

BERNICA

DOSSIER DE PRESSE

HISTORIQUE

AVEC
 NICOLAS GÉGOUT
 SAXOPHONE SOPRANO
 ET TÉNOR
 FRANÇOIS GUELL
 SAXOPHONE ALTO
 RENÉ DAGOGNET
 BUGLE ET TROMPETTE
 YOUSSEF ESSAWABI
 TROMBONE
 PIERRE BŒSPFLUG
 PIANO
 ERIC HURPEAU
 GUITARE
 JEAN-LUC DÉAT
 BASSE ET CONTREBASSE
 CHRISTIAN MARIOTTO
 BATTERIE

DIRECTION ARTISTIQUE
 PIERRE BŒSPFLUG
 ET FRANÇOIS GUELL

TEASERS

CONCERT JAZZ POTE
 THIONVILLE

LIVE POSSIBLY BAM METZ

CAPTATION AUDIO
 OPDERSCHMELZ
 LUXEMBOURG

Photo : Dominique Tibéri

Huit musiciens en équilibre entre air et terre...

Ici, quatre souffleurs pour quatre rythmiciens, tous compositeurs et improvisateurs pour une musique qui se pense, s'élabore et se pratique collectivement, tout en se jouant audacieusement et malicieusement des codes en vigueur.

Le propos n'est pas d'afficher une quelconque virtuosité mais plutôt de privilégier des climats, des compositions partagées, des improvisations collectives. La souplesse et la variété dans l'écriture, la diversité dans les formes, l'identité forte et particulière de ses solistes, attisent la curiosité et aiguissent l'appétit du voyageur-auditeur en l'invitant à parcourir tantôt des contrées luxuriantes, tantôt des terres arides ! ...

C'est sous l'impulsion du trompettiste René Dagognet que l'Ensemble Bernica se crée, rassemblant des musiciens lorrains, et débute une collaboration avec François Jeanneau. Très vite, Bernica entame une Résidence Régionale autour du Soundpainting (2010-2012), portée par le Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy et soutenue par la Région Lorraine, avec divers projets et créations musicaux pluridisciplinaires

- des concerts : Jazz sur le vif, Maison de la Radio | Nancy Jazz Pulsations | New Morning | Le Triton | Festival Jazzpote, Thionville...
- un ciné-concert : *La Grève* d'Eisenstein avec le quatuor à cordes du Conservatoire Olivier Douchain de Saint-Dié des Vosges, créé au TGP de Frouard | Centre Culturel Opderschmelz Dudelange (L) | La Nef, St Dié des Vosges | La méridienne, scène conventionnée de Lunéville
- une création musique, danse et théâtre : *La nuit qui marche sur la nuit* autour de textes d'Antonin Artaud créée au Centre Culturel André Malraux de Vandœuvre-lès-Nancy
- des créations originales : *La 40ème pulsation* - NJP 2014 avec le violoniste Régis Huby et la chanteuse Jessica Constable | *Vibrations* avec Jessica Constable - Scène2 Senones | *Possibly* avec Régis Huby - BAM de Metz, Centre Culturel Opderschmelz Dudelange

DISCOGRAPHIE

2009 / VERY SENSITIVE
 LABEL CRISTAL RECORDS /
 DISTRIBUTION HARMONIA
 MUNDI
 2011 / PÉRIPLÉ EN
 SOUNDPAINTING
 & BRIC À BRAC
 LABEL CRISTAL RECORDS /
 DISTRIBUTION HARMONIA
 MUNDI
 2015 / VAGABONDAGE
 LABEL ET DISTRIBUTION
 CRISTAL RECORDS /

L'ENSEMBLE BERNICA,
 GRAND ORCHESTRE DE LA CIE,
 EST MEMBRE DE GRANDS
FORMATS, FÉDÉRATION
 D'ARTISTES POUR LA MUSIQUE
 EN GRANDS FORMATS.

Parallèlement, l'Ensemble Bernica développe des actions culturelles régulièrement sur le territoire lorrain :

- *Périple*, rencontre entre l'Ensemble Bernica et des musiciens amateurs autour du langage du Soundpainting en coproduction avec Le Lavoir Entendu d'Épinal
- *Apollonius* avec l'École de musique de Vandœuvre-lès-Nancy en coproduction avec le festival Musique Action
- *Une Apolloniade* avec les écoles de musique de St Dié et Remiremont
- *Ut et K-Ut* avec la chorale du collège François Rabelais de l'Hôpital dans le cadre du Festival Cabanes en Moselle
- *88 Saxes*, spectacle déambulatoire avec les écoles de musique du département vosgien. Rencontres musicales Jazz dans les vallées, Senones | Festival Rues et Cies, Épinal | L'été en Grand, St Dié des Vosges.
- *GRAND SAX BOULEVARD*, création pour un grand ensemble de saxophones des départements de Meurthe et Moselle et des Vosges

LES PROJETS ACTUELS

TEASER PISTES VAGBONDAGE

VAGABONDAGE

CRÉATION ENSEMBLE BERNICA 2015

« ... leur exemplarité instrumentale se suffit largement à elle-même, forte de compositions aux arrangements

complexes, de solistes toujours inspirés, quelque part entre le souffle épique du « Grand Wazoo » de Zappa et les embarquées mouvantes du « Centipede » de Keith Tippett, auquel un thème est, par jeux de mots, dédié... L'association des styles et le savoir-faire de Bernica attisent une recherche intentionnelle en perpétuel mouvement... pertinence actuelle. »

Jean-Pierre Vidal,
Jazz Magazine N°679
déc. 2015 / jan. 2016

POSSIBLY

CRÉATION ENSEMBLE BERNICA NOVEMBRE 2016
AVEC LE VIOLONISTE RÉGIS HUBY

« Une musique bien élaborée et pourtant facile d'accès, qui par moments rappelle l'écriture du groupe londonien Jazz Composers Orchestra, parfois aux frontières du free jazz à la Willem Breuker Kollektief, qui invite avec ses riffs, évocateurs d'un mouvement perpétuel, à un magnifique voyage dans un univers harmonique insoupçonné. »

Claude Müller
Tageblatt - Kultur

LES PROJETS ACTUELS

LA GRÈVE

UN FILM DE SERGUEÏ
MIKHAÏLOVITCH EISENSTEIN

AVEC L'ENSEMBLE BERNICA

FRANÇOIS GUELL
SAXOPHONE ALTO
RENÉ DAGOGNET
TROMPETTE ET BUGLE
JEAN LUCAS
TROMBONE
PIERRE BOESPFLUG
ORGUE
JEAN-LUC DÉAT
CONTREBASSE
ERIC HURPEAU
GUITARE
CHRISTIAN MARIOTTO
BATTERIE

ET LE QUATUOR À CORDES

DU CONSERVATOIRE OLIVIER
DOUCHAIN DE SAINT-DIÉ
OLGA FERRY
PREMIER VIOLON
VÉRONIQUE VALLEE
DEUXIÈME VIOLON
CLAIRE THIEBAUT
VIOLON ALTO
MIKIKO MOULIN
VIOLONCELLE

MIS EN MUSIQUE

JEAN LUCAS
ET PIERRE BOESPFLUG

TEASER LA GRÈVE

LA GRÈVE | CINÉ CONCERT

CRÉATION ENSEMBLE BERNICA

D'APRÈS LE FILM DE SERGUEÏ MIKHAÏLOVITCH EISENSTEIN

Sur l'écran, les images saisissantes du grand cinéaste russe Eisenstein.

Sur scène, l'Ensemble Bernica, et le quatuor à cordes. Réalisé en 1924 puis diffusé en 1925, La grève est le premier film à consacrer le cinéaste. Il met en scène des ouvriers poussés à bout par des conditions de travail éreintantes et surveillés par des espions chargés de démasquer les meneurs syndicalistes. L'un d'eux, accusé à tort de vol, finit par se suicider. Une grève massive éclate. Les pouvoirs en place inflexibles et provocateurs, organisent une répression sanglante du soulèvement.

Au-delà du poids des images de cette fresque sociale, le film, tel une partition graphique, interagit avec l'espace sonore et musical créé par les musiciens qui, se mesurant à ce colosse du cinéma, nous proposent une relecture actuelle d'un trésor du 7ème art, éminemment d'actualité.

PRESSE | RETOUR SUR VAGABONDAGE

CITIZEN JAZZ

« ... ce troisième disque de l'Ensemble Bernica ressemble à s'y méprendre à un coup parfait. Toute la singularité du groupe y est condensée en une heure. C'est la puissance d'un collectif propulsé par une rythmique qui peut s'avérer cousine de la Zeuhl de Magma (« Les portes de l'enfer » et son final haletant) avant de se présenter sous des allures plus coloristes (dans l'introduction du « Continent oublié ») ; ou le travail minutieux réalisé sur l'agencement des textures sonores nées de la complémentarité mouvante entre quatre souffleurs et quatre rythmiciens ; c'est la diversité des compositions (il faut saluer ici Pierre Boespflug et François Guell) et la richesse des climats, celle-ci naissant parfois de l'inattendu d'une rupture esthétique soudaine sans que jamais l'ensemble ne donne l'impression d'une simple juxtaposition (ainsi « Lady », dont la mélodie minimaliste enchante jusqu'au moment où soufflera une tempête cuivrée, ou « 222 » et ses deux parties distinctes) ; ce sont les combinaisons instrumentales multiples qui permettent au groupe de se réduire quand il le faut à un trio piano - contrebasse - batterie de facture presque classique (ainsi au cœur du très beau « Continent oublié ») avant de se déployer dans un tutti onctueux ou au contraire échevelé ; ou les interventions des solistes d'une grande justesse, empreintes d'une intensité rageuse (comme le chorus de guitare très rock d'Eric Hurpeau sur « Pistes », le solo de René Dagognet sur « Le continent oublié » ou ceux de François Guell à l'alto – « Éléments de caisses qui pètent », Lady... »).

www.citizenjazz.com

Publié par Denis Desassis
décembre 2015

CULTURE JAZZ

« Vagabondage, nous invite à voyager dans un univers musical très riche porté par un beau travail d'orchestration assez inventif »

www.culturejazz.fr/spip.php?article2796#19

LES DIRECTEURS ARTISTIQUES

PIERRE BŒSPFLUG

PIANISTE ET COMPOSITEUR

Après des études classiques, il s'oriente vers le jazz et les musiques improvisées. Multipliant les rencontres avec des musiciens d'univers très différents, il est actif sur la scène nationale et internationale. Ses différents projets musicaux, allant du solo au big-band, lui font croiser les chemins des musiciens, tels que : Xavier Charles, François Guell, Médéric Collignon, Joe Mc Phee, Annick Nozati, François Jeanneau, Claude Tchamitchian, Eric Echampard, Philippe Deschepper, Tom Cora, Lê Quan Ninh, Thierry Madiot, Conrad Bauer, Christian Mariotto, Jean-Marc Montera, Ramon Lopez, Jacques Di Donato, Jean-Luc Cappozzo, Jean-Philippe Morel, Bernard Santacruz, Edward Perraud, Barre Phillips... Ses projets mêlent différentes disciplines artistiques : le cinéma (ciné- concerts, musiques de film et de télévision), le théâtre/la marionnette (avec la Compagnie La Soupe), la danse, le spectacle de rue... Il joue actuellement dans différentes formations : ARK4, l'Ensemble Bernica...

FRANÇOIS GUELL

SAXOPHONISTE ALTO, COMPOSITEUR ET ARRANGEUR

Il fait partie de nombreuses aventures de l'improvisation en région Lorraine, notamment à travers différents collectifs dont Emil 13. Au sein des formations Yllen 4, Ark, Les Mille Cris ou l'Ensemble Bernica, il croise en tant que soliste ou compositeur le son de Tom Cora, Jean-Luc Cappozzo, Thierry Madiot, Médéric Collignon, François Jeanneau, Géraldine Keller, Olivier Benoit, Beniat Achiary, Ramon Lopez, Philippe Deschepper ou Lionel Garcin. Aujourd'hui c'est au sein d'ARK4, du du quartet Hypersax et l'art trouvé et de l'Ensemble Bernica qu'il poursuit son chemin, continuant à explorer texture sonore et langage de l'improvisation tout en s'impliquant régulièrement sur le terrain dans des actions de formation.

Photos : Dominique Tibéri

LATITUDES 5.4

COMPAGNIE MUSICALE

Explorant des formes à géométrie variable, allant du solo au grand orchestre, les musiciens de la Cie Musicale Latitudes 5.4 délivrent un univers musical créatif, tantôt issu du Jazz actuel, du Rock progressif ou des Musiques improvisées. La Cie Latitudes 5.4 rassemble aujourd'hui différents projets, musicaux et/ou pluridisciplinaires (images, textes, danse ...).

LA CIE LATITUDES 5.4
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION -
DRAC GRAND EST,
DU CONSEIL RÉGIONAL
GRAND EST,
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE ET MOSELLE,
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES VOSGES
DE LA SPEDIDAM