

CRÉATION 2023

Compagnie Au pas du boeuf

Agence Marion Nicolas

QUINTETTE BARTÓK EN PÉRIGORD

musique de chambre traditionnelle

Rencontre de deux esprits curieux

Depuis de nombreuses années, les chemins musicaux de Sylvain Roux et de Jean-François Vrod se suivent et se croisent : musiques traditionnelles, collectages et créations, musiques improvisées, musiques expérimentales, tout convergeait pour qu'ils se rejoignent un jour, c'est chose faite au sein du quintette Bartók en Périgord.

Mélodies d'hier pour demain

L'abbé Emmanuel Casse (1864-1922) fut curé de Manaurie de 1893 à 1922. L'abbé Eugène Chaminade (1847-1922), compositeur, musicologue, a été curé de Sainte-Croix de Beaumont et maître de chapelle à la cathédrale Saint-Front de Périgueux de 1889 à 1895. Leur ouvrage commun "Les vieilles chansons patoises du Périgord" a été publié en 1902.

Passion pour le patrimoine musical

Depuis plus de 40 ans, Sylvain Roux travaille sur le répertoire des musiques traditionnelles occitanes du Périgord, initié en cela, par le regretté Thierry Boisvert. C'est avec plaisir et passion qu'il initie le projet de publication de l'ensemble des collectages des abbés Casse et Chaminade, 500 chansons traditionnelles collectées, en Dordogne, autour de 1900..

Qu'aurait composé Béla Bartók s'il avait fait ses collectages de musique populaire en Périgord?

Créé en 2017, par Sylvain Roux, grâce au soutien de l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Dordogne, le quatuor **Bartók en Périgord** est devenu, en 2023, un quintette avec la présence du violoniste Jean-François Vrod, suite à une résidence à L'insoliste financée par le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin et l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord. Se sentant proche de la démarche de Béla Bartók, ce nouveau quintette propose, à partir de magnifiques mélodies traditionnelles occitanes du Périgord, collectées et publiées, en 1902, par les abbés Casse et Chaminade, agrémentées de musiques à danser collectées par Thierry Boisvert, une réécriture de ces mélodies en abordant une réflexion sur la modalité, l'amodalité, la polymodalité et la polyrythmie. Une alchimie riche mettant en lumière une musique originale dans laquelle l'improvisation apporte un souffle vivace et actuel.

Programme

1) Bourrée :

danse traditionnelle collectée, dans les années 1970, dans la région de Naussannes, par Thierry Boisvert (1954-2011), fondateur des Musiciens Routiniers du Périgord.

2) Se io sabiái volar :

chant de moisson collecté, par l'abbé Emmanuel Casse (1864-1922) et l'abbé Eugène Chaminade (1847-1922), à Rampieux, Capdrot et dans le Sarladais.

3) Las filhas de Marzac :

chanson traditionnelle collectée, par les abbés Casse et Chaminade, à Tursac.

4) Aval dins la ribièra :

chant de moisson collecté, par les abbés Casse et Chaminade, à Manaurie, près des Eyzies.

5) De bon matin :

chant de moisson collecté, par les abbés Casse et Chaminade, dans le Sarladais; Pierre Boissière (1944-2022) chantait cette même version qu'il avait collectée, dans les années 1970, dans les cantons de Monpazier et de Villeréal.

6) Que forem de l'ausel :

la sautièra est une danse traditionnelle, qui était surtout pratiquée dans la frange Est du département de la Dordogne, du Nontronnais au Sarladais; elle a été collectée, dans les années 1970, dans la région de Saint-Crépin-Carlucet, par Thierry Boisvert.

7) Branle :

cette danse traditionnelle est une forme de rondeau qui était pratiquée surtout dans la région située entre les rivières Dordogne et Lot; elle a été collectée, dans les années 1970, dans la région de Beaumont du Périgord, par Thierry Boisvert.

8) Darrièr lo castèl de Monviel :

chanson traditionnelle collectée par les abbés Casse et Chaminade dans la région de Carlux et de Groléjac.

9) La vila de Sarlat :

chanson traditionnelle collectée, par les abbés Casse et Chaminade, à Marnac et à Bézenac.

Équipe Artistique

Sylvain Roux

flûte traversière

Flûtiste de formation, Sylvain Roux pratique les musiques médiévale, Renaissance, baroque et classique de 1970 à 1980.

Dans les années 1980-2000, il évolue dans le monde des musiques traditionnelles et joue avec Christian Vieussens, Alain Cadeillan, Michel Macias, Xavier Vidal, Alain Bruel, Francis Mounier, Jérôme Martin...

Sa participation à la Compagnie Bernard Lubat, de 1990 à 2000, lui permet de côtoyer sur scène de grands artistes de l'improvisation comme François Corneloup, André Minvielle, Benat Achiary, Jacques Di Donato, Louis Sclavis, Michel Portal...

Afin d'explorer de nouvelles pistes artistiques, il crée, en 2004, la Compagnie Au pas du bœuf, qui lui permet de naviguer entre musiques traditionnelles, électro-acoustiques, contemporaines et improvisées ce qui l'amène à jouer, notamment, avec les musiciennes japonaises, Mieko Miyazaki et Fumie Hihara, le pianiste et compositeur François Rossé ou le musicien informaticien de l'Ircam, Benjamin Lévy.

Titulaire du Diplôme d'État en musique traditionnelle, il enseigne, de 2008 à 2021, les musiques traditionnelles et les musiques improvisées, au Conservatoire Municipal de Musique de Périgueux.

En 2021, il participe à l'enregistrement du CD du groupe Moizbat, publie Le Feuillet du Fifre, enregistre un CD avec le pianiste australien Ross Bolleter et crée son premier récital solo à l'orgue.

Jean-François Vrod

violon

Violoniste issu des musiques traditionnelles françaises, il commence à jouer du violon à l'adolescence en fréquentant le Folk-Club parisien Le Bourdon. Il entreprend alors ses premières collectes sur les musiques de tradition orale dans les montagnes du massif central (Cantal, Haute-Loire).

Préoccupé dans son travail tout autant par la valorisation des cultures populaires que par un prolongement contemporain du geste du musicien traditionnel, sa route est jalonnée de nombreux projets de création.

Ainsi, il collabore ou croise à l'occasion de différents projets : Dominique Pifarely, Alain Savouret, Abbi Patrix, Fantazio, Denis Charolles et la Compagnie des musiques à ouïr, Frédéric Le Junter, Frédéric Aurier et Sylvain Lemêtre au sein du trio La Soustraction des Fleurs, le quatuor Bela, le Gmea d'Albi pour deux commandes d'état, Jean Pierre Drouet, Jean Luc Faffchamps (Ensemble Ictus)...

Ses deux derniers enregistrements avec le trio La Soustraction des Fleurs sont publiés par Radio France au Label Signature, le troisième chez Umlaut records.

Ophélie Renard

alto

Diplômée des Conservatoires de Bordeaux et Paris ainsi que du Pôle Supérieur de Toulouse, Ophélie Renard est titulaire des DEM et Prix de perfectionnement en violon et en alto et du Diplôme d'Etat de professeur d'alto.

Au cours de ses rencontres musicales, elle s'est enrichie de l'apprentissage de musiques traditionnelles, de l'improvisation, de projets alliant la musique à d'autres arts.

Partageant son activité entre les concerts et l'enseignement, elle est professeur d'alto et de musique de chambre au Conservatoire de Blagnac, et se produit régulièrement au sein de diverses formations telles que l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre de Chambre Occitania, l'Orchestre Mozart, et a formé le duo violon-alto Améthyste.

Sylvain Meillan

violoncelle

Il étudie au CNR de Toulouse, assiste aux master class de Luis Claret, et découvre très tôt l'orchestre et la musique de chambre.

Si ses recherches s'orientent aujourd'hui vers l'improvisation, avec une prédilection pour les langages « contemporains » qu'il étudie au Conservatoire de Bordeaux, dans la classe de composition de Jean Louis Agobet, sa musique reste nourrie par tout ce qui l'a construit en tant que musicien, notamment la pratique de différents styles musicaux; la musique Klezmer et les musiques folkloriques et tziganes des Balkans plus particulièrement.

Un penchant concrétisé par l'étude de la Gadulka (violon traditionnel bulgare) et quelques rencontres décisives comme celle de David Krakauer, Evgenios Vulgaris.

Il s'est consacré plus de dix années à la musique de scène qui lui a permis de développer l'improvisation au service d'une écriture dramatique ou chorégraphique.

Il continue aujourd'hui à chercher et creuser la convergence de ses nombreuses affinités (improvisation, composition, travail scénique, recherche de langage commun).

Bruno Laurent

contrebasse

Il effectue ses études musicales au Conservatoire de Bordeaux, obtient une médaille d'or à l'unanimité en 1996, puis parfait sa formation à l'interprétation des œuvres du XXIème siècle dans la classe de musique de chambre contemporaine de Marie-Bernadette Charrier de 2014 à 2017.

De 1997 à 2005, il joue dans des contextes très variés, marqué par le souci de l'exploration et de l'expérimentation: concerts avec le « Viellistic Orchestra » de Pascal Lefeuvre, avec le trompettiste jazz Jack Berrocal, en trio avec Denis Gouzil et Roland Bourbon de la Cie Fracas. Sa curiosité l'amène à travailler également avec les chorégraphes Isabelle Lasserre ou Concha Castillo. En 2005, il enregistre un CD "Pop Songs" pour contrebasse seule (cdscrunch). En 2007, il fait partie de l'orchestre du Think Tank international sur le Soundpainting, dirigé par Walter Thompson, créateur de ce langage pluridisciplinaire. Son ouverture d'esprit et ses compétences l'amènent aussi bien vers des projets liés à des orchestres de musique classique (Orchestre des Hauts de Garonne avec Eliane Lavail) qu'à des projets avec des compositeurs-improvisateurs comme François Rossé, Philippe Laval, Etienne Rolin, David Chiesa, Mathias Pontevia ou Sylvain Roux. La musique contemporaine lui tenant à cœur, il participe aux rencontres internationales du collectif de compositeurs et interprètes "Tempor'a" (Cenon 2012, Sofia Bulgarie 2013). De plus en plus, il exerce ses talents dans des œuvres pour contrebasse solo, notamment des compositions de Jean-Yves Bosseur et Benjamin Bondonneau, et du compositeur grec Nickos Harizanos.

Compagnie Au pas du boeuf

*“Elle laboure patiemment
son terroir et son territoire
tout en s’ouvrant sur les
autres cultures.”*

Créée en 2004, en Dordogne, par Sylvain Roux, la Compagnie Au pas du bœuf creuse lentement et profondément son sillon en prenant le temps, celui de la recherche, de la rencontre et de l'imagination à partir de la tradition au sens large.

Enracinée dans ce Périgord occitan, elle laboure patiemment son terroir et son territoire tout en s'ouvrant sur les autres cultures.

La Compagnie Au pas du bœuf n'a pas les deux pieds dans le même sabot, elle utilise le patrimoine comme un compost afin d'y planter des graines qui, grâce à l'improvisation et à l'expérimentation, donnent naissance à des fruits dont les saveurs se dégustent dans l'instant présent.

Créations de la Cie

Déc. 2023

Rhapsodie occitane de Noël, autour des Noëls de Gascogne, Provence, Auvergne, Limousin, Périgord, avec Uriel Valadeau (orgue) et Sylvain Roux (fifre).
Concerts à Bergerac...

Fév. 2023

Le quatuor Bartók en Périgord, musique de chambre traditionnelle, avec Sylvain Roux (flûte traversière), Ophélie Renard (alto), Sylvain Meillan (violoncelle), Bruno Laurent (contrebasse) devient un quintette avec Jean-François Vrod (violin). Résidence à L'insoliste financée par le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin et l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

Oct. 2021

T'as pas un tuyau ?
Récital d'orgue de Sylvain Roux.
Concerts à Bergerac, Meymac, Montpon-Ménestérol, Festival d'Uzeste Musical...

Août 2019

Du souffle au marteau, spectacle solo de Sylvain Roux, autour des textes d'André Benedetto (1934-2009).
Festival d'Uzeste Musical, tournée chez l'habitant en Dordogne...

Nov. 2017

Bartók en Périgord, musique de chambre traditionnelle, avec Sylvain Roux (flûte traversière), Ophélie Renard (alto), Sylvain Meillan (violoncelle), Bruno Laurent (contrebasse). Résidence à L'insoliste, soutenue par le Conseil départemental de la Dordogne et au Théâtre Molière - OARA à Bordeaux. Concerts à Bergerac, Toulouse, Périgueux...

Sept. 2017

Entre deux cieux, rencontre Bretagne / Occitanie, avec Erwan Hamon (bombarde), Wenceslas Hervieux (orgue), Sylvain Roux (fifre), Jean-Emmanuel Filet (orgue). Résidence à la Fondation John Bost, à La Force, avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne. Concerts à Bergerac, Sarlat, Guérande...

Déc. 2015

La tribune du vent, avec Jean-Emmanuel Filet (orgue) et Sylvain Roux (fifre).
Concerts à Bergerac, Sainte-Foy la grande, Souillac, Bort les orgues...

Juin 2015

Tokyo sur Dordogne, rencontre Japon / Occitanie, avec Fumie Hihara (koto, chant), Masako Ishimura (flûtes), Sylvain Roux (fifre, chant). Concerts à Toulouse, Billère, Les Eyzies ...

FICHE PRATIQUE

Durée du concert : 75 minutes

Déplacement

Selon la distance et les possibilités, nous voyageons soit en voiture (départ Toulouse, Bordeaux, Fresnes (94), Vibrac (17), et Razac de Saussignac (24), ou soit en train.

Hébergement

5 chambres simples à l'hôtel ou en chambres d'hôtes.

Coût

2030 € TTC contrat de vente

Ce montant correspond au salaire des cinq artistes et aux frais d'agence

Fiche technique, frais de déplacement et hébergement en sus.

Catering

Prévoir thé, café, jus de fruits, bière, eau minérale, fruits, gâteaux...

Prévoir cinq repas.

Ce quintette a été pensé comme un ensemble de musique classique donc nous préférons jouer en acoustique. Si le lieu est vaste et nécessite une sonorisation, on privilégiera l'utilisation de micros statiques. Pour la lumière, prévoir une face ambrée et des contres bleus.

Prévoir un miroir dans la loge.

Contactez nous:

Marion Nicolas

06 15 75 43 38

contact@agencemarionnicolas.com

Sylvain Roux

06 86 87 22 12

insoliste@orange.fr

Compagnie Au pas du bœuf

187 Avenue du Périgord

24240 Razac de Saussignac

<https://www.youtube.com/user/insoliste>

La Cie Au pas du bœuf est en résidence permanente à L'insoliste

Partenaires

