

THE LOVING SUITE POUR BIRDY SO

Création à l'Opéra de Lyon en mars 2012

ELISE CARON : CHANT
ROBERTO NEGRO : PIANO, COMPOSITION, DIRECTION
FEDERICO CASAGRANDE : GUITARE
THÉO CECCALDI : VIOLON
VALENTIN CECCALDI : VIOLONCELLE
NICOLAS BIANCO : CONTREBASSE
XAVIER MACHAULT : TEXTES

La résidence à l'Opéra de Lyon

Tout a commencé par une carte blanche.

François Postaire, directeur de l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, invite **Roberto Negro** à élaborer un programme d'une semaine à l'amphiOpéra en mars 2012.

Le pianiste italien saisit l'occasion et voit cette résidence comme un immense terrain de jeux et d'expérimentations. Il en profite pour inviter des musiciens d'envergure internationale à partager la scène et pour s'essayer à des formes de composition alors inédites pour lui.

Au programme un concert improvisé avec **Daniel Humair** et **Emile Parisien**, une représentation du Roberto Negro Trio avec **Jérôme Arrighi**, **Adrien Chennebault** featuring **Christophe Monniot** et une création avec un tout petit orchestre de chambre et **Elise Caron** au chant.

Cette dernière fait l'objet de cette présentation.

Il s'agit de « **The Loving Suite pour Birdy So** ».

The Loving Suite pour Birdy So

(originellement présentée sous le titre « La Théorie des Cordes »)

Elise Caron : Chant

Roberto Negro : Piano, composition, direction

Federico Casagrande : Guitare

Théo Ceccaldi : Violon

Valentin Ceccaldi : Violoncelle

Nicolas Bianco : Contrebasse

Xavier Machault : Textes

Birdy So : Spectateur

Il était une fois une création à l'Opéra. Un ensemble musical uniquement constitué de cordes, du métal au boyau en passant par les membranes de l'apparat vocal.

Par une miraculeuse association d'idées, l'orchestre fut appelé « La Théorie des Cordes » et s'ouvrit au monde des sciences. Mélanger les violons aux quantums. L'art et les nombres. Mettre en musique la théorie physique dite du tout. Une énorme, grandiose fête de l'intellect. Balle au centre. Les rideaux s'ouvrent.

Et puis non.

Tout cela n'était que leurre puisqu'il s'agissait en réalité d'un immense cadeau. Une suite cadeau plus exactement. Nulle théorie. Que du cœur. Une suite qu'un compositeur écrivit pour Birdy So, présente dans la salle.

Et il embarqua six compères pour lui chanter et lui jouer tout ça en bas de sa fenêtre. Sauf qu'on remplaçait la fenêtre par un amphithéâtre et qu'il y avait plein de gens partout autour. Et chacun pouvait croire que la suite c'était pour lui.

Tant mieux !

Et Birdy So écoutait de sa fenêtre.

« C'est autour de textes d'amour de Xavier Machault que Roberto Negro a composé et arrangé sa musique. Ce type est fou, c'est un découvreur de nouveaux horizons musicaux, d'ailleurs est-ce encore du jazz ? Certainement une déclinaison. Dans tous les cas s'il n'y a que deux sortes de musique celle-ci est à classer dans la Bonne.

Avec beaucoup d'humour, le facétieux Roberto Negro nous entraîne dans son univers musical et cache son génie : des pas de danses décalés, des petites cocottes mécaniques que chaque musicien met en route ...

La musique est toujours mélodieuse, Roberto ne se met pas en avant, il pose des mélodies qui deviennent entêtantes et sont déclinées par les autres musiciens vers des sommets extatiques. La voix de soprane d'Elise Caron, c'est l'arme fatale pointée en direction du cœur (...).

Magnifique spectacle donc, il est assez vertigineux de penser qu'il ne pourrait être qu'éphémère, nous lui souhaitons, nous, une longue vie et tirons un grand coup de chapeau à l'amphi jazz et son directeur François Postaire pour cet encouragement à la création et à cette *prise de risque*. »

Jean-Marc Aguirre - **JAZZ RHÔNE-ALPES**

Note d'intention

de Roberto Negro

« Le choix de l'équipe artistique n'est pas anodin. Tous ceux qui la composent ont une approche spectaculaire de la scène et une faculté rare à faire ressortir toute la puissance de l'instant par leur instrument.

Hormis Elise Caron, avec qui j'avais depuis longtemps l'envie de travailler mais que je ne connaissais pas, je côtoie régulièrement les autres membres de l'équipe et je savais qu'avec tous ces talents la chimie serait. Le casting confirmé, c'est sur mesure que j'ai pensé et composé ces musiques sur des textes écrits pour l'occasion par mon ami auteur Xavier Machault.

Proposer mon approche personnelle de la chanson et de l'improvisation. Intégrer ces deux éléments. Relier l'improvisation musicale et l'expérimentation en live à un répertoire de chansons écrit et arrangé. Faire évoluer la forme de la chanson vers des formes plus libres, plus ouvertes. Ouvrir des fenêtres au sein de l'écriture ficelée des chansons. Penser chaque chanson comme une petite pièce en soi.

Pour porter ces exigences, il fallait cet orchestre d'improvisateurs à cordes extrêmement sensibles. Il fallait le talent de musicienne et de comédienne d'Elise, qui magnifie chacun des mots poético-surréalistes de Xavier.

Je tenais à ce que ce moment ne soit pas qu'un concert.

Je crois qu'on a réussi à en faire un spectacle fort et touchant. »

Roberto Negro

Note de motivation

de François Postaire directeur de l'amphiOpéra de Lyon.

OPERA de LYON

L'AMPHI

Tél. + 33(0)4 72 00 45 51
fpostaire@opera-lyon.com

L

Dans le cadre de sa résidence à l'Amphiopéra de Lyon du 26 au 31 mars 2012, le pianiste/ compositeur Roberto Negro a développé plusieurs programmes dont la création commande de "**Loving Suite pour Birdy So**" le jeudi 29 mars dernier dont la dimension musicale a fait sensation dans un panorama instrumental rare mais très inventif et dont les textes de Xavier Machault ont permis d'explorer d'autres dimensions sensibles du texte et de la musique.
Je souhaite les meilleurs développements à ce programme puissant et convaincant.

Fait à Lyon le 6 juillet 2012

François Postaire

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge Dorny

PLACE DE LA
COMÉDIE
BP 3239
69203 LYON CEDEX
03

TÉL +33(0)4 72
00 45 00
FAX +33(0)4 72
00 45 03

L'OPÉRA NATIONAL DE
LYON
EST CONVENTIONNÉ

Les projets à financer

Le projet « The Loving Suite pour Birdy So » est entré dans le catalogue de La Curieuse qui s'occupera désormais de la production et du booking.

Le futur proche du groupe consiste en l'enregistrement d'un album au célèbre studio La Buissonne (Andy Em-ler, Steve Swallow, Bill Carrothers,...), l'endroit idéal pour enregistrer ce type de formation et ce répertoire.

La Curieuse travaille déjà sur une tournée pour 2013-2014 dans les théâtres et scènes nationales de France. L'enregistrement de l'album constitue une étape fondamentale pour la réalisation de cette tournée.

La Curieuse et Roberto Negro qui produisent cet enregistrement sont actuellement en quête de partenaires privés, mécènes ou tout organisme de subventions afin de compléter les recettes. Vous trouverez en annexe le budget prévisionnel pour la réalisation de cet album.

Contacts

Booking

Nicolas Lopez : nico@la-curieuse.com 06 2011 92 95

Thibault Gléréan : tour@la-curieuse.com 06 60 68 26 08

Vanessa Longepierre : production@la-curieuse.com

Roberto Negro

roberto@robertonegro.com

06 08 84 48 58

www.robertonegro.com

Les Musiciens

ROBERTO NEGRO

PIANO, COMPOSITION, DIRECTION

Né à Turin au printemps 1981, Roberto grandit en République Démocratique du Congo et fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de six ans.

En 2006 il sort diplômé du conservatoire de Chambéry où il étudie avec Pierre Drevet (Brussels Jazz Orchestra, Maria Schneider) et Laurent Blumenthal (ONJ).

Il remporte la même année le Prix du Jury au Tremplin de Crest Jazz Vocal avec le groupe Oblio.

A Paris depuis 2008, il étudie avec Marc Ducret, Denis Badault, Benoit Delbecq ainsi que Benoît Sourisse, Jerry Bergonzi, Pierre de Bethmann.

Son travail d'écriture est récompensé par un Prix de Composition lors de son cursus au Centre des Musiques Didier Lockwood, dont il sort diplômé en 2009 et où il forme et co-dirige un trio avec Adrien Chenebault (batterie) et Jérôme Arrighi (basse).

Le premier album du Roberto Negro Trio, «Downtown Sorry», est «REVELATION ! JAZZ MAGAZINE», «ELU CITIZEN JAZZ» ainsi que «LIKES IT !» sur JazzIt.

Le groupe se produit depuis deux ans dans de nombreuses salles et divers festivals en France (Théâtre d'Orléans, Opéra de Lyon, Jazz à Oloron, Jazz à Juan) et à l'international (Guatemala, Mexique).

En 2011, Roberto monte le quartet Patience avec Alexandra Grimal (saxophone), Mauro Gargano (contrebasse) et Gautier Garrigue (batterie). Un live de leur première tournée est enregistré.

En mars 2012, Roberto a carte blanche à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon pour une résidence d'une semaine. Au programme un trio avec Daniel Humair et Emile Parisien, la création The Loving Suite pour Birdy So, le Roberto Negro Trio avec Christophe Monniot en invité, un duo avec le slammeur-poète Mots Paumés et un piano solo.

Depuis 2007, Roberto travaille en duo avec l'auteur et chanteur Xavier Machault. Ils développent ensemble un « post-cabaret concassé » (au dire de Dominique A) auquel s'est ajouté récemment l'auteur et comédien Pierre Dodet.

ELISE CARON

CHANT

Auteur-compositeur, Elise Caron est une chanteuse contemporaine aussi à l'aise dans l'improvisation que dans la comédie. Ses albums comme Chansons pour les petites oreilles (2003) et Eurydice Bis fin (2005) sont édités par le label Chant du Monde et distribués par Harmonia Mundi.

Elise Caron étudie l'art dramatique au CNR de Rouen et le chant au CNSM de Paris.

Soliste et improvisatrice à l'Orchestre National de Jazz sous la direction de Denis Badault, Elise Caron collabore également à de nombreuses créations de grands noms de la musique contemporaine, du Jazz et de la chanson tels que Jacques Rebotier, Fred Frith, Luc Ferrari, Claude Barthélémy, Aldo Romano, Albert Marcoeur.

Très attirée par le théâtre, elle interprète Shakespeare, Sophocle, Ramuz ou encore Brecht sous la direction de François Marthouret, Bruno Bayen, Antoine Campo, Jérôme Savary (pour le rôle de La Perichole d'Offenbach) et Jean-Louis Martinelli pour l'Opéra de quat'sous. Côté cinéma, elle joue le premier rôle de Cocktail Molotov (1980) sous la direction de Diane Kurys, double la partie chantée de Virginie Ledoyen dans Jeanne et le garçon formidable (1998), tout en participant à quelques téléfilms.

Sa discographie témoigne de ces multiples collaborations: avec Denis Chouillet «Lerapatirole» (96), Albert Marcoeur «Plusieurs cas de figures» (2001), Michael Rissler «Orange» (2000), Vincent Bouchot «The Pizza Problem» (1999) et avec l'ONJ dirigé par Denis Badault : «Bouquet Final», «Monk Mingus Ellington» et «A plus tard».

En 2009, elle franchit à nouveau le chemin des plateaux pour le premier rôle féminin d'Un soir au club de Jean Achache.

FEDERICO CASAGRANDE

GUITARE

Guitariste né à Treviso en 1980 et résident à Paris depuis plusieurs années, Federico étudie la guitare très jeune, s'affairant d'abord à la musique classique puis explorant l'idiome jazz.

En 2001 il est primé à l'Umbria Jazz pour « outstanding musicianship » et choisi pour faire partie du groupe qui représente les meilleurs étudiants de la promotion pour un concert à l'Umbria Jazz Winter 2001.

Titulaire d'une bourse d'études en 2003, il part se former à la Berklee College of Music de Boston d'où il sort diplômé avec summa con laude (félicitations du jury) en 2006. A la Berklee College of Music il est par ailleurs récompensé en 2004 pour « outstanding musicianship » et choisi en 2005 comme guitariste pour le concert annuel dédié aux meilleurs talents.

En 2007 il remporte le premier prix au prestigieux concours Gibson Montreux Jazz Festival Guitar Competition, présidé par George Benson. Il se produit en 2008 au même festival ainsi qu'au Wien Jazz Festival avec la Montreux Young Talents Band. Avec son trio il enregistre son premier disque "Spirit of the mountains", sorti en janvier 2009 et sponsorisé par la Montreux Jazz Festival Foundation.

Co-leader du duo Sigurta'Casagrande avec le trompettiste Fulvio Sigurta', il enregistre le disque "Conversations" sorti en décembre 2008. Il participe également au disque House of cards de Fulvio Sigurta' et sorti en 2011 sur le label CAMJAZZ.

Co-leader avec Christophe Panzani du groupe The Drops, il sort un disque en 2010 et le deuxième est prévu pour fin 2012.

En 2012, Federico sous son nom l'album The Ancient Battle of The Invisible, produit par CAMJAZZ.

Il travaille en duo avec la danseuse Laura Moro ainsi qu'au sein d'autres projets alliant ses improvisations de guitare solo à des formes d'art visuel.

THEO CECCALDI

VIOLON

Il étudie le Violon Classique et Jazz au CRR de Paris.

Il travaille avec des Musiciens de renommée Internationale tels que Christophe Monnot, Mark Feldman, Eric Watson, Bob Mintzer, Steve Coleman, Joëlle Léandre, PRINT, Stevan Kovacs Tickmayer, Daniel Humair, Rick Margitza, Gabor Gado.

Il obtient ses Premier Prix de Violon et de Musique de Chambre en 2004.

En tant que Sideman, il multiplie les collaborations dans des univers aussi divers que le Jazz (Jean-Marie Machado, RIGOLUS, WALABIX, Luis Vicente Quartet), la Musique Classique (Orchestre Symphonique d'Orléans, Orchestre Padeloup, Orchestre Philharmonique du Maroc), la Chanson (Vendeurs d'Enclumes, William Sheller, La Comtesse, Stephan Rizon, Louis Delort, Marie Cherrier), le Théâtre (Compagnie Gilles Pajon : El Grandioso Modesto Cabaret, Macbeth, Tziganes, Chasse).

En tant que Leader, il forme le Théo Ceccaldi Trio qui remporte le Premier Prix au Tremplin Orleans'Jazz 2011 et arrive en Finale du Tremplin Jazz à Vienne 2011. Le premier disque de ce Trio sort en juin 2012 sur le label AYLER RECORDS. Il forme également le Duo Ceccaldi Brothers avec son frère Valentin Ceccaldi (Violoncelle) ainsi qu'un autre Duo de Musique de Chambre écrite et improvisée avec la violoniste Armande Galloway. Il cofonde également avec son frère Valentin, Roberto Negro et Adrien Chennebault le Quartet LA SCALA et, avec les membres de MARCEL & SOLANGE, le groupe TOONS.

Il a déjà eu la chance de se produire dans des Salles et Festivals Prestigieux en France (Salle Pleyel, Sunside, New Morning, Salle Gaveau, Jazz à Vienne, Orléans'Jazz) ainsi que dans plusieurs pays (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Madagascar, Maroc,Portugal).

En septembre 2010, il participe à la formation d'un collectif organisant des concerts de musique improvisée à Orléans : Les Bâtisseurs de Ponts.

En Février 2012, il participe à la création d'un collectif de musiciens « le TRICOLLECTIF » ainsi qu'à son premier Festival, «Les Soirées Tricot» à la Générale (Paris).

Il enseigne le violon Classique et Jazz à Musique et Equilibre(Orléans).

VALENTIN CECCALDI

VIOLONCELLE

Valentin Ceccaldi a eu la chance d'étudier auprès de Raphaële Semezis, Florian Lauridon, Joëlle Léandre, Vincent Courtois, Elise Dabrowski, Pascal Contet, PRINT, Stevan Kovacs Tickmayer.

En tant que compositeur et violoncelliste il se produit régulièrement avec Marcel & Solange (3e prix de groupe à La Défense 2011), Théo Ceccaldi Trio (lauréat Orléans Jazz 2011, finaliste du tremplin de Jazz à Vienne 2011), Méderic Collignon Quartet+Cordes (projet autour de King Crimson), Walabix (lauréat Orléans Jazz 2009, finaliste du tremplin de Jazz à Vienne 2009), Toons, Eric Amrofel Trio et Durio Zibethinus (duo transe acoustique).

Il multiplie les collaborations dans des univers allant de la musique classique (Orchestre Symphonique d'Orléans, Orchestre de l'Opéra de Massy) à la chanson (Emel Mathlouthi, Stéphane Rizon, Céline Mastroelli, Al) en passant par le théâtre (Compagnie Pajon, Les Oiseaux Mal Habillés)

En 2010, il co-fonde les Bâtisseurs de Ponts, collectif de musiciens improvisateurs basé sur Orléans et participe à la création du collectif de musiciens « le TRICOLLECTIF ».

NICOLAS BIANCO

CONTREBASSE

Contrebassiste et compositeur, il commence par étudier le piano au CNR de Lyon, puis s'oriente vers le chant lyrique.

Il entre aux Beaux Arts, sans abandonner pour autant la musique et le chant. Il intègre ensuite les chœurs de l'Opéra de Lyon et crée l'Atelier musical du Chapoly.

Il entre en cursus jazz à l'ENM de Villeurbanne et est lauréat du concours de composition du Conservatoire Prince Rainier de Monaco. Il devient arrangeur dans le domaine de la chanson (Amélie les crayons), dirige plusieurs Big Band pour qui il arrange et compose.

Il fait partie de l'équipe pédagogique de l'Académie Jazz à Vienne. Initiateur de nombreux projets artistiques il enregistre une dizaine d'albums dont la plupart sont des compositions personnelles. Interprète, il partage la scène avec Laurent Blumenthal, Flavio Boltro, Riccardo Del Fra, François et Louis Moutin, Mina Agossi, La Camerata du Rhône, Vincent Delerm.

En 2004, il crée le collectif Label Equipe.

Dès 2006 il est appelé par l'Opéra de Lyon, notamment pour les deux volets du projet Kaléidoscope, dont il écrit une partie de la musique. L'Opéra de Lyon lui commande également une création : Traviata songbook, adaptation de l'opéra de Verdi. Il travaille actuellement avec Julie Desprairies pour la création de L'Opera nell'Opera et participe à une résidence d'artistes à l'école, projet de l'Opéra de Lyon.

XAVIER MACHAULT

TEXTES

Né en 1980, Xavier Machault est auteur de chansons, chanteur et comédien.

Il forme avec Roberto Negro en 2007 un duo piano/claviers voix de post-cabaret, repéré par le chanteur Dominique A. En 2011, ils créent une forme complémentaire à leur concert en scène intitulée « le caravaning club » (mini concert en caravane pour huit spectateurs). Le duo fait environ 50 représentations par an.

Il écrit deux titres sur le deuxième album de la chanteuse Peau, à paraître début 2013.

Il joue pour la Cie les Veilleurs un concert/lecture de « Contre les Bêtes » de Jacques Rebotier – création en février 2013.

Il écrit et chante un répertoire entier avec l'Orchestre en Or, dirigé par Camille Secheppet – création lors du festival Toulouse d'Été en juillet 2012.

Il prépare un recueil de contes modernes poético-surréalistes.

Il anime des ateliers d'écriture.

Booking

Nicolas Lopez : nico@la-curieuse.com 06 2011 92 95

Thibault Gléréan : tour@la-curieuse.com 06 60 68 26 08

Vanessa Longepierre : production@la-curieuse.com

Roberto Negro

roberto@robertonegro.com

06 08 84 48 58

www.robertonegro.com