

ZUTIQUE
X X X PRODUCTIONS

Coproduction

banlieuesbleues

Théâtre de
St-Quentin
en-Yvelines
Scène nationale

Vaulx 2007
AJAZZ

Phonèmes
EXPRESSIONS ETHNOLOGIQUES & COLLECTIVES

Booking TRIBU TOUR c/o Zutique productions

Frédéric Ménard / Maxime Nolot +33(0)3 80 73 27 14

booking@zutique.com - www.zutique.com

Sabar Ring

Thôt / Ivan Ormond / les Sabars de Saint-Louis du Sénégal

Sur la route de l'hydrobase - photo © Christelle Blouët

Sabar Ring

Thôt / Ivan Ormond / les Sabars de Saint-Louis du Sénégal

This project is the result of a meeting between two ensembles of different musical cultures that have both firmly placed dialogue at the epicentre of their work. Sabar Ring find, between themselves, the common language to share the heritage of each other's traditions, whilst at the same time creating their very own form of expression, a truly groundbreaking intercultural experience, rather than a culture-clash.

In Senegal, Fodé Diop and his group daily live their tradition. Centred round festive occasions and rituals of everyday life, where all come to dance to the beat of the drums, Sabar music is the framework for joyful social interaction. Musically, a place equally for soloistic virtuosity and forceful ensemble, yet still it is a music whose responsibility to the community ensures meaningful and perpetual self-refreshment.

In France, Thôt, whose every creation is a major event in the jazz world, have waited a long time for such an exchange with African musicians within their home environment. This has been made possible in this field through Ivan Ormond, the first French musician to gain a teaching diploma in Sabar. He has made the best connections over a number of years studying with the musicians of Saint-Louis, Senegal - where he becomes the natural link between this tradition and the music of Thôt. Two absorbing musical worlds who both gracefully share their daring and joyful rhythmic explorations.

Through this musical exchange we will discover the fruits or an artistic harvest, carried out in both Senegal and France, full of the bustling energy of their communities and the surprise of the unexplored.

Saxophone alto **Stéphane Payen**, guitare **Gilles Coronado**, basse **Hubert Dupont**, batterie **Christophe Lavergne**, percussions **Ivan Ormond**, **Fodé Diop**, **Abdou Khadre Diop**, **Cheikh Thioune Diop**, **Cheikh N'Diaye Diop**, **Daouda Diouf**, **Ibrahima Diassé**, Chant & danse **Mane Beye**.

Coproduction Festival Banlieues Bleues / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale / Festival A Vaulx Jazz / Phonèmes - FRANCE - Création mars 2007 en résidence à Saint-Louis du Sénégal.

ZUTIQUE
X X X PRODUCTIONS

Booking TRIBU TOUR c/o Zutique productions
Frédéric Ménard / Maxime Nolot +33(0)3 80 73 27 14
booking@zutique.com - www.zutique.com

Contact management et coordination :
Stéphane Payen +33(0)6 83 53 31 91
stephanepayen@neuf.fr - www.stephanepayen.com
Phonèmes, Christelle Blouët +33(0)6 11 71 03 01
christelle@phonemes.fr - www.phonemes.fr

Coproduction

Chemins croisés

L'hydrobase, coté fleuve Sénégal – photo © Nadine de Koenigswarter

« D'abord il y eut le désir de retrouver une manière de vivre la musique, une musique de proximité, liée à la danse, qui laisse une place importante au public. Sortir de cette omniprésence de la musique enregistrée, figée, diffusée en boucle. Rompre la distance instituée entre la scène d'un côté et le public de l'autre. Une musique qui sorte du culte de la virtuosité des interprètes tout en laissant une large place à la créativité des musiciens. Amoureux du rythme et des percussions, ce chemin m'a mené vers l'Afrique. C'est là que j'ai pu vivre des moments d'une rare vérité, me réconciliant avec le « métier » de musicien. Mais ce chemin est long et le voyage ne se limite pas aux seuls déplacements par-delà les tropiques. Il est aussi fait aussi d'allers-retours entre nos univers, si différents.

En Europe, la rencontre avec Barak Schmool, fondateur de F-IRE à Londres, sera déterminante pour partager cet enthousiasme des musiques collectives et traditionnelles et tenter de tirer les leçons de toutes ces richesses pour développer une musique créative et contemporaine, fidèle à nos personnalités.

Dans cet élan, la découverte de la musique de Sabar au Sénégal jouera un rôle de révélateur. D'abord la joie partagée, comme très souvent en Afrique, la musique faisant jaillir des instants de danse et de rires, libérant les relations et limitant les distances. La créativité déclenchée à partir de la langue et l'omniprésence du dialogue, entre musiciens, avec le public et avec les danseurs...

Des années de voyages répétés à St Louis du Sénégal m'ont permis de tisser des liens uniques avec la famille de griots de Fodé Diop. La complicité amicale et musicale qui s'est développée, bâtie sur le respect et le bonheur de jouer ensemble, m'ont rapproché à chaque fois un peu plus des richesses de leur tradition vivante et me donne aujourd'hui l'envie très forte de pousser l'expérience plus loin. Parce que le Sabar est toujours inventif et toujours à l'affût pour intégrer de nouvelles influences, l'évidence est là, d'essayer une vraie rencontre, créative et risquée mais bâtie sur des années de préparation et d'écoute.

La rencontre avec la musique de Stéphane Payen a mis en lumière un grand nombre de territoires communs avec le Sabar. Alors qui mieux que Thôt pour oser s'aventurer dans la complexité et la richesse des polyrythmies sénégalaises ? Je ne pouvais qu'être enchanté de la proposition de Stéphane de travailler ensemble à construire cet échange. »

Ivan Ormond

« Au début des années 90, je découvre les polyphonies et polyrythmies centrafricaines. Se dessine alors un long parcours d'études, de réflexions autour des musiques traditionnelles africaines subsahariennes et leurs ramifications à travers le monde, leurs liens directs avec les musiques afro-américaines (de Charlie Parker à Steve Coleman en passant par The Meters et James Brown), leurs influences sur les musiques « savantes » du XXe siècle (György Ligeti...) et leurs influences actuelles (Aka Moon, Benoît Delbecq...) et à venir.

Dans le courant de cette évolution en 1996, débute l'aventure Thôt avec Gilles Coronado, Hubert Dupont et Christophe Lavergne. Au fil des années, cet orchestre a développé des modes de communication qui lui sont propres et qui ne sont pas sans rapport avec l'organisation de certaines musiques traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest.

Depuis ses débuts, Thôt considère un échange avec des musiciens africains, vivant dans leur contexte traditionnel, comme un objectif essentiel à son cheminement. Mais dans l'immense diversité sociale et artistique qui compose ce continent, il était important de faire le choix qui nous permettrait de trouver le terrain propice à un véritable partage. La musique de Sabar du Sénégal semblait posséder les qualités et le potentiel nécessaire pour tenter l'expérience. Musique traditionnelle en permanente évolution, sans pour autant perdre son identité et son histoire, elle correspondait en tous points à ce désir d'échange que nous avions nourri depuis des années.

La rencontre d'Ivan Ormond, grâce à Barak Schmool, a confirmé cette intuition. Ce choix est devenu une évidence, nous irons à la rencontre des griots du Sénégal, impatients de l'aventure, humaine et musicale. »

Stéphane Payen

L'intention

Dans ce monde de zapping, trouver un sens au changement et à la transformation devient salvateur. Un changement qui ne serait plus l'absorption subie des images et des sons sans cesse remplacés par les suivants, mais simplement des métamorphoses nées de ce qui se passe entre musiciens, entre les musiciens et les auditeurs, entre les musiciens et les danseurs.

Les batteurs sénégalais comme certains musiciens de jazz ont trouvé un mode d'adaptation et de traduction de ce monde en perpétuel mouvement. De la tradition orale africaine à l'héritage culturel des musiciens de jazz européens, les musiques du Sabar et de Thôt se renversent pour donner des images soudain différentes dans une vision kaléidoscopique d'elles-mêmes. Le musicien est là dans une disponibilité absolue aux autres. Il réagit avec sa propre sensibilité et donne du sens au dialogue enfin retrouvé.

Le projet que nous proposons prend l'ensemble de ces valeurs comme guide pour partager une nouvelle musique, mêlant les formes rythmiques du Sabar des musiciens de Saint-Louis et la richesse improvisatrice du groupe Thôt. Nous voici sur un nouveau terrain de jeu, ouvert mais se prêtant à de nombreuses règles et codes, hérités de la culture de chacun ou inventés ensemble. Ils ont pour mission de nous emmener plus loin dans la créativité et dans l'échange, jusqu'à nous surprendre nous-mêmes.

La création

Résidence de création à Saint-Louis février 2007

Quelques mois après une première rencontre avec les sabars sénégalais, les musiciens de Thôt et Ivan Ormond reviennent à Saint-Louis pour partager un travail de création musicale avec le Sabar Groupe.

Résidence de création à Saint-Quentin-en-Yvelines et Banlieues Bleues mars 2007

La musique créée à Saint-Louis a pris le temps de s'installer, dans les mémoires et dans le jeu de chacun. Le Sabar Groupe rejoint Thôt et Ivan Ormond à Paris. Une immersion culturelle dans l'autre sens pour une nouvelle résidence comme accompagnement final à la musique née de cette rencontre.

Création

Samedi 17 mars 2007 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale (78) – www.theatresqy.org

Mardi 20 mars 2007 Festival Banlieues Bleues (93) – www.banlieuesbleues.fr

Mercredi 21 mars 2007 Festival À Vaulx Jazz, Vaulx-en-Velin (69) – www.avaulxjazz.com

Actions pédagogiques autour du Sabar

- **Paroles de Sabar** Conférence interactive, Octobre 2006 – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

- **Ateliers de novembre 2006 à mars 2007** direction Ivan Ormond et Stéphane Payen,

avec le tambour Major Assane M'Baye et Éliane Bangoura rejoints en mars par le Sabar Groupe de Saint-Louis

- **Concerts pédagogiques**

«Fête des Sabars» au Scarabée, La Verrière avec les groupes amateurs de Saint-Quentin et de la Verrière

«De bak en bak» au Centre Culturel Jean Houdremont, La Courneuve et à la Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin

avec les CM1 de l'école Jean-Jaurès et les CHAM de l'ENM du Blanc Mesnil, les CHAM de l'ENM la Courneuve

et la classe de Jazz de l'ENM de Montreuil.

Grand Taneber, Fête traditionnelle sénégalaise avec 10 percussionnistes de Sabar de Paris et Saint-Louis

Dimanche 25 mars La Dynamo de Banlieues Bleues, Pantin

Photo © Éric Garaud

Thôt

Stéphane Payen saxophone alto **Gilles Coronado** guitare **Hubert Dupont** basse **Christophe Lavergne** batterie

« Thôt... forme une unité musicalement solide tout en donnant à entendre clairement les individualités qui le composent. Il y a donc un son Thôt dans lequel l'auditeur perçoit l'itinéraire singulier que suit chacun des musiciens allant un chemin collectif... La fascination que suscite l'écoute de Thôt tient à cela : au renouvellement permanent des formules initialement énoncées par des moyens qui sollicitent sans cesse l'attention, sans pourtant vraiment dérouter ni décontenancer. La notion d'avant-garde reprend ici son véritable sens : les formules magiques de Thôt ouvrent la voie aux auditeurs afin de les mener à l'étape en sécurité tout en les gardant alertes sur la route. » Politis

Thôt est fondé en 1996 par Stéphane Payen avec Gilles Coronado, Hubert Dupont et Christophe Lavergne. Depuis, l'orchestre a effectué près d'une centaine de concerts à travers l'Europe, présentant aussi bien le travail du quartet que des projets tel que Thôt Agrandi (orchestre franco-belge composé de Thôt + Pierre Bernard (flûte), Laurent Blondiau (trompette), Michel Massot (tuba, trombone), Guillaume Orti (sax), Antoine Prawerman (clarinette), Franck Vaillant (batterie), Pierre Van Dormael (guitare) – création en 2002 – le répertoire de cet orchestre est une commande de l'État).

Sur scène depuis 1997...

Festival Banlieues Bleues, Europa Jazz Festival, Festival Sons d'Hiver, Pori Jazz Festival (Finlande), Umea Jazz Festival (Suède), Nattjazz Festival (Norvège), Jazzkaar (Estonie), Trytone Jazz Festival (Amsterdam), Atlantique Jazz Festival, Majazz Festival de Constantine (Algérie), Festival Présence Radio France, Festival d'Assier, Festival de la Nébuleuse du Hask, Bordeaux Jazz Festival, ...

Dates de concerts actualisées et dossier de presse complet sur www.stephanepayen.com/Thot.htm

Aujourd'hui Thôt se présente sous différentes formes :

Thôt (quartet)

Thôt Twin (septet - commande de l'État)

Thôt + Félix J.

Thôt + Malik Mezzadri (aka Magic Malik)

2006 – Thôt Percussion Project

Pour ce projet, qui s'étendra sur plusieurs années, Thôt entame de nouvelles collaborations afin d'approfondir le travail déjà entrepris avec Thôt Agrandi, toujours en cours avec Thôt Twin (ces deux projets présentent déjà une double section rythmique). La musique sera issue du répertoire de Thôt et de pièces/idées/suggestions d'un invité, arrangées/composées par Stéphane Payen.

A l'occasion de sa résidence à Banlieues Bleues, Thôt présentera les deux premiers volets de ce projet avec Stéphane Galland dans un premier temps puis Ivan Ormond et le Sabar Groupe dirigé par Fodé Diop.

Par la suite Thôt travaillera avec des musiciens issus de différents horizons dont Jim Black, le batteur camerounais Brice Wassy, Benoît Delbecq (piano préparé), ...

Ivan Ormond

Musicien percussionniste, Ivan Ormond explore depuis 20 ans les musiques africaines et afrocaribéennes. Il se spécialise notamment sur les musiques d'Afrique de l'Ouest. Après de nombreuses années de pratique et plusieurs voyages de recherche et d'immersion culturelle en Guinée et au Mali, sa première rencontre avec le sabar se fera à Saint-Louis du Sénégal en 1997 à l'occasion d'un stage de la chorégraphe burkinabé Irène Tassenbedo, qu'il accompagne en tant que musicien. Depuis lors, il effectue chaque année un voyage à Saint-Louis où il s'immerge dans la vie locale et se forme auprès des griots. Il est aujourd'hui un des rares musiciens occidentaux à s'être penché avec précision sur cette musique qui constitue une grande curiosité pour de nombreux musiciens passionnés par le rythme.

En Europe, partagé entre Paris et Londres, il se produit dans des formations de percussions africaines et afrocaribéennes, des formations de jazz (Timeline avec Barak Schmool, fondateur de F-IRE, Antoine Hervé...) ou encore des groupes de variété, de musique tzigane et des spectacles musicaux (Crescendo, Lion King...). Musicien, mais aussi artiste pluridisciplinaire, il nourrit de nombreuses expériences en lien avec la danse, comme musicien accompagnateur et parfois comme danseur.

En parallèle de son parcours artistique, Ivan Ormond est également enseignant. Titulaire du Diplôme d'État de musique traditionnelle, il enseigne dans différents conservatoires de la Ville de Paris. Ses recherches pédagogiques sont aujourd'hui centrées sur la transmission orale et ses apports bénéfiques dans les pratiques collectives et pluridisciplinaires.

Actualités sur www.phonemes.fr

Fodé Diop et le Sabar Groupe

Né d'une famille de griots, Fodé suivra les enseignements de son père Abdou Guitté Seck, maître tambour respecté. Tambour major à la tête d'une batterie reconnue, il anime de nombreuses fêtes traditionnelles et officielles dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Artiste ouvert et curieux, il a su aller à la rencontre de nombreuses expériences artistiques tout en privilégiant la pratique traditionnelle du Sabar.

Il fonde "le Sabar Groupe" en 1975 avec frères et neveux qu'il mène sur les routes mauritaniennes pendant plusieurs années. Puis il saisit l'occasion de collaborer au premier festival de jazz de Saint-Louis en 1994 et accompagnera les artistes de passage, comme Steve Shehan, Higelin, Arthur H, les Blancs frappés.... En collaboration avec le Centre Culturel Français, il participe au Printemps des comédiens à Montpellier en 1996. Les contacts avec la France sont désormais noués et continueront de se renforcer. En 2003, le Sabar Groupe participe au Festival « Les Arts Dînent à l'huile » à Douarnenez, en 2007 ils reviennent pour un mois au printemps des comédiens de Montpellier.

Dans sa configuration actuelle, le Sabar Groupe est constitué autour de Fodé Diop de ses frères, neveux et fils. Il est accompagné d'un ou plusieurs joueur de tama et de danseurs. Plusieurs de ces artistes ont déjà une expérience de tournées internationales, notamment son frère Abdou Khadre Diop qui accompagnent la chorégraphe Germaine Acogny à l'école des sables de Toubab Dialaw et dans ses tournées en Europe.

Composé d'artistes confirmés et expérimentés dirigés par un aîné très respecté, le Sabar Groupe de Fodé Diop est une formation qui recèle les nombreuses richesses inhérentes à sa forme traditionnelle, intergénérationnelle et riche de perceptions multiples.

Le Sabar

Le Sabar est le nom générique d'une fête de communauté Wolof ou Sérère pendant laquelle les gens se divertissent en dansant au son des tambours. Le mot peut par extension désigner la musique jouée à cette occasion ainsi que les tambours utilisés. Elle est aussi le fondement rythmique du m'balax, musique actuelle amplifiée sénégalaise, qui l'enrichit d'instruments harmoniques, guitares et autres claviers. Le sabar est présent à toutes les occasions festives et rituelles de la vie quotidienne : baptême, mariage, circoncision, cérémonies officielles, meeting politique, spectacles de lutte, fêtes de rue ou fêtes privées... Cette tradition est transmise et réinventée quotidiennement dans un dynamisme impressionnant, particulièrement remarquable et exemplaire dans sa capacité de conservation et d'innovation.

La structure musicale de cette tradition tambourinaire pourrait être décrite comme une grande forme unique et polymorphe nourrie d'une succession de tensions et de résolutions rythmiques irrésistibles. Au premier abord, l'auditeur européen non averti pourra généralement avoir deux perceptions très contrastées. Entendre une marée de rythmes très rapides, apparemment inextricables et trop entremêlés pour y comprendre quelque chose, puis à certains moments, se sentir soulevé par un irrésistible « groove » sur lequel s'appuient de larges unissons, comme une évidence musicale, la révélation de quelque chose de très familier.

Hybride, tout comme le pays d'où il vient, à la croisée de l'Afrique saharienne et subsaharienne, le son du sabar est généré à la fois à main nue et avec une baguette. Il peut donc être chaleureux comme extrêmement brillant, profond et cinglant à la fois, allant chercher dans les extrêmes des fréquences que nous percevons.

Le jeu des musiciens se décline aussi sur deux modes : celui de la virtuosité des solistes tout comme celui de la cohésion du groupe. Les solistes différents se répondent avec une vélocité et un vocabulaire étonnant, puis laissent place au groupe qui semble parler d'une seule voix dans un discours d'une extraordinaire cohérence.

Enfin, une très forte corrélation entre l'expression vocale et le jeu des tambours nous révèle et nous initie avec une clarté unique à cet aspect si fascinant de la musique africaine : le tambour est avant tout « parole ». Il dit des mots, et même sans connaître la langue nous en comprenons le sens. La musique n'est alors qu'une continuation de l'expression verbale, qui parle autrement et collectivement.

Les sabars au repos – photo © Nadine de Koenigswarter

Autour de Sabar Ring

Rencontres et actions pédagogiques

De nombreuses actions musicales sont proposées autour de ce spectacle.

Conférence interactive «Paroles de Sabars», ateliers amateurs et professionnels, pratiques collectives autour du Sabar mais aussi rencontre avec le jazz.

Dossier complet sur demande.

Film documentaire sur la création

Au bord de l'océan et du fleuve Sénégal, la création en train de se faire, l'écriture, la recherche, la confrontation des idées et des envies, le dialogue qui s'enrichit, la rencontre de deux musiques et de deux mondes, si loin - si proches.

Réalisation Christelle Blouët et Ivan Ormond.

Collaboration avec Nadine de Koenigswarter

Sabar Ring est un espace de rencontre créé pour faire naître le dialogue, un dialogue entre des cultures et des esthétiques différentes qui se font écho les unes aux autres. Saint-Louis du Sénégal y est son berceau, nous nourrissant de sa lumière, de la force de ses contrastes et de l'énergie hors du commun du sabar.

C'est à Saint-Louis que nous faisons la rencontre de Nadine et à Paris que nous la retrouvons.

Artiste plasticienne, photographe, elle voyage depuis quelques années entre la France et le Sénégal et y écrit la suite de son histoire. L'idée de lui ouvrir le cercle du Sabar et de mettre en présence ses recherches avec cette nouvelle création devient très vite une évidence. Graphique et pulsionnelle, son œuvre a toujours été guidée par la musique et par le rythme, sa vie, accompagnée par le jazz.

Cette rencontre artistique pourra se prêter à diverses formes, témoignages sensibles du chemin parcouru ensemble. Une expérience à proposer au public comme un avant-goût du spectacle à découvrir, comme une trace laissée derrière lui ou comme une exposition indépendante, qui saurait aussi exister seule et faire son chemin.

Dossier complet sur demande.

Sabar Ring

Tfôt / Ivan Ormond / les Sabars de Saint-Louis du Sénégal

ZUTIQUE
X X X PRODUCTIONS

Booking TRIBU TOUR c/o Zutique productions

Frédéric Ménard / Maxime Nolot +33(0)3 80 73 27 14

booking@zutique.com - www.zutique.com

Contact management et coordination :

Stéphane Payen +33(0)6 83 53 31 91 stephanepayen@neuf.fr - www.stephanepayen.com

Phonèmes, Christelle Blouët +33(0)6 11 71 03 01 christelle@phonemes.fr - www.phonemes.fr