la musique contemporaine mais aussi le théâtre et la danse. Elle a composé aux côtés du saxophoniste américain Darius Jones, pour un projet soutenu par le Mid Atlantic Arts Foundation et la fondation FACE. Le disque a paru en 2015 sur le label New-Yorkais, AUM Fidelity « Le Bébé De Brigitte - Lost In Translation ».

Elle collabore depuis 2002 avec Barre Phillips. Elle a tenu le rôle de Rosaura dans "La Vie Est Songe" l'opéra contemporain du contrebassiste et ils ont composé ensemble la musique du documentaire "No Man's Zone" sur la catastrophe de Fukushima, disque paru chez Nato en 2017. Sa personnalité vocale s'est aussi fait connaître au sein du groupe de punk rock Rosa. Après le solo « Attraction Terrestre », elle développe un projet solo sous le nom de Miss Elie, qui lui vaut d'être présentée par *Le New-York Times* comme "une des chanteuses et compositrices les plus créatives de sa génération (...) capable d'allier les opposés avec génie : du groove au punk, de la soul au jazz en tirant vers la musique électronique." C'est avec ce projet qu'elle revient en France en 2020, et avec le duo Single Room qu'elle forme avec la harpiste Raffaella Rinaudo.

LEÏLA SOLDEVILA contrebasse

Contrebassiste, compositrice, arrangeuse, Leïla Soldevila s'investit dans de nombreux projets musicaux dans des styles aussi divers le jazz et les musiques improvisées (Loïs Levan sextet produit par Laurent Carrier de Colore Production, IQ4tet, Simulacre, Tréma quartet), la musique kurde (Nishtiman), la musique traditionnelle de différents pays (Roots Revival Roumania), la musique russe (Baïkal Quartet), la chanson française (Djazz'elles, Greta Oto), la pop music (Half Seas Over produit par Gilles Peterson Worldwide), le tango (Escotilla Tango), la musique classique (Ensemble Recto-Tono).

Voyageuse inarrêtable, elle parcourt le monde avec l'ensemble des groupes dont elle fait partie. Leïla Soldevila commence le piano à l'âge de 6 ans et la contrebasse à l'âge de 18 ans. En parallèle d'études scientifiques, elle poursuit ses études au CNR de Lyon en jazz et en classique. Elle obtient son Diplôme d'Etudes Musicales de contrebasse classique en 2008. Elle continue ensuite ses études au Conservatoire Royal de La Haye jusqu'à l'obtention d'un Bachelor en septembre 2010. Elle est ensuite admise au CNSMD de Paris et travaille en particulier avec Riccardo Del Fra, Hervé Sellin et François Theberge puis obtient un Master du CNSMD de Paris département Jazz et Musiques Improvisées en juin 2013.

PASCAL CHARRIER guitare, composition, écriture des poèmes, direction artistique

Guitariste de formation, compositeur, improvisateur, Pascal Charrier est né en 1976 à Marseille. Il vit aujourd'hui dans le Luberon (Vaucluse).

Il a débuté à l'IMFP de Salon de Provence, puis a étudié auprès d'Alain Soler à l'atelier de musiques improvisées ainsi qu'au centre des musiques de Didier Lockwood. Diplômé du conservatoire d'Avignon, il a également obtenu le prix du meilleur soliste au Tremplin Jazz de Porquerolles en 2008.

Il est le créateur et assure la direction artistique de Naï No – compagnie musicale, basée en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2011. Il est à l'origine de nombreux projets de jazz contemporain qui se sont produits en France et à l'international.

Insatiable chercheur de sons et de couleurs, sa musique mêle recherches sur les timbres, les architectures rythmiques et la transe. Il travaille sur des formes acoustiques faisant référence à un son traditionnel du jazz mais également sur des formes mettant en jeu l'électronique et le traitement du signal sonore. Il joue des guitares électriques et acoustiques et est également compositeur pour des créations en direction du théâtre visuel contemporain (Théâtre de l'Entrouvert).

Guitariste leader du groupe Kami Quintet, transformé en Kami Extension avant de devenir l'actuel Kami Octet, il a écrit la musique des albums *Les Forces du mouvement*, *Human Spirals*, *Colors*, et *Spring Party* et s'est produit sur de nombreuses scènes en France et à l'étranger. Pour la création du nouveau répertoire du Kami Octet, il a reçu une aide à l'écriture du Ministère de la Culture.

Il est depuis 2013 co-leader avec Julien Tamisier du quartet Ômun. Il sort en 2021 le premier album du trio Shan avec le saxophoniste Julien Pontvianne et le batteur Ariel Tessier, et vient de créer le trio Jazz Experience. Il a initié plusieurs projets en petites formations, parmi lesquels le solo *Petite Montagne* et le conte *La Véritable Histoire du Vieil Homme et la Mer*.

Pascal Charrier est également membre du Conseil d'Administration de la Fédération Grands Formats.

YANN LECOLLAIRE clarinettes

Né en 1978, Yann Lecollaire est diplômé du Conservatoire d'Avignon en clarinette et en Jazz. Après avoir suivi les workshops de Guillaume Orti, Tcha Limberger, Annette Van De Gorn, il a composé et enregistré 2 albums avec le groupe Fonetik et a joué dans Le Sens De La Marche, grand ensemble de Marc Ducret.

Depuis 2008, il vit et travaille Bruxelles où il collabore avec différents artistes : il compose et joue dans 21 Moineaux avec la chanteuse Sarah Klenes, un projet s'inspirant des poèmes de William Blake. Il joue dans la pièce de danse Balansé, de la danseuse et chorégraphe martiniquaise Agnès Dru, en France, Belgique, Roumanie... Il participe au projet électroacoustique Quadrilatère, avec Laurent Estoppey, Ikue Mori et John Menoud et joue avec Mangalam, ensemble de musique contemporaine. Il est le compositeur et leader du groupe Mû et est membre du collectif de Soundpainting Matters.

Il compose et enregistre aussi beaucoup de musiques pour le cinéma (courts et longs métrages, festivals) et le théâtre : musique originale de « La bataille de l'eau noire », de Benjamin Hennot « Face book », une performance mise en scène par Fabien Dariel au VRAC (Bruxelles) et de « Petite narration », une pièce de l'auteur polonais Wojtek Ziemilski, créée à la Bellone (Bruxelles). Il participe à la création de 88 constellations, une pièce de Thomas Turine, créée à la Balsamine (Bruxelles) et a créé la musique d'un spectacle de l'ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque).

NICOLAS POINTARD batterie

Il débute l'instrument à l'âge de 9 ans, joue dans des groupes de thrash métal, de musiques traditionnelles, puis plus expérimentales. Plus tard, l'enseignement de Césarius Alvim, Steve Mc Craven, Guillaume Orti, Benoît Delbecq ou Carlos Zingaro le font se tourner vers le Jazz et les musiques improvisées. Dès 2002, il fait alors partie des groupes Kassiopée, trio d'improvisation libre avec Frédéric Galiay et Frédéric Blondy, et À cheval dans le désordre, trio avec Christophe Rocher et Stéphane Kérihuel, puis en quartet avec Claude Tchamitchian.

En 2004, il crée Apsis, sextet qui se produit dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival à Brest. Il fonde le duo Shampooing avec le trompettiste Philippe Champion. En 2007, il intègre le spectacle Dékoeff, qui regroupe 14 artistes mêlant danse, musique bretonne et contemporaine et tourne en Bretagne et en Pologne. En 2010, il se produit au sein de la compagnie Hiatus qui intègre théâtre, danse et musique. Dans le cadre de ciné-concerts, il joue aux côtés du pianiste Christofer Bjurström sur des films de Buster Keaton, Harold Lloyd ou Alfred Hitchcock. En 2011, Nautilus, grand ensemble dirigé par Christophe Rocher, lui donne l'occasion de jouer avec des musiciens américains comme John Hébert, Michael Attias, Taylor Ho Bynum, Corey Wilkes... Il fait partie de For Trink quartet avec Bernard Lepallec, Pierre Stephan et Hélène Labarrière et, en 2012, intègre le groupe Moger (pop, jazz et rock progressif). En 2013, il intègre le projet Bonadventure Pencroff créé à Chicago avec Christophe Rocher, Jeb Bishop, Rob Mazurek, Frédéric B. Briet et Alexandre Pierrepont. Il fait partie d'Oko, projet jazz électrique mené avec Nicolas Péoch (saxophone), Lionel Mauguen (guitare) devenu aujourd'hui trio et qui publie en 2020 son second album.

SIMON GIRARD trombone

Simon Girard est né en 1985 en Bourgogne, à Chalon sur Saône. Il débute la musique à 3 ans avec la batterie puis décidera à 7 ans de se mettre à un instrument mélodique, le trombone. Sa formation sera d'abord classique, il obtiendra d'ailleurs un prix de conservatoire (DEM) en 2007 à Dijon. Cependant, il est attiré depuis son plus jeune âge par l'improvisation et le jazz. A la fin de ses études classiques, il part en Belgique au conservatoire Royale de Bruxelles où il travaillera avec Phil Abraham pendant 3 ans. Il intègre ensuite l'école de Bâle en Suisse, où il étudie avec Adrian Mears. Simon obtient un Master 2 en performance et compositions en 2012.

Il a joué en soliste avec Kolchimca et le Basel Symphonie Orchestra, en soliste avec La Robert Schumann Philharmonie, le Grand Impérial Orchestra, le Power Organ Quintet de Gaël Horellou, Franck Tortiller, Revolution de François Corneloup, XXL Éric Prost, Brotherhood Heritage, le Amazing Keystone Big Band, Bigre, le Luzern Jazz Orchestra, le Peuple de l'Herbe, le Zürich jazz Orchestra, le David Regan Big Band, le Tentet franco-allemand, Magnet and, Chabezo, Guadalupe et Malcolm Braff, Hi-Hat Brassband, Tonhaufen Deluxe etc...

PAUL WACRENIER piano

Formé par passion à l'écoute de la grande école du jazz et de la creative music, et après avoir repris et arrangé de nombreux artistes de ce courant dans différentes formations (Eric Dolphy, Steve Lacy, Andrew Hill, Mal Waldron...), Paul Wacrenier est devenu un pianiste, percussionniste, multi instrumentiste et compositeur très actif sur la scène jazz et musiques improvisées à Paris.

Ses projets et son jeu s'inscrivent dans cette tradition, et sont fréquemment nourris par ses rencontres avec de grands artistes contemporains comme Tony Malaby, Gerald Cleaver, Dominique Pifarély, Myra Melford...

Il est le meneur de projets et d'ensembles comme le Healing Orchestra, Healing Unit, qui poursuivent l'histoire des musiques créatives et populaires, ou encore The Archetypal Syndicate, qui allie polyrythmie, transcendance, minimalisme des timbres traditionnels, et envolées rock psychédéliques et sort en 2020 son premier album.

la transmission

LA TRANSMISSION

Dans le prolongement de la création **Workers - Une Musique populaire**, Pascal Charrier et les musiciens de Kami Octet développent des actions et ateliers à l'attention des jeunes générations et des musiciens amateurs. Il s'agit de créer des espaces où chaque participant pourra venir avec son bagage, son histoire, se laisser guider à la rencontre des autres personnes en présence, portée par la respiration commune. Un lieu où la création de la musique repose sur l'écoute et l'accueil de ce qui n'est pas encore soi.

L'orchestre pédagogique **L'Arbre**, qui existe depuis 2017 en est le meilleur exemple. Basé sur un principe de composition collective et d'improvisation, la musique y est générée en temps réel et transmise à l'oral. Les thèmes abordés émanent des participants et les ateliers peuvent donner naissance à différentes formes artistiques. Les performances ou restitutions mettent en jeu l'espace (espaces naturels ou espaces urbains) de création.

Les ateliers s'adressent à des personnes de tout niveau ayant une pratique musicale en tant qu'amateur, une pratique autour de l'écriture poétique, une culture de la parole et du mouvement. Dans le cadre de ces créations, les musiciens de **Kami Octet** interviennent pour aider à la mise en forme des propositions et en appui sur scène pour soutenir la musique créée collectivement.

les soutiens

« Pascal Charrier à la guitare et son Kami Quintet, devenu Octet, parcourent depuis dix ans les scènes musicales, en France et à l'étranger. On retrouve l'univers inclassable et envoûtant de ses compositions, entre jazz et transe, entre musique savante et populaire. On y entend vibrer les racines du blues qui s'émancipe et de la nature en mouvement. Les musiciens nous transportent dans des paysages au jazz ascensionnel où l'imaginaire se libère, où l'on se balade avec eux comme s'ils nous étaient familiers et qu'on en jouait aussi »

Patrick Ranchain, directeur du Théâtre du Bois de l'Aune (Aix-en-Provence)

Pascal Charrier collaborera avec le Théâtre du Bois de l'Aune pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 dans le cadre du dispositif Compositeur Associé, porté par le Ministère de la Culture et la Sacem.

Pascal Charrier a bénéficié d'une aide à l'écriture du Ministère de la Culture pour la composition du répertoire **Workers - Une Musique Populaire**, soutenu également par :

AJMI Jazz Club, Scène de Musiques Actuelles - Avignon / Espace Culturel de Chaillol, scène conventionnée Art en territoire - Pays gapeçais / Théâtre du Bois de l'Aune - Aix en Provence / Le Phare à Lucioles - Sault / GMEM, Centre national de création - Marseille / Cité de la Musique - Marseille / Théâtre Durance, scène conventionnée d'intérêt national Art et création - Château-Arnoux-St-Auban / Réseau Traverses

NAÏ NÔ PRODUCTION

171 A avenue Eugène Baudouin
pépinière d'entreprises Bernard Chevalier
route de Buoux 84400 Apt France
04 65 09 00 37

direction artistique

PASCAL CHARRIER
pascal@nainoprod.com

production

LUNIA WUILLEMME
production@nainoprod.com

logistique et production

BENOIT CAMPENS
contact@nainoprod.com

communication

JULIEN BIARDEAU
communication@nainoprod.com

www.nainoprod.com