

music is my field
DOSSIER ARTISTIQUE

introduction

De 2010 à 2016, Raphaël Imbert effectue une série de missions de recherche dans le sud des États-Unis pour le compte du LAHIC (Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire de l'Institution de la Culture).

À la demande de Daniel Fabre et Jean Jamin (EHESS), dans le cadre du projet IMPROTECH financé par l'ANR, il étudie la relation à l'improvisation et aux nouvelles technologies dans les musiques populaires américaines (jazz, country, gospel, blues, bluegrass, cajun, etc.) dans le sud des USA (Louisiane, Alabama, Géorgie, Tennessee, Caroline du Nord, etc.), suivant peu ou prou une autre route mythique de la musique américaine, moins connue que celle du blues du Mississippi, mais tout aussi importante, celle des Appalaches. Après la Villa Médicis Hors les Murs en 2003 à New-York, Raphaël Imbert confirme une réelle implantation sur ce territoire mythique des musiques afro-américaines en voyageant dans plus d'une douzaine d'états du pays (dont Arizona, Colorado, Kansas, etc.), en participant à de nombreuses sessions, en répondant aux invitations d'universités et d'institutions culturelles (University of Northern Colorado, High Museum Atlanta, Harwood Taos Museum of Art, etc.).

Outre le rapport de mission, il publie son journal de voyage sur son blog www.rafaelimberty.com et invite en France trois artistes américains rencontrés lors de ses voyages - Leyla McCalla, Big Ron Hunter, Alabama Slim, ainsi que la présence de la chanteuse Sarah Quintana - pour enregistrer « Music is My Home » (Jazz Village) et effectuer une tournée hexagonale. Ils joueront ce programme à New-York dans le cadre du French Quarter du Winter Festival.

« Music is My Field » répond donc à une nécessité de conclusion et d'introduction. Conclure ce cycle passionnant de découverte et de rencontre en proposant une série de sessions d'enregistrement de terrain (on the fields) à des artistes de tout horizon, sur un répertoire d'improvisations, de compositions originales et de morceaux patrimoniaux réactualisés.

Démarrer une nouvelle dynamique de création et d'implantation pour confirmer un lien transatlantique où les musiques populaires sont des éléments contemporains de création et d'innovation.

argument

Lors de ces voyages de recherche dans le sud des États-Unis, Raphaël Imbert fait une rencontre déterminante, parmi toutes celles qu'il effectue durant ce projet passionnant. À Athens, Géorgie, il fait la connaissance avec Art Rosenbaum, à la fois artiste peintre contemporain, professeur, universitaire, collectionneur, musicien, folkloriste et ethnomusicologue. Il démontre par son travail acharné de mémorialiste et de créateur que l'on peut être à la fois acteur et observateur, collecteur et artiste, contribuer à la conservation d'un patrimoine tout en le rendant vivant et actuel. Dans la lignée d'un Howard W. Odum, Alan et John Lomax, il perpétue une tradition activiste mettant l'accent sur la vivacité des cultures populaires. Raphaël Imbert y voit un exemple, qui lui ouvre les portes de ses propres recherches : être un musicien-chercheur actif qui se sert de son art de l'improvisation pour étudier et tester les capacités de réaction et d'accueil des musiciens qu'ils rencontrent dans les campagnes et les villes des Southern United States.

Le constat est sans appel : mise à part quelques rares puristes du genre, les musiciens de toutes les styles rencontrés (blues, jazz, gospel, country, bluegrass, cajun, etc.) aiment confronter leur art à celui de Raphaël, qui initie des expérimentations alliant l'improvisation libre, l'expressionisme free, le langage bop (en tout point comparable à la virtuosité bluegrass), dans un esprit créatif et ludique parfaitement identifiable par ses collègues de l'occasion !

La musique est partout, et si la rencontre est une fête, tout peut arriver, tout peut se tenter !

Dans ce contexte où la notion de professionnel et d'amateur n'est pas du tout la même qu'en Europe, où la culture n'y est pas moins présente mais au contraire s'active autour des centres populaires de tous les territoires concernés (famille, cultes, village, travail, etc.), il y a une diversité, une inventivité et une hétérogénéité qu'il faut nourrir et montrer, loin des clichés habituels liés à ces lieux mythiques, souvent assombris par une histoire lourde d'exclusions, de discriminations, de racismes et de drames sociaux.

« Music is My Field » est le projet de terrain pour démontrer cette vivacité, cet art populaire de l'accueil, de l'improvisation, et de l'altérité.

Avec un ingénieur du son et un réalisateur, Raphaël Imbert retourne sur la route de ses recherches et de ses rencontres, pour créer quatre sessions d'enregistrement documentées avec les artistes les plus emblématiques de ces esthétiques foisonnantes.

A la clef, un album, un documentaire, un podcast, pour ensuite entamer une série de concerts, en Europe comme aux USA.

artiste principal

RAPHAËL IMBERT SAXOPHONES

Musicien autodidacte, Raphaël Imbert emprunte un chemin atypique dans la grande famille du jazz et des musiques improvisées. L'un de ses domaines de prédilection, sujet de recherche qu'il poursuit toujours aujourd'hui, est le spirituel dans le jazz. L'acte fondateur de la démarche artistique de Raphaël Imbert remonte à 1999 avec la création d'un orchestre composé de neuf musiciens, La Compagnie Nine Spirit.

En 2010, Raphaël Imbert intègre le dispositif Improtech, en lien avec l'IRCAM et l'EHESS, et part aux États-Unis afin d'y étudier le lien entre les musiques populaires traditionnelles avec l'oralité et l'improvisation, les nouveaux médias et la révolution numérique. Plusieurs projets musicaux sont issus de cette période comme « OMax at Lomax » et surtout « Music is My Home », né en 2015.

Ce sujet de prédilection lui a valu d'être Lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs en 2003 et de publier « Jazz Supreme : Initiés, mystiques et prophètes » dans la collection Philosophie imaginaire des Éditions de l'éclat (Paris, 2014).

Le principe essentiel de la rencontre, élément déterminant dans la pratique du jazz, l'a amené à travailler avec des musiciens d'exception comme Archie Shepp, Daniel Humair, Yaron Herman, Anne Pacey, le Quatuor Manfred, le Trio Chemirani, l'Ensemble Contraste d'Arnaud Thorette et Johan Farjot, Karol Beffa, Hugh Coltman, Laurent de Wilde...

Le principe essentiel de la rencontre, élément déterminant dans la pratique du jazz, l'a amené à travailler avec des musiciens d'exception comme Archie Shepp, Daniel Humair, Yaron Herman, Anne Pacey, le Quatuor Manfred, le Trio Chemirani, l'Ensemble Contraste d'Arnaud Thorette et Johan Farjot, Karol Beffa, Hugh Coltman, Laurent de Wilde...

Raphaël Imbert est l'actuel Directeur du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille depuis le 1er septembre 2019. En 2021, paraît « Oraison », un enregistrement phonographique rappelant la mémoire de la ville ayant donné le nom de ses rues à ses héros, décédés lors de la grande guerre ou d'acte de résistance.

Discographie (non exhaustive) en tant que leader ou coleader : « Newtopia Project : Suite Élégiacque » (2006) - « Bach – Coltrane » (2008) - « New York Project » (2009) - « Live au Tracteur » (2011) - « Heavens - Amadeus & The Duke » (2013) - « Janus » (2013) - « The Appalachians » (2015) - « Libres » (2015) - « Music is My Hope » (2018) - « Les 1001 Nuits du Jazz. Live au Bal Blomet avec Johan Farjot » (2020) - « Oraison » (2021)

“MUSIC IS MY FIELD EST LE PROJET DE TERRAIN POUR DÉMONTRER
CETTE VIVACITÉ, CET ART POPULAIRE DE L'ACCUEIL, DE
L'IMPROVISATION, ET DE L'ALTÉRITÉ.”

artistes invités

ALBAN MORAUD INGÉNIEUR DU SON

Alban MORAUD est ingénieur du son, mais il préfère à ce terme aride celui de "preneur de son". Un métier chronophage qui le passionne.

Alban Moraud, qui a enregistré "*Music is my home*", la première étape de cette aventure, est bien plus qu'un ingénieur du son. C'est un véritable musicien et un formidable directeur artistique qui sait mettre en valeur les idées et les talents des artistes avec lesquels il travaille.

RÉGIS MICHEL JOURNALISTE, RÉALISATEUR, PHOTOGRAPHE

Régis MICHEL est journaliste, réalisateur et photographe indépendant, qui a voyagé à travers le globe depuis près de 35 ans. Il a réalisé plus de 130 films pour les émissions *Thalassa* et *Faut pas rêver*, et continue d'explorer le monde, la caméra à l'épaule.

SARAH QUINTANA AUTEURE-COMPOSITRICE- INTERPRÈTE

Sarah QUINTANA est une auteure-compositrice-interprète originaire de la Nouvelle-Orléans, dont le parcours est riche en jazz, en folk et en musique populaire. Elle est une interprète hors pair, une guitariste dévouée et sa voix est instantanément reconnaissable. Quintana a fréquenté le New Orleans Center for Creative Arts et a reçu une bourse du patrimoine du CODOFIL, qui l'a envoyée en France à l'adolescence. Quintana partage son temps entre les Etats-Unis et la France, travaillant aux côtés de Michael Doucet de BeauSoleil, du saxophoniste Raphael Imbert, faisant des tournées sur son propre répertoire avec des musicien·nes français·e et étatsunien·nes.

JOHN BOUTTÉ CHANTEUR

John BOUTTÉ est un de ces artistes de la Nouvelle-Orléans qui peut sembler être une force à peine contenue. C'est un chanteur de jazz et de soul, et un communicateur terriblement efficace. Il travaille dur pour établir un lien avec son public [...] Le travail de John est de chanter, de chanter du jazz, de le chanter avec un tel style et une telle grâce que personne ne le prend pour autre chose qu'un maître. John est l'un de ces cas remarquables où l'art naît du cœur véritable.

DWIGHT ANDREWS

**THÉORICIEN DE LA MUSIQUE,
COMPOSITEUR, PASTEUR**

Dwight ANDREWS, théoricien de la musique, compositeur et pasteur, est professeur associé de théorie musicale à l'université Emory. Il a été le directeur musical des productions de Broadway de *Ma Rainey's Black Bottom*, *Joe Turner's Come and Gone*, *Fences*, *The Piano Lesson* et *Seven Guitars*. Au cinéma, il a notamment réalisé *The Old Settler*, *W.E.B. Dubois : A Biography in Four Voices*, *Homecoming*, *The Piano Lesson*, entre autres. Andrews a participé en tant que sideman multi-instrumentaliste à de nombreux enregistrements de jazz et de "nouvelle musique" avec des artistes de renom tels que Anthony Braxton, Anthony Davis, Nana Vasconcelos, Wadada Leo Smith, Jay Hoggard, Andy Bey et Geri Allen.

ART ROSENBAUM

**PEINTRE, MURALISTE,
ILLUSTRATEUR**

Art ROSENBAUM est un peintre, muraliste et illustrateur, ainsi qu'un collectionneur et interprète de musique folklorique américaine traditionnelle. Son travail de terrain sur la musique folklorique dans le Sud et le Midwest a donné lieu à plus de 14 enregistrements documentaires, dont plusieurs sont diffusés sur Smithsonian-Folkways.

CARY FRIDLAY

CHANTEUSE, BASSISTE

Cary FRIDLAY est une chanteuse, bassiste et éducatrice innovante des Appalaches. Son style est enraciné dans la tradition, et a évolué pour embrasser tous les styles de country traditionnel, de blues, de folk et de jazz. Elle a publié des textes, enregistré des disques et dirigé des groupes, chantant et se produisant dans l'ouest de la Caroline du Nord depuis plus de 15 ans. Elle est actuellement membre de la faculté auxiliaire des beaux-arts d'AB-Tech à Asheville, NC, et enseigne la guitare old-time dans le cadre de deux programmes régionaux JAM (Junior Appalachian Musician), dans le comté de Haywood et le comté de Buncombe.

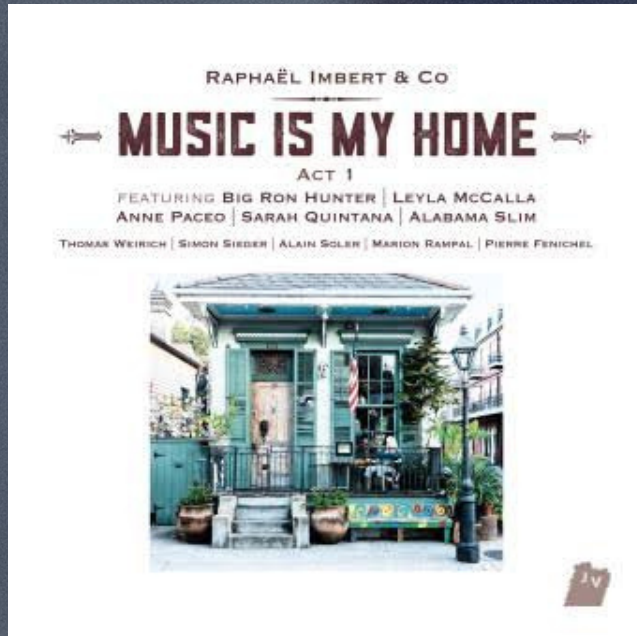
JON STICKLEY

MUSICIEN

Jon STICKLEY est connu pour son flatpicking rapide, et sa capacité à mélanger différents éléments musicaux de tous horizons pour créer un son qui lui est propre. Basé à Asheville, en Caroline du Nord, ce natif de Durham a fait partie de plusieurs groupes au fil des ans, dont le légendaire *Broke Mountain* du Colorado, et plusieurs groupes basés à Asheville. Le Jon Stickley Trio est devenu son principal centre d'intérêt et l'instrument par lequel il présente sa musique originale.

un aperçu de l'univers

Music is my home, 2016

écouter :

Track	Duration
1 Rock With Me	5:06
2 Heart of Gold	3:44
3 Going for Myself	5:22
4 Po Boy	6:25
5 Baby Please Don't Go	3:03

Music is my hope, 2018

écouter :

Track	Duration
1 Peat Bog Soldiers	7:31
2 A Letter to the Muse	3:45
3 Blue Prelude	8:11
4 Lady on Earth	4:34
5 Didn't My Lord Deliver Daniel	2:20
6 Turn! Turn! Turn!	6:18
7 Vaqui LO Polit mes De Mai	5:46
8 Eastern Queen	5:04
9 Here's a Song	5:07
10 The Circle Game	8:01

production

NADIA BRAHMI COMPAGNIE NINE SPIRIT

Nadia BRAHMI, productrice et coordinatrice, a sept ans d'expérience dans la création et l'organisation de festivals de cinéma. Tout d'abord, en Argentine, en assistant à la direction artistique et à la coordination du Festival international du film pour les droits de l'homme de Buenos Aires, qui défendait les droits de la communauté LGBTIQ+ et les questions environnementales. Puis elle a créé son propre festival de cinéma à Oran (Algérie), l'objectif étant d'utiliser le cinéma comme vecteur de changement social. En créant des espaces d'expression mixtes et non-mixtes dans un pays où le désert culturel est réel et où les simples conversations sont impossibles en raison des politiques de censure. Son engagement se poursuit par le soutien et l'éducation à la production artistique de différentes entités dans un environnement politique instable (au Sénégal, avec les femmes des camps de réfugiés du Sahara occidental à Tindouf, etc.). C'est dans ce contexte que Nadia est aujourd'hui productrice des projets de la compagnie Nine Spirit.

CONTACTS PRODUCTION

NADIA BRAHMI
NADIA.BRAHMI@NINESPIRIT.ORG
+33 7 68 31 28 21

COMMUNICATION

JEANNE LAVEISSIÈRE
COMMUNICATION@NINESPIRIT.ORG

LA COMPAGNIE NINE SPIRIT A ÉTÉ CONÇUE POUR ÊTRE UNE PASSERELLE ENTRE LA TRADITION DU JAZZ ET SES ABOUTISSEMENTS LES PLUS CONTEMPORAINS, ENTRE L'ÉCRITURE ET L'ART INSTINCTIF DE L'IMPROVISATION. CRÉÉE EN OCTOBRE 1999 PAR LE SAXOPHONISTE RAPHAËL IMBERT, ELLE RÉPOND À DES EXIGENCES ARTISTIQUES DISTINCTES : UN DISPOSITIF DE CRÉATION ET DE RECHERCHE MUSICALE, UNE PLATEFORME DE RENCONTRES ET UN LABORATOIRE D'IDÉES POUR LA PROMOTION DE LA TRANSVERSALITÉ DU DIALOGUE INTERDISCIPLINAIRE.

LA COMPAGNIE NINE SPIRIT PORTE ÉGALEMENT UNE ATTENTION SOUTENUE SUR LA NOTION DE TRANSMISSION DU GESTE CRÉATEUR ET DU PATRIMOINE MUSICAL. RAPHAËL IMBERT AYANT REPRIS LA DIRECTION DU CONSERVATOIRE PIERRE BARBIZET DE MARSEILLE EN 2019 ET TOUJOURS TRÈS EN LIEN AVEC LA COMPAGNIE, ELLE ACCOMPAGNE DEPUIS LA CARRIÈRE DE LA PIANISTE AMANDINE HABIB ET DU SAXOPHONISTE MAXIME ATGER, QUI FORMENT À EUX DEUX CETTE NOUVELLE CO-DIRECTION ARTISTIQUE.

SA DOMINANTE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATION S'INCARNE PAR LES MUSICIENS THOMAS WEIRICH ET SIMON SIEGER, QU'ELLE SUIT DÉSORMAIS, SON AMBITION EST DE S'ÉLARGIR ET D'INTÉGRER SANS CESSE DE NOUVEAUX PROJETS ET ARTISTES NOVATEURS ET ORIGINAUX.

LA TRANSMISSION ÉTANT UN DES PILIERS DE LA COMPAGNIE, CHAQUE ANNÉE L'ÉQUIPE MÈNE AU MOINS UNE ACTION EN ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC).

LA COMPAGNIE EST RÉSIDENTE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE DEPUIS 2006.

LA COMPAGNIE NINE SPIRIT REÇOIT LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR, DE LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR, DES DÉPARTEMENTS DE VAUCLUSE ET BOUCHE-DU-RHÔNE AINSI QUE DE LA VILLE DE MARSEILLE.

CERTAINS DE SES PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS PAR L'INSTITUT FRANÇAIS, L'UNION EUROPÉENNE, LA SACEM, LA SPEDIDAM ET LE F.C.M.

**Cité de la Musique – 4 rue Bernard du Bois
13001 Marseille
www.nine-spirit.com**

