

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Samedi 1er février 2020 – 20h30

Dimanche 2 février 2020 – 16h30

Jazz à la Philharmonie Improvista

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Programme

Improvista

Bernard Lubat, piano, percussions, chant, clavier

Michel Portal, clarinette

Louis Sclavis, clarinette, saxophone

Géraldine Laurent, saxophone

Sylvain Luc, guitare

Joëlle Léandre, contrebasse, voix

Fabrice Vieira, guitare, voix

Juliette Kapla, chant, verbe

Jacques Di Donato, clarinette

Bruno Chevillon, contrebasse (présent lors du concert de dimanche)

François Corneloup, saxophone

Christophe Monniot, saxophone

Raphaël Quenehen, saxophone

Clémentine Ristord, saxophone

Thimothée Garson, saxophone

Quentin Ghomari, trompette

Merlin Chao, trompette

Jonas Mittlestaedt, trompette

Jules Rousseau, basse

Marc Chemillier, informatique musicale Ircam

Gérard Assayag, informatique musicale Ircam

Les Tambours  uvriers de la Cie Lubat

Yoann Scheidt, batterie, percussions

Fawzi Berger, batterie, percussions

Louis Lubat, batterie, percussions

 mile Rameau, batterie, percussions

DURÉE DU CONCERT (SANS ENTRACTE) : ENVIRON 2H00.

Jazz à la Philharmonie : Improvista

Tout est improvisation chez Bernard Lubat. Il en a fait son métier. Un pro de l'impro ! Depuis 1978, il a même inventé au fur et à mesure, en mesure et avec démesure, une drôle de compagnie de musiciens nomades dont le cœur est en Gascogne, à Uzeste, son village natal devenu capitale du jazz libre. Batteur plein d'abattage, moissonneur de mots, de rythmes et de couleurs, inclassable activiste et fier de l'être, Lubat se permet vraiment tout. En occitan comme en français, en scat ou en rap « gasconcu-

“ La musique ? Depuis toujours je la cherche, fuyant joyeusement ceux qui disent l'avoir trouvée.

Bernard Lubat

bin », au piano ou à l'accordéon, à la voix comme aux gestes et aux jouets, il décape les vieilles habitudes du concert, casse les formules et les codes, explose avec malice les cadres figés de toutes les musiques pour créer une bande-son originale aussi nécessaire qu'éphémère.

« La musique ? Depuis toujours je la cherche, fuyant joyeusement ceux qui disent l'avoir trouvée. Où vais-je ? Je n'en sais rien. Que fais-je ? Tenter de laisser des traces d'une musique vivante, vitale, en toute liberté, au-delà des styles et des étiquettes. Une musique qui n'en finit pas de commencer. » Depuis longtemps, Lubat a décidé de prélever l'impro à la source, hors pistes, hors normes. L'improvisation est pour lui un jeu à la fois grave et aigu, coupable et innocent, et le jazz « une lutte éperdue d'avance ».

Pour mieux comprendre, rien de mieux que ce florilège de citations piochées dans ses divers écrits et interviews : « Improviser, comme la liberté, ça ne s'improvise pas ; ça s'apprend, se pratique et se conquiert ; c'est tout sauf inné. Improviser, c'est s'improviser, prendre la responsabilité de son autonomie, courir le risque de se singulariser. En somme, ce n'est pas prudent. Reste le courage, l'opiniâtreté, la santé, l'imagination. Improviser, c'est aller voir là-bas si j'y suis. » Vaste programme ! Et Lubat de marteler avec l'accent très tonique : « L'improvisation ne saurait être une solution révélée. Plutôt un problème affronté (effronté ?). C'est prendre le maquis, une espèce de "terrorisque", une façon d'altérer. Parce que, dans l'improvisé, qu'est-ce qu'on vise ? L'impropre, l'imromptu,

l'imprévu, l'imprévisible. Improviser, c'est prendre le risque d'oser, oser accomplir ce que j'appelle "la composition instantanée mult'immédiate". À savoir, se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé, de ce qu'on n'a pas encore joué. » L'anamnèse du futur en quelque sorte !

« Dans l'éclat étourdissant de l'instant » (selon la formule de Jean-Paul Sartre), l'improvisation vive et spontanée suppose (Lubat le sait bien) la convocation permanente de l'inconscient. « C'est une façon de laisser parler ce qui ne parle pas tout seul, ce qui ne va pas de soi. Pour qu'advienne quelque chose qui vous dépasse, qui vous contourne et vous évite, qui vous traque et vous trahit, il faut savoir dépasser la peur d'avoir peur, affronter la peur, la vraie, celle du soi, celle qui ne va pas de soi. » On l'aura compris, vivre l'improvisation, c'est d'abord cultiver un état de danger qui réveille et révèle des ressources insoupçonnées. « C'est traquer l'inexploré en nous, prendre l'inconnu comme starting-block pour se projeter dans le vide et découvrir ce que l'on n'attendait pas. On accumule de la connaissance et au fur et à mesure on découvre ce réservoir inépuisable qu'est notre propre ignorance. C'est quand on ne sait pas et quand son ego n'est plus de secours que l'on se perd et que l'on trouve. »

À l'occasion de cette Improvista inédite, Bernard Lubat invite sur scène ses amis musiciens à se perdre et trouver, aller ensemble plus loin afin de jouer au-delà de ce qu'ils savent. « Je leur demande de travailler la question de la porte ouverte et des courants d'art, entre savoir et non-savoir. Il faut être costaud psychologiquement, reconnaît-il, pour aller dans ces régions troublantes, non maîtrisées. » Pas de problème ! Ces artistes sans papiers que le batteur-bateleur a choisi de réunir pour cette séance d'improvisation collective sont « tous assez costauds pour y aller ». On peut lui faire confiance !

À commencer par Michel Portal (84 ans), son juvénile complice depuis presque un demi-siècle en folles « improvisations, divagations et autres bifurcations ». Aux anches, cinq autres improvisateurs de renom seront à ses côtés : deux clarinettes aussi intrépides Louis Sclavis et Jacques Di Donato (doux et féroces défricheurs de territoires inconnus) et trois saxophonistes vif-argent, Géraldine Laurent, François Corneloup et Christophe Monniot. Chacun d'eux, à sa manière singulière et généreuse, porte l'improvisation à son plus brûlant degré d'incandescence. Un seul guitariste au programme, mais quel virtuose ! Sylvain Luc, enfant du bal comme Lubat, Bayonnais comme Portal. Pour ce foudroyant joueur d'instant et d'instinct, « l'improvisation et la liberté qu'elle présuppose font partie intégrante de ma vie ».

Il était inévitable que le Gascon magnifique, pour un tel banquet de libres échanges, fasse appel à deux contrebassistes d'excellence : Bruno Chevillon et Joëlle Léandre. Depuis des lustres, cette dernière, toujours guerrière, aime participer aux sauvages happenings de la Compagnie. « Dans le moment de l'improvisation, dit-elle, on est dans une sorte de vide, au bord du ravin. On entre alors dans des zones intimes que l'on ne connaît pas. Travail de tous les instants, l'improvisation embrasse toutes les dimensions de son être. Le jazz pour moi n'est pas un style. C'est oser jouer sa musique. Oser

“ Dans le moment de l'improvisation, on est dans une sorte de vide, au bord du ravin. On entre alors dans des zones intimes que l'on ne connaît pas.

Joëlle Léandre

être soi-même. » Pour la bonne et simple raison, comme l'a dit Oscar Wilde, que « les autres sont déjà pris ».

Soutenus par Les Tambours œuvriers, confrérie polyryth-

mique d'esprits frappeurs, deux fidèles de la Cie Lubat complètent ce somptueux plateau. La vocaliste Juliette Kapla, furieuse accro aux vertiges de l'impro qui se joue de sa voix multiple dans toutes ses couleurs, douces ou sauvages, murmurées ou hurlées. Et le guitariste Fabrice Veira (46 ans), « volcaliste scatrapeur brutaliste » qui a choisi de s'installer à Uzeste en 1993 pour devenir un des « œuvriers » permanents de la Compagnie.

Toute monde est là. Y'a du Lubat dans l'air, que la fête commence !

Pascal Anquet

LES ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

QU'EST-CE QUE LA MUSIQUE ?

DAVID BYRNE

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Claire Martinet

Qu'est-ce que la musique ? Elle était autrefois un événement social inscrit dans le continuum de nos vies : on allait l'écouter ou on la pratiquait collectivement. Avec l'enregistrement, elle est aussi devenue un produit – un objet qui peut être vendu, acheté, privatisé et rejoué indéfiniment dans n'importe quel contexte. Les communautés humaines ne cessent, partout dans le monde, d'adapter leurs manières de créer, conserver, distribuer et recevoir la musique. Retracer ces métamorphoses, c'est comprendre ce qu'est la musique pour nous aujourd'hui et, peut-être, pourquoi nous l'aimons autant. Dans ce livre-somme, l'auteur dévoile la fabrique de la musique, tout ce qui la fait vivre et nous fait vibrer : le processus de création, l'architecture des lieux d'écoute, ses effets sur nos émotions, l'influence des technologies et jusqu'aux logiques économiques qui régissent l'industrie musicale. En filigrane de cette exploration se dessinent la figure et le parcours du compositeur et musicien David Byrne, depuis les premiers concerts de Talking Heads au milieu des années 1970. Témoin et acteur d'une scène expérimentale naissante, l'artiste revisite son apprentissage en amateur, ses pratiques collaboratives et la découverte d'autres univers musicaux à Bali, au Japon, en Afrique de l'Ouest ou au Brésil.

Icône de la pop internationalement reconnue, David Byrne est compositeur, musicien, vidéaste et cofondateur du groupe new-yorkais Talking Heads. Il est également l'auteur de Journal à bicyclette (Seuil, 2011).

Collection Écrits de compositeurs

448 pages • 15 x 22 • 28 €

ISBN 979-10-94642-39-9 • SEPTEMBRE 2019

ÉDITIONS

Recueils de textes, entretiens, essais critiques, biographiques, poétiques, cette collection donne à lire des propos d'artistes majeurs des XIXe, XXe et XXIe siècles, leurs prises de position, qu'elles soient musicales ou extramusicales.

TOUS MÉCÈNES À LA PHILHARMONIE

MÉLOMANES, REJOIGNEZ-NOUS !

LES AMIS

Bénéficiez des meilleures places

Réservez en avant-première

Rencontrez les artistes

Participez aux répétitions,
visites exclusives...

LA FONDATION

Préparez la Philharmonie
de demain

Soutenez nos initiatives
éducatives

LE CERCLE DÉMOS

Accompagnez un projet
de démocratisation
culturelle pionnier

VOTRE DON OUVRE DROIT
À UNE RÉDUCTION D'IMPÔTS.

Les Amis :

Anne-Shifra Lévy

01 53 38 38 31 • aslevy@philharmoniedeparis.fr

Fondation, Démonos & Legs :

Zoé Macêdo-Roussier

01 44 84 45 71 • zmacedo@philharmoniedeparis.fr

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS