

Compagnie Impérial

Scène Nationale
de Sète et du
Bassin de Thau

Impérial Pulsar

Gérald Chevillon
Damien Sabatier
Antonin Leymarie
Joachim Florent
Ibrahima Diabaté

Impérial Pulsar

Création le 14 décembre 2012 à 20h30
Chai Skalli – Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau (34)

Disponible en tournée pour les saisons 2012 - 2013 et 2013 - 2014

Production et production déléguée :

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
Avec le soutien du Collectif Jazz en L'R et de la SACEM

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
Yvon Tranchant, direction

Florence Marguerie, responsable productions – Fabrique
04 67 18 68 68
florencemarguerie@theatredesete.com

Antje Dieul, chargée de production
04 67 18 53 28
antjedioul@theatredesete.com

Isabelle Picard, chargée de diffusion
06 82 09 90 89
isabellepicardmusic@yahoo.fr

sacem

ajm! JAZZ & MUSIQUE IMPROVISÉE

**Scène Nationale
de Sète et du
Bassin de Thau**

____La Compagnie Impérial

« L'histoire démarre à ma rencontre avec Damien Sabatier, complice musicien depuis les années 2000 avec qui nous avons partagé la scène, la création musicale et toutes les expériences majeures de notre vie artistique.

En 2010, nous sommes rejoints par Antonin Leymarie (batteur) et Joachim Florent (contre bassiste) avec qui nous fondons l'*Impérial Quartet*. Constitué sans instruments polyphoniques, ce quartet se caractérise par la richesse des combinaisons orchestrales possibles et l'envie essentielle de communier ce partage au public. Sur scène, portés par une rythmique souple, généreuse, solide et toujours en alerte, nous utilisons l'ensemble des saxophones (du basse au soprano), offrant un spectacle visuel inattendu et une palette sonore unique et originale. Cette rare variété de timbres nous permet d'explorer, à travers des compositions proposées par chaque musicien, de nouveaux territoires musicaux.

Notre premier album a été enregistré en public et co-produit par Impérial Quartet, l'association AGAPES (membre de la Fédération des Scènes de Jazz à Lyon) et l'AFIJMA. Il est sorti sur le label Instant Music Records (distribué par Musea Records) et a été lancé le 9 décembre 2011 à la Dynamo Banlieues Bleues.

Inspirés également par les musiques populaires et les musiques de danses, il était tout aussi nécessaire de proposer notre version bal, l'*Impérial Orphéon*, quartet nous réunissant avec Rémy Poulakis, accordéoniste et chanteur lyrique.

En 2012, lauréat du Jazz Migration de l'AFIJMA, le groupe bénéficie cette même année du soutien du Collectif Jazz en L'R et de la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau sous forme d'une résidence au Chai Skalli pour notre nouvelle création : *Impérial Pulsar*.

Réunis autour d'une puissante énergie créatrice et au cœur de projets de plus en plus nombreux, fonder la Compagnie Impérial devenait pour nous une nécessité.

Nous placerons au cœur des créations le partage avec le public, le développement d'une musique originale où la composition et l'écriture tiennent une place aussi forte que celle de l'improvisation.

Basées sur les initiatives de chacun, les rencontres seront le moteur de la Compagnie Impérial. Se mêler à d'autres, imaginer des échanges dans la continuité de ceux déjà réalisés :

avec le cirque (Cie Galapiat, Les Colporteurs, Cheptel Aleikoum)

avec le théâtre (les Numéros Cabaret, Printemps des Comédiens)

avec la musique Mandingue

avec les musiques de transe (Indonésie, Maroc)

avec la vidéo, la scénographie, le dessin et la sérigraphie (Camille Sauvage)...

Le son est une énergie vitale qui nous anime comme quelque chose qui voyage avec nous et que l'on diffuse ici et là. »

Gérald Chevillon

Impérial Pulsar

Gérald Chevillon saxophones basse, ténor, soprano
Damien Sabatier saxophones baryton, alto, soprano
Antonin Leymarie batterie, objets, percussions
Joachim Florent contrebasse, basse électrique
Ibrahima Diabaté doundoun, tamani, dgeli n'goni
& **Ali Diarra** percussions traditionnelles (à partir de mars 2013)

Ce nouveau projet sera créé et enregistré en décembre 2012 à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau. A cette occasion, la Compagnie Impérial invite Ibrahima Diabaté, musicien malien, pour une rencontre musicale entre l'Occident et l'Afrique de l'Ouest afin de poursuivre les jeux de constructions polyrythmiques.

Ayant l'intime conviction de pouvoir communiquer la quintessence de sa musique à travers les développements et explorations rythmiques, l'équipe choisit d'associer le pulsar à sa nouvelle création.

Le pulsar comme instrument de dialogue, car malgré des protagonistes aux cultures variées, la pulsation est le dénominateur commun, vécue et ressentie par chacun.

Le pulsar pour son rythme immuable, car la musique mandingue, qu'ils choisissent d'associer à leur projet est forte de 2 000 ans d'histoire.

Et enfin, le pulsar comme vecteur artistique de leur création : l'esprit multidimensionnel, la coexistence de différents cycles, rythmiques et harmoniques, qui se superposent, tournent, existent et rayonnent ensemble.

C'est de l'exploration et de la rencontre des systèmes rythmiques que pourra naître un nouveau temps musical. C'est cette appropriation nouvelle du temps musical que le groupe questionne dans son projet Impérial Pulsar.

Depuis Max Roach, Ornette Coleman ou Pharoah Sanders et plus récemment Thot (Sabar), François Merville (Burkina), Mâäk's Spirit (Chasseur, Bénin...), Deefhoof (Konono n°1), Le bruit du Sign (Ethiopie) ou Outhouse (Sabar), de nombreux ponts musicaux ont été lancés entre le jazz et l'Afrique.

La compagnie Impérial a choisi de centrer cette création sur la culture Mandingue (Mali, Burkina, Bénin).

Impérial Pulsar aboutira à sa forme définitive après le voyage au Burkina Faso et au Mali en février 2013. Le concert sera proposé en tournée avec Ali Diarra à partir de mars 2013.

L'équipe

Gérald Chevillon *saxophones basse, ténor, soprano*

Depuis la création du trio Achille Blik jusqu'à *Impérial Quartet*, il développe activement depuis vingt ans son duo de recherche autour des saxophones avec Damien Sabatier. Il joue depuis 10 ans dans les formations de Laurent Dehors (*Tous Dehors*, *La Flûte Enchantée*, *Une petite histoire de l'opéra*, *Concerto Grosso* avec le quatuor Habanera et Matthew Bourne, Laurent Dehors Trio...)

Il a enregistré très récemment le projet *Is that pop music ?* de David Chevallier en compagnie de David Lynx, Yves Robert, Denis Charolles et Christophe Monniot. Il a joué avec l'ARFI, François Merville, le sacre du Tympan, groupe F...

Il compose et interprète de la musique pour le théâtre :

- *Les Histrions*, *Les Numéros* (Printemps des comédiens 2012) mis en scène par Richard Mitou.
- *Radio Clandestine*, et prochainement *Tambours dans la nuit* mis en scène par Dag Jeanneret.

Il va participer à l'automne 2012 à la prochaine création de Laurent Dehors, *Les sons de la vie* avec un orchestre symphonique.

Damien Sabatier *saxophones baryton, alto, sopranino*

Attiré par les aventures collectives, il rencontre Étienne Roche en 2001 et depuis, il participe à la plupart de ses projets, dont *Le Grand Bal Des Cousins*.

Depuis il joue et participe aux formations suivantes : la Cie Musicabrass (*L'écume des rues*, *Les fabulations de l'écho*, *RueMeuR*), l'orchestre Tous Dehors, le Marteau Matraque (membre du collectif Charles Obscure), le Libre(s)ensemble (réseau Imuzzic), La Marmite Infernale (ARFI), le projet SYA de François Merville et Moussa Hema, Mobile de Luis Vina, le Groupe F et l'Ensemble Justiniana de Charlotte Nessi.

Damien Sabatier va également participer à la prochaine création avec orchestre symphonique de Laurent Dehors à l'automne 2012 *Les sons de la vie*.

Antonin Leymarie *batterie, percussions*

Après une tournée de trois ans avec Les Colporteurs à travers le monde (2000-2003), il mêle une activité prolifique de compositeur à celle de musicien et initiateur de projets.

Soucieux de porter la pratique collective de l'improvisation sur scène, il fonde le Surnatural Orchestra. Il a joué avec TTPKC et Le marin, Gaspard la nuit, Wildmimi Antigroove Syndicate, Tous Dehors et Jean-Marie Machado sur le projet *La fête à Boby*.

Antonin Leymarie, par sa longue pratique et sa connaissance des musiques traditionnelles africaines, est à l'initiative de la rencontre d'Impérial Quartet avec Ibrahima Diabaté pour *Impérial Pulsar*.

Il compose, joue et réalise les musiques pour la compagnie de théâtre Louis Brouillard de Joël Pommerat : *Pinocchio*, *Je tremble*, *Cercle /Fictions*, *Cet enfant*, *Ma chambre froide*, *Cendrillon*...

Joachim Florent *contrebasse, basse électrique*

Contrebassiste sans concession, il remet volontiers en question le rôle de son instrument. Toujours en recherche de nouveaux horizons sonores, il co-fonde le trio jazzcore Jean Louis, les groupes Radiation 10 et MeTaL-O-PHoNe au sein du collectif Coax. Il travaille aussi avec des musiciens finlandais au sein des projets Belfin Quartet et White Light.

Sur la commande d'Armand Meignan, directeur de Jazz au Mans et de l'AFIJMA, il crée cette année un solo de contrebasse au festival Jazz au Mans. Il accompagne aussi Michel Portal pour le *Michel Portal Acoustic Tour*, en compagnie de Benjamin Flament.

Il remporte en 2007 le 1er prix d'instrumentiste au concours national de la Défense.

Ibrahima Diabaté *doundoun, tamani, dgeli n'goni*

De l'ethnie Kassonké, cadet d'une famille de griots des plus anciennes et des plus réputées du Mali, Ibrahima Diabaté apprend à jouer du tambour comme on apprend à parler. Il excelle très tôt et très naturellement dans la pratique du doundoun, instrument considéré comme l'essence des rythmes en pays mandingue.

En 1991, il intègre le Ballet National du Mali où il développe un style de jeu moderne et novateur. Apprécié par les cantatrices phares de la scène malienne telles que Kandia Kouyaté, Dédé Kouyaté, Tâta Bambo, il devient leur accompagnateur privilégié. Il connaît alors une ascension fulgurante et devient la référence de la nouvelle génération qui s'inspire de son jeu et de ses «phrasés». Grâce à cette notoriété, il accueille des élèves de tous pays avec lesquels il affine sa pédagogie. Attiré par de nouveaux horizons musicaux, ses huit années au Ballet National l'amènent à s'orienter vers l'Europe. Après s'être installé en Belgique où il dispense son enseignement, il monte le groupe Balima percussion avec Julien André ainsi que l'ensemble Les Tambours du Mali afin de promouvoir au-delà de ses frontières, les chaudes traditions festives de son pays.

Il collabore à différentes formations :

- de tradition africaine : Balima, Gomma percussion, Mamadi Keita & Sewa Kan, Maré Sanogo, Séga Sidibé, Djinè
- de Jazz : Joe Kayatte, Lydia Domancich, Madomko, Jafricazz
- de percussions : Guem, Balimaya

Ali Diarra *percussions traditionnelles*

Ali Diarra est issu d'une famille de griot de l'ethnie bobo originaire du Burkina Faso. Né à Abidjan, il est initié aux différents instruments traditionnels qui appartiennent à la famille dès son plus jeune âge. Ses capacités musicales étonneront toute la communauté Burkinabé installée en Côte d'Ivoire, il a le don, les « vieux » de la famille le savent et le poussent dans cette voie.

La famille retourne s'installer à Ouagadougou, capitale bouillonnante du pays des hommes intègres. Il s'ouvre aux différentes influences musicales qui traversent la ville, reggae, rap, soul, jazz et les intègre dans sa musique. On le croise sur différentes productions du fameux label Ouaga Jungle. Il collabore notamment avec le bluesman burkinabé Victor Demé avec qui il tourne dans toute l'Europe depuis 2006. Le projet de la troupe familiale «les frères Diarra» est actuellement au catalogue de l'agence Lamastrock (basé en Ardèche), ce qui lui permet de se produire régulièrement en France.

Concerts également disponibles en tournée...

Impérial Quartet

Gérald Chevillon saxophones basse, ténor, soprano
Damien Sabatier saxophones baryton, alto, sopranino
Antonin Leymarie batterie, objets, percussions
Joachim Florent contrebasse, basse électrique

La matière sonore produite par *Impérial Quartet* est vivante et organique, transcendée par une énergie rock nourrie d'une approche éminemment percussive de la composition. Celle-ci n'est pas sans rappeler les musiques de trances dans leurs formes les plus traditionnelles. Au cœur de ce bouillonnement sonore, l'improvisation est fondamentale.

Impérial Orphéon

Rémy Poulakis accordéon, chant
Gérald Chevillon saxophones basse, ténor, soprano
Damien Sabatier saxophones baryton, alto, sopranino
Antonin Leymarie batterie, objets, percussions

Bal dansant

Le quartet revisite façon « orphéon » des chorus brésiliens, thèmes bulgares endiablés, standards de musettes, tours de chants rossiniens. Une invitation à la danse insolite et joyeusement déjantée !

Avec cette nouvelle formation, l'*Impérial Orphéon* trace une ligne musicale inventive aux contours accrocheurs, ce qui ne signifie pas sans surprise. Le souffle est là qui bouscule et dérange les codes par ses associations multiples et diverses !

La presse

A l'origine de ce réjouissant laboratoire d'expérimentations sonores et de recherches timbales, deux copains, unis depuis leur adolescence lyonnaise par une complicité quasi gémellaire. A savoir les saxophonistes Gérald Chevillon (sax basse, ténor et soprano membre, depuis sa domiciliation du collectif Jazz en L'R) et Damien Sabatier (sax basse, baryton, alto et soprano). Après avoir fait leurs débuts dans la rue, ils montent très vite le trio Achille Blick avant de rejoindre en 2002 la famille Tous Dehors. Mais c'est au batteur et co-fondateur du Surnatural Orchestra Antonin Leymarie que l'on doit d'avoir eu le premier, pour un concert aux Voutes début 2010, l'idée de ce quartet avec la participation à la basse de Joachim Florent (Metal-O-Phone, Radiation 10, Jean Louis). L'envie de poursuivre l'aventure s'est tout de suite imposée aux quatre improvisateurs. Autour d'un répertoire original qui allie galement gravité et légèreté, ils s'amusent, avec une inépuisable énergie interactive, à se surprendre et à déjouer les pièges d'une improvisation collective qui tire toute sa force d'une passion rythmique sûre, souple et généreuse.

P.A. - *Jazzmag*, janvier 2012

Virtuosité et fragilité assumées...

À l'occasion de la sortie de leur album *À voir de près*, nous avons (presque) suivi à la lettre ce conseil de l'Impérial Quartet et sommes allés voir, mais surtout écouter, cette atypique formation dans la chaleureuse proximité de La Dynamo de Pantin.

Le format quartet proposé par la formation donne à entendre une musique que l'on ne s'imaginait pas sortir d'un tel instrumentarium. En effet, même si sur la scène, le groupe se divise en deux saxophonistes, un bassiste électrique et un batteur de percussions, il en résulte avant tout une dimension éminemment orchestrale. D'abord parce que Gérald Chevillon et Damien Sabatier se partagent quasiment toute la famille des saxophones, du basse au soprano. Ensuite parce que les multiples effets déployés sur sa basse par Joachim Florent contribuent à l'ouverture de l'univers sonore de l'ensemble. Et enfin parce que chacun des musiciens use de divers instruments soufflés ou percutés en supplément de leurs outils d'origine. Le quartet nous entraîne alors à travers différents voyages sonores – privilégiant moins les répétitions thématiques que les enchaînements d'ambiances – portés par une rythmique excellant dans les grooves ravageurs et communicatifs. Par les variations des textures d'anches et la multiplicité des modes de jeu (deux sax en bouche, effets de souffle, de bulles (!), notes suggérées, bruits, etc.) servant parfois de décorum mais le plus souvent appropriés, on assiste à la performance d'un modèle réduit du grand orchestre, dans la lignée d'Andy Emler (un peu) ou du Surnat' (surtout). Et la dé-construction rythmique par les baguettes et les mailloches de Leymarie y est pour quelque chose, et contribue à la tournure bringuebalante, binaire et bruitiste du son de groupe de cet Impérial Quartet : un élan mêlé de virtuosité et de fragilité assumé.

Une chose est sûre, il nous presse d'écouter le premier opus discographique de cette double paire impériale, musicalement impertinente mais néanmoins impeccable.

Edouard Hubert - *CultureJazz*, décembre 2011

Enregistrement du disque d'Impérial Quartet au Périscopé

Avec Agapes, une chose est sûre c'est que le «déjà vu» n'est pas au menu. Ce soir l'organisateur nous convie à l'enregistrement du premier album d' «Impérial Quartet» à l'issue d'une résidence de quatre jours au Périscopé.

Ne croyez pas qu'il suffit de quatre jours de boulot pour être capable de sortir un album. Des fois moins... des fois beaucoup plus ! Il se trouve que les quatre musiciens du groupe se connaissent depuis longtemps et que cet «Impérial quartet» n'est pas né de la dernière pluie (cf notre chronique du 24 janvier 2010). J'avais réservé ma soirée car connaissant l'équipe j'en attendais beaucoup.

Et qu'en dire ... j'ai passé deux heures en leur compagnie comme un gamin dans un magasin de jouets. Un plaisir pour les yeux et l'ouïe. Une orgie de compositions toutes différentes, des recherches de sonorités plus complexes et précises les unes que les autres. A chaque fois que mes oreilles se dirigeaient vers un des musiciens j'entendais quelque chose de nouveau et j'allais de surprises en découvertes.

Le concert commence par ce qui s'apparente à une ballade et se transforme «tranquillement» en hymne paroxystique. Le ton est donné. Les soufflants Gérald Chevillon et Damien Sabatier vont commettre leurs œuvres secondés à merveille par un batteur à l'affût, Antonin Leymarie et un contrebassiste, Joachim Florent, tout aussi inventif.

Plus le concert avance plus je me dit qu'il est ridicule de mettre en avant tel ou tel. En fait la cohésion est totale. Le travail réalisé depuis plusieurs mois porte ses fruits. Il n'y a pas trente secondes où on ne découvre une surprise. Là un contrepied, là une reprise en duo qui démarre à la milliseconde. Ici un solo de contrebasse qui n'est pas sans rappeler les suites de Bach pour violoncelle avant de virer à l'électro. Un peu plus loin un duo slappé avec les sax basse et baryton. Ce sax basse, un instrument rarissime (neuf kilogrammes tout de même de cuivres et de clés) avec une amplitude sonore impressionnante qui fait passer le respectable baryton pour un jouet !

Damien et Gérald sont venus avec une belle collection d'instruments dans lesquels souffler. De l'imposant sax basse à la mini flûte de quelques grammes ou encore des grailles (sorte de hautbois catalan) sans oublier des percussions, des cloches. Un vrai bazar sonore.

A la pause un spectateur tout esbaudi comme moi me dira «c'est de la musique de peintre» et j'ai trouvé l'image belle et juste, il y a du fauvisme et du cubisme là-dedans. Ce concert est un feu d'artifice de créativité... j'en reste bouche bée comme rarement. Vite on attend le disque et surtout de les revoir en concert !

Pascal Derathé - *Jazz-Rhone-Alpes.com*, mai 2011

Fiche technique

BACKLINE

Ampli basse :

2 têtes d'ampli + 2 HP de marque David Eden, Hartke, SWR (4x10' - 300W mini)

contact Joachim : +33 (0)6 66 32 52 74

Ampli guitar (dgeli'ngoni): type fender twin

Batterie : type Sonor hilight ou jazz standard, 18 / 14 / 12 caisses claires 14.

Toutes les peaux de frappes «ambassador sablées», peaux de résonance «ambassador»,

2 pieds de cymbales sans perches, 1 pied de charley, 1 pied caisse claire,

1 pédale grosse caisse, 1 tabouret

1 tapis de batterie (environ 2 mètres/2)

contact batterie Antonin : +33 (0)6 60 99 98 48

RETOURS

5 MTD 112P

PATCH

N°	SOURCES	Type Micro & DI	Divers
1	Grosse Caisse	Beyer m88	Petit Pied Perche
2	Over Head Batterie Jardin	KM 184	Grand Pied Perche
3	Over Head Batterie Cour	KM 184	Grand Pied Perche
4	Basse electrique	DI BSS AR 133	
5	Basse electrique	reprise ampli Beyer m88	Petit Pied Perche
6	Saxophone 1	akg C 414	Grand Pied Perche
7	saxophone 2	akg C 414	Grand Pied Perche
8	doun doun	type MD 421	Petit Pied Perche
9	tamani	type MD421	Grand Pied Perche
10	calebasse	type MD421	Grand Pied Perche
11	dgeli n'goni	DI BSS AR 133	
12	dgeli n'goni	reprise ampli beyer m88	Petit Pied Perche

Calendrier

Impérial Pulsar

Création 14 décembre 2012, Chai Skalli, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau (34)

8 au 11 février 2013, Festival Rendez-Vous Chez Nous – Ouagadougou (Burkina Faso)

14 février 2013, Le Bois d'ébène Jazz Club – Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

15 février 2013, Institut Français – Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

16 février 2013, Festival sur le Niger – Ségou (Mali)

19 février 2013, Institut Français – Bamako (Mali)

mars 2013, Festival à Vaulx Jazz (69)

Impérial Quartet dans le cadre de la tournée AFIJMA

9 août 2012, Jazz à la tour – La Tour d'Aigues (84)

12 août 2012, Gaume jazz Festival – Gaume (Belgique)

20 et 21 août 2012, Roccella Jazz Festival (Italie)

9 octobre 2012, Jazzèbre Festival – Perpignan (66)

10 octobre 2012, Savoie D'Jazz Festival – Chambéry (73)

11 octobre 2012, Le Petit Fauchoux – Tours (37)

12 octobre 2012, Le Pannonica – Nantes (44)

27 octobre 2012, Millau en Jazz (12)

12 novembre 2012, Les Rencontres Internationales de Jazz de Nevers (58)

13 novembre 2012, Jazzdor – Strasbourg (67)

16 novembre 2012, Le Vortex – Londres (Angleterre)

17 novembre 2012, Paris

28 novembre 2012, Troyes(10)

décembre 2012, Casa Da Musica – Porto (Portugal)

1er février 2013, Le Périscope – Nîmes (30)

Impérial Orphéon

au Cratère, Scène nationale d'Alès en collaboration avec Jazz à Junas

27 janvier 2013, Centre socio-culturel – Saint-Ambroix (30)

28 janvier 2013, Espace Nelson Mandela – Saint-Julien-les-Rosiers (30)

29 janvier 2013, Salle de la Pyramide, Centre Léo-Lagrange – Bagnols-sur-Cèze (30)

30 janvier 2013, Pont du Gard, rive droite – Vers-Pont-du-Gard (30)

31 Janvier 2013, Foyer rural, Chamborigaud (30)