

Les Rayures du Zèbre

Maison de la musique de Nanterre

10 novembre 2017

Les Rayures du Zèbre

Alexandros Markeas et Sylvain Cathala Musiques

TM+

Nicolas Fargeix, Frank Scalisi Clarinettes

Florent Jodelet Percussions

Alexandros Markeas Piano

Charlotte Testu Contrebasse

Print

Sylvain Cathala Saxophone ténor

Stéphane Payen Saxophone alto

Franck Vaillant Batterie

Benjamin Moussay Clavier

Jean-Philippe Morel Contrebasse

Laurent Cuniot Direction

Sébastien Tondo Régie son

Coproduction TM+, Print / Connexe sphère, Maison de la musique de Nanterre

Commande d'Etat Sylvain Cathala

Concert diffusé le 31 janvier 2018 à 20h sur France Musique
et francemusique.fr.

QUI EST QUI ?

Lorsqu'un troupeau de zèbres s'enfuit, les raies des divers individus se mélangent, rendant flou le contour d'un animal aux yeux du prédateur. Cet effet stroboscopique, cette perte de repère est un des enjeux de ce concert qui, à l'image du pelage du zèbre, est marqué par la dualité, la dynamique des oppositions et des complémentarités.

Rencontre entre TM+ et Print, *Les Rayures du Zèbre* intriquent les poésies de deux compositeurs qui sont aussi deux improvisateurs qui sont aussi deux instrumentistes : Sylvain Cathala vient des contrées du jazz, Alexandros Markeas des confins de la musique contemporaine. Ils joignent ici leurs forces, chacun avec ses compagnons zèbres (vents, clavier, contrebasse, percussions) qui se ressemblent un peu, rayures noires sur pelage blanc, et sont cependant différents, rayures blanches sur pelage noir. Sous la conduite d'un chef – Laurent Cuniot – qui partage la même fièvre, ils jouent ensemble une musique vivante d'aujourd'hui, car ils ont le goût de la transgression des domaines et le sens de la traversée des frontières.

Énergie, dynamique, frottement – on entend les rythmes frappés, les souffles intenses, les espaces infiniment tremblés qui se mêlent dans un vertige collectif où nous perdons nos repères.

C'est écrit et ça ne l'est pas totalement, c'est improvisé soudain, ça emprunte la voie puissante des grandes pulsations, ça se décale aléatoire, ça fuse soudain asymétrique, ça s'égayé sur des chemins de traverse inattendus, explosifs sur l'étincelle de l'instant, ça se retrouve ensemble dans une grande migration échevelée où les cycles et les flux des corps sonores préservent la spécificité des sons et des timbres.

Didier Lamare

ZEBRURES

A l'image du pelage du zèbre, le concert alterne les propositions musicales comme les rayures noires et blanches dans une continuité d'interprétation organique entre les deux ensembles. Au gré de ce dialogue, jouant d'allers-retours entre l'écrit et l'improvisé, rythmes et harmonies circulent comme une matière vivante et fluide propre à effacer les frontières et à brouiller les repères.

PROGRAMME

Improvisation au piano d'Alexandros Markeas

Hunting Lion de Sylvain Cathala

Noir et blanc d'Alexandros Markeas

Run Now ! de Sylvain Cathala

Sprint d'Alexandros Markeas

Improvisations en duo contrebasses et clarinettes

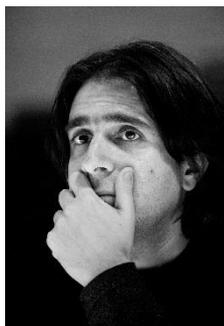
The Zebra's Stripes de Sylvain Cathala

Bleich d'Alexandros Markeas

Durée 1h15 environ

BIOGRAPHIES

ALEXANDROS MARKEAS | COMPOSITEUR ET PIANISTE

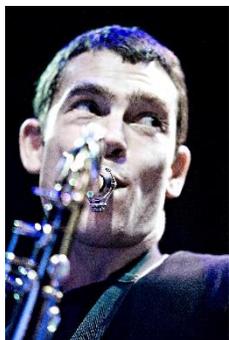

Né en 1965 à Athènes, Alexandros Markeas étudie le piano et l'écriture musicale au Conservatoire National de Grèce avant de poursuivre ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il se spécialise dans la musique improvisée et donne de nombreux concerts en soliste ou en formation. Parallèlement, il se consacre à la composition et obtient les premiers prix de contrepoint, fugue et composition.

Depuis 20 ans, ses œuvres sont jouées en France et à l'étranger par différentes formations orchestrale et ensembles. Il reçoit régulièrement des commandes et est artiste associé de plusieurs Scènes Nationales. Pensionnaire de l'Académie de France à Rome à la Villa Médicis en 1999, il obtient également de nombreux prix (récemment le prix du nouveau talent musique de la SACEM en 2009). Il compose régulièrement des œuvres pédagogiques destinées aux enfants et aux formations d'amateurs, dont *Ypokosmos* et *Chaos-Opéra* avec TM+.

Depuis 2003, il enseigne l'improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Son travail est marqué par sa volonté de décoder et de modifier les mécanismes de la perception musicale. Les musiques traditionnelles méditerranéennes sont pour lui une source d'inspiration essentielle. Il s'inspire également de différents domaines d'expression artistique, tels que l'architecture, le théâtre et les arts plastiques (installations, événements, vidéo, web) pour chercher des alternatives au concert traditionnel et créer des situations d'écoute musicale particulières. Ses pièces sont marquées par un esprit théâtral et par l'utilisation des techniques multimédias.

Né en 1973, Sylvain Cathala monte son premier orchestre à 18 ans. Il devient rapidement le catalyseur de nombreuses collaborations, multipliant les projets et rencontres, autant musicales que transdisciplinaires (avec le théâtre, le cinéma, la chanson). Il est l'initiateur de projets et collaborations dont il assure la direction artistique, le développement, la diffusion et la production phonographique : avec Print depuis 1996 et Sylvain Cathala Trio depuis 2005.

En tant que leader, Sylvain Cathala a acquis une notoriété sur la scène française et européenne ainsi qu'auprès de nombreux médias. Il a développé des relations avec les réseaux de diffusion institutionnels et plusieurs labels et distributeurs spécialisés. Il est membre de la SACEM depuis 1998 et son catalogue d'œuvres compte plus de 150 pièces, allant du solo aux très grandes formations. Il a reçu un prix de composition au Concours National de Jazz de la Défense en 1998 et bénéficie régulièrement de commandes de la SACEM et de l'Etat.

En tant que musicien, il est actif avec ses propres formations ou comme sideman sur la scène hexagonale depuis le milieu des années 1990 et sur la scène internationale depuis 2000, où il a tourné dans plus d'une dizaine de pays.

Sylvain Cathala compose depuis une vingtaine d'années. En grande partie autodidacte, il mélange les traditions jazz, classique et contemporaine et certaines formes des musiques traditionnelles et urbaines pour créer un univers personnel et identifiable dès les premières notes. *Les Rayures du Zèbre* est sa première collaboration avec des musiciens contemporains.

LAURENT CUNIOT | DIRECTEUR MUSICAL DE TM+

Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre.

Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui. Il est parallèlement invité à diriger des phalanges orchestrales comme l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra et l'Orchestre symphonique de Mulhouse. Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et l'Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Portugal).

Il invente aujourd'hui avec TM+, implanté à Nanterre depuis 1996 et devenu depuis compagnie nationale, une formation orchestrale en prise directe avec son époque qui place les publics au cœur de son action et fait vibrer la création musicale dans des formes de concerts inédits intitulés *Voyages de l'écoute* ou des projets pluridisciplinaires hors-normes.

Après la création française de l'opéra participatif *Votre Faust* qu'il dirige en 2016-2017, Laurent Cuniot continue de mener TM+ sur de nouveaux territoires musicaux en 2017-2018 avec *Les Rayures du Zèbre*.

TM+ ENSEMBLE ORCHESTRAL DE MUSIQUE D'AUJOUR'HUI

DIRECTION MUSICALE LAURENT CUNIoT

TM+ travaille depuis trente ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé de 21 musiciens virtuoses auxquels se joignent chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, l'Ensemble est engagé dans toutes les formes d'expression et de création et collabore régulièrement avec metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

En résidence depuis vingt ans à la Maison de la musique de Nanterre, TM+ y poursuit son travail de création et de partage à destination de tous les publics.

Au-delà de sa saison nanterrienne, TM+ est régulièrement invité par les principales scènes et festivals de premier plan tournés vers la création. L'Ensemble se produit également dans le réseau des opéras et dans de nombreuses scènes pluridisciplinaires ainsi qu'à l'étranger à l'occasion de tournées qui le mènent dans plusieurs pays européens, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et en 2018 en Iran.

Pour « continuer de porter ce pari artistique et ambitieux », TM+ s'est vu attribuer en janvier 2016 le statut de Compagnie et Ensemble à rayonnement national et international (CERNI) par le Ministère de Culture.

PRINT

DIRECTION MUSICALE SYLVAIN CATHALA

Print a été fondé en 1996 par Sylvain Cathala, qui assure la composition et les parties de saxophone ténor aux côtés de Stéphane Payen au saxophone alto, Jean-Philippe Morel à la contrebasse et Franck Vaillant à la batterie. Le pianiste et claviériste Benjamin Moussay participe régulièrement aux concerts et enregistrements de Print depuis 2014. Print est actif sur les scènes françaises et européennes depuis de nombreuses années et a joué en Scandinavie, dans les Pays Baltes, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, et en Algérie.

Le groupe a enregistré six albums : *Transformations* (2015), *Live* (2011-Great Winds), *Around K* (2009), *Baltic Dance* (2007), *[a.ka] Dreams* (2003) et *Isphero* (2000).

Print élabore une musique riche et fluide à l'identité collective forte, construisant un « langage » propre à son orchestre. Il développe des harmonies ambivalentes et équivoques, des recherches rythmiques, des textures en rapport aux formes jouées. La sensation qui se dégage immédiatement à l'écoute de Print est celle d'une pensée, d'une poésie rythmique qui se développe par cycles et par couches. Rebond, jeu asymétrique, thème surprenant et rythmique tellurique sont devenus une carte d'identité pour ce quintette doté d'une instrumentation originale.

TM+ reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France au titre du programme des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI), par la Région Ile-de-France, le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Nanterre. Il reçoit également le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour ses actions à l'international, TM+ est régulièrement soutenu par l'Institut Français et par le Bureau Export de la Musique Française. TM+ est en résidence à la Maison de la musique de Nanterre depuis 1996.

Print est produit par l'association Connexe Sphère, dirigée par Sylvain Cathala. Connexe Sphère bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France et de la SPEDIDAM.

Sylvain Cathala joue des anches et becs Vandoren. Franck Vaillant joue sur des batteries Mapex Saturn IV, des cymbales Meinl, ainsi que des baguettes, balais et mailloches Vater.

Prochainement

TM+ à la Maison de la musique de Nanterre

Conversations musicales avec Laurent Cuniot

Des soirées pour découvrir tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la musique
sans jamais oser le demander

Un jeudi par mois à 19h30

16 novembre : La polyphonie ou le mystère des lignes

7 décembre : La forme et le temps

18 janvier : La composition et les nouvelles technologies

Entrée libre, réservation conseillée

Rouge Mineur

Voyage de l'écoute

Musiques **Laurent Cuniot, Robin de Raaff, W.A. Mozart,**

Claude Debussy, Alban Berg et Olivier Messiaen

Direction **Marc Desmons**

1er et 2 février 2018, 19h30

Réservations : 01 41 37 94 20 | billetterie@mairie-nanterre.fr

+ d'infos sur **tmplus.org**