

# **LAFORGE PROJET<sup>2021</sup><sub>2023</sub> ARTISTIQUE**



La Forge – Compositeurs Improvisateurs Réunis  
17, rue Denis Papin – 38000 Grenoble – France  
Téléphone: 04 76 42 86 12 / 06 63 71 98 38  
[laforgecir.com](http://laforgecir.com)

# 20 ANS D'AVENTURES MUSICALES ET D'EXPLORATIONS ARTISTIQUES



la  
forge

Avec **plus de 700 concerts** à leur actif, de nombreuses créations et d'invitations d'artistes, le collectif de musiciens **La Forge, Compositeurs Improvisateurs Réunis**, a soufflé ses 20 bougies cette année. Scènes nationales, instituts Français, festivals internationaux, théâtres, auditoriums, musées, clubs, monuments historiques, parcs, ce collectif implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes a, depuis maintenant deux décennies, diffusé ses productions sur tout le territoire français, mais aussi en Chine, en Bulgarie, en Espagne, en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, Norvège, Finlande, Suède, Lituanie, au Ghana, au Maroc, au Mali ou encore au Burkina Faso. Dès l'origine, cette grande aventure musicale s'est faite en étroite partenariat avec le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère et la Ville de Grenoble et en s'inscrivant dans les grands réseaux professionnels nationaux (Futurs Composés, Grands Formats, Allumés du Jazz, SYNAVI, JAZZ(s)RA, ARASV).

## PLUS DE 700 CONCERTS

### « LE JAZZ SE JOUE DES FRONTIÈRES »

Pour **François Raulin** au piano, **Pascal Berne** à la contrebasse et **Michel Mandel** aux clarinettes, compositeurs, improvisateurs et interprètes, le jazz se joue des frontières.

Ce sont celles-ci que ces trois artistes contournent, aussi bien sur le fond que sur la forme, depuis de si nombreuses années. Avec comme constante une co-écriture musicale et conceptuelle des projets.

Ainsi, en solo, duo, trio, quartet, quintet ou encore en grand ensemble auxquels se sont joints aussi bien des invités prestigieux que des amateurs, La Forge explore sans réserve tous les types de formations dans des répertoires musicaux riches et forts différents.



## 20 ANS D'AVENTURES MUSICALES ET D'EXPLORATIONS ARTISTIQUES

Parmi ces nombreux projets, La Forge s'est par exemple aventurée en côtoyant un ensemble des **Musiciens du Louvre**, sur le territoire de la musique baroque et sacrée en 2013, avec la création « **Le son du Ciel et des Ténèbres** ». La précision du sextuor à cordes des Musiciens du Louvre de Grenoble trouvait un écho détonnant avec la spontanéité des musiciens improvisateurs du Collectif.

Dans une veine tout aussi classique, mais plus contemporaine, ce sont les pièces d'Erik Satie qui ont été revisitées en 2011 où l'esprit extravagant du compositeur a été ressuscité. « **Sati(e)rik Excentrik** » a aussi ouvert ses portes au comédien **Gilles Arbona** récitant des textes délirants du compositeur des Gymnopédies.



Voyageant dans le temps et aimant les rencontres improbables, le collectif s'est aussi passionné pour la musique traditionnelle chinoise avec le projet « **Tian Xia** » en compagnonnage avec un ensemble de 12 musiciens de Shanghai, lors de voyages réguliers en Chine. Projet qui au final représente 8 ans de travail pour 3 créations et la sortie d'un CD.

Résolument tournés vers d'autres formes artistiques et souhaitant ériger des passerelles entre elles, les musiciens de La Forge ont donc multiplié les rencontres. En 2007 est créé « **Portraits de femmes** », un projet musical ouvert à tous les orchestres d'harmonies. 8 musiciens invités, dont **Marc Ducret, Mike Westbrook, Louis Sclavis, Andy Emler** rendant hommage à des figures féminines. Écrivaines, photographes, anonymes, musiciennes et actrices en étaient les inspiratrices.

Une place centrale est dédiée à l'image dans la démarche du collectif. À l'instar de « **Cartoune** », et « **Piano Cinéphonies** », La Forge a développé de nombreux ciné-concerts, dont « **La belle Nivernaise** », réalisé en 1924 par Jean Epstein, création avec le chœur des Grandes voix Bulgares au festival Strade del Cinéma en Italie.

# Alice Oratorio

CRÉATION LE 8 AVRIL 2020  
MC2: GRENOBLE



C'est en 2019 que le Collectif passe à son tour de l'autre côté du miroir en mettant en œuvre leur prochaine création, « Alice Oratorio ». À partir du célèbre conte de Lewis Carroll, ils composent un spectacle pour quartet de jazz avec un comédien, un ensemble de voix lyriques et un orchestre de 7 musiciens de La Fabrique Opéra dirigé par Patrick Souillot, mis en scène et livret de Thierry Poquet. Le Covid a retardé de près de deux ans la réalisation d'Alice Oratorio, dont la première représentation a eu lieu le 24 septembre 2021 à la MC2, Scène Nationale de Grenoble.



**Laura TEJEDA-MARTIN**  
Chanteuse lyrique,  
performeuse



**Pascal BERNE**  
Contrebassiste, bassiste,  
compositeur



**Michel MANDEL**  
Clarinettiste (clarinette sib  
et basse), compositeur



**François RAULIN**  
Pianiste, compositeur



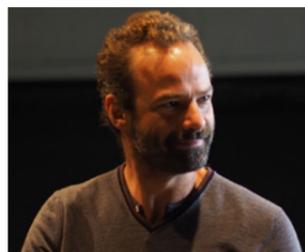
**Emmanuel SCARPA**  
Batteur, percussionniste,  
compositeur



**Thierry POQUET**  
Metteur en scène



**Alice FAGARD**  
Alto



**Thill MANTERO**  
Baryton



**Patrik SOURDEVAL**  
Comédien



**Patrick SOUILLOT**  
Chef d'orchestre

Tout comme Alice s'évadant aux pays des merveilles, les musiciens de La Forge aiment sortir du cadre.

Sortir du cadre, c'est aussi emmener la musique dans des lieux insolites.

Avec la participation d'un comédien et d'un plasticien, le Collectif a proposé des parcours musicaux nocturnes, « **Jardins extraordinaires** », dans des jardins et des parcs remarquables.

Hymne à la nature qui a perduré en 2017 avec « **...Et autres chants d'oiseaux** », création musicale originale pour quintet où les musiciens décomposent et recomposent les chants d'oiseaux avec pour invité, Bernard Fort, électro-acousticien ornithologue.

Parallèlement à ces projets singuliers, le travail de groupe est une constante du collectif. La longévité du « **Novo Quartet** » en atteste.

La musique, en plus d'être partagée, ne doit-elle pas aussi être transmise ?

Avec « **Micromégas** », La Forge est ancrée en permanence dans la pédagogie et les pratiques amateurs. Cet orchestre ouvert à tous initie des musiciens au processus créatif allant de la formation à la création de répertoires jusqu'au travail sur l'improvisation. De 12 à 82 ans, amateurs et semi-professionnels ont pu participer gratuitement à ces formations où des artistes comme Michel Portal, Louis Sclavis ou David Murray ont partagé sur scène leur expérience.



Comme le chante Bob Dylan, « The Times They Are a-Changin' ». L'industrie musicale a connu d'importants bouleversements durant cette période avec l'arrivée du numérique.

**La Forge qui gère depuis 2007 son propre Label** (distribué par Inouïe Distribution) avec plus d'une douzaine de références en vente physique, s'est adaptée au numérique en vendant de la musique dématérialisée.

Cette mutation dans le secteur du disque s'est traduite par une redistribution des rôles. Loin du tableau noir généré par la crise sanitaire, comment ne pas se réjouir d'une musique qui n'a pas de frontières ?

2  
0  
2  
1

2  
0  
2  
3

De cette situation actuelle, comment imaginer celle de demain ?

Créativité, spontanéité, compagnonnages, curiosité, liberté, c'est finalement en puisant dans ses fondamentaux et en se recentrant géographiquement que La Forge, tout en amenant ses créations sur le territoire national et au-delà, poursuivra une autre voie. Après les grands projets des dernières années, pourquoi ne pas privilégier aujourd'hui des petites formes, favorisant et multipliant les rencontres dans des lieux variés, transitoires et insolites du territoire ? C'est donc avec une forte volonté d'être en lien avec les publics et les artistes de toutes disciplines, que La Forge se lance dans un ambitieux projet pour les trois prochaines années.

Son nom, **Haïku**.



La  
forge

**LES TEMPS  
CHANGENT**

2021  
2022  
2023

# HAÏKU

## CALENDRIER ENVISAGÉ

### 2021

1 Haïku : Voltage

### 2022

7 Haïkus  
(1 à 2 concerts par mini projet).  
3 Haïkus de musiciens invités  
par La Forge.  
Conception du projet en plus  
grand ensemble à partir de la  
rentrée de septembre 2022.

### 2023

6 Haïkus dont 3 de musiciens  
« extérieurs ».  
Création d'un grand ensemble  
« Maxi- Haïkus » (ou « macro-  
cosmos »)

## LE PROJET HAÏKU

Né au Japon à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, le **Haïku** est un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses.

Nous imaginons des rencontres musicales de formes légères, montées sur un temps court (1 à 2 jours de répétition, donnant lieu à 1 ou 2 concerts).

Dans des **lieux variés** – qui ne sont pas forcément des salles de concert – lieux de partages, associatifs, espaces de rencontres, jardins, cours, maisons ou appartements. Les divers partenariats sont à imaginer comme faisant partie intégrante et structurelle de notre projet Haïku.

**À chaque rencontre un Haïku**, sous forme de petits textes, de quelques mots, de petits thèmes musicaux ou d'autres liens imaginaires proposés aux publics. Une **forme musicale légère**, en duo ou trio, point de départ pour créer les conditions de la rencontre artistique avec des musiciens actifs de notre région, jeunes ou confirmés.

Des petites pièces originales à chaque concert, avec un **travail spécifique sur l'improvisation** que ces artistes ont su, chacun à leur manière développer.

Cela nous donnera au bout d'un premier temps de parcours, et après un bilan de ce qui aura été créé, une vision pour **un projet synthétique qui pourrait avoir la forme d'un orchestre plus conséquent**, avec les personnalités rencontrées les plus engagées...

Nous envisageons ce lien d'imaginaire comme une invitation faite aux artistes, mais aussi comme **une porte d'accès pour des auditeurs « néophytes »** qui auraient peu de références ou peu d'habitudes des musiques improvisées et du jazz.

Multiplier les rencontres, proposer des temps d'échange et d'ouverture. Pour ces moments inédits, **nous souhaitons La Forge comme un lieu de partage.**



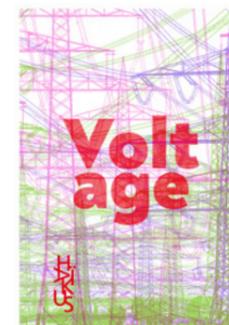
Trois musiciens, trois visions, trois années de création.  
Création musicale, improvisation, transmission, ouverture à de nombreux styles musicaux, compagnonnages, croisements avec la littérature, le cinéma, le théâtre ou encore les arts graphiques, le Collectif La Forge a démontré durant 20 ans sa capacité à ouvrir de nouveaux horizons. Alors que la pandémie semble refermer certaines portes, c'est tout simplement que les musiciens de La Forge ont trouvé, avec ce projet autour des Haïkus, d'autres sentiers stimulants. Projet qui par ailleurs permettra de recomposer l'équipe du collectif, par un accompagnement régulier de professionnels (graphiste, photographe, journaliste, chargé de communication), ainsi que par une ouverture intégrant de nouveaux artistes musiciens aux côtés de la direction artistique.



## PROPOS D'ARTISTE



### FRANÇOIS RAULIN



#### 1. « Haïkus trio « Voltage »

*François Raulin (El Clavier, Composition), Noé Berne (El Bass) et Paul Berne (Drums).*

*Lors de ce premier opus, François Raulin a convié 2 jeunes et talentueux musiciens dans un répertoire spécialement conçu pour mettre en valeur leur inventivité et leur solide sens du groove. Il a troqué momentanément son piano de concert pour un clavier, plus approprié pour une musique délibérément électrique et conçue comme telle.*

*Créé le 29 Aout 2021 à Jazz à Barraux  
Reprise à Valence en 2022*

#### 2. « Haïku trio »

*François Raulin, Sarah Murcia, Richard Bonnet  
Écriture en cours. creation pour Festival Jazz à Barreaux 2022*

#### 3 Haïku « Tea time »

*Avec Jean Marc Foltz (Clar) Emmanuel Scarpa ( drums, electro ) et une maison de thé ( en cours)  
Concert dégustation, conçu avec 3 musiciens qui partagent depuis de nombreuses années leur passion des grands thés*

#### 4. « Haïkus des réponses aux voix du monde »

*Trio avec Sol et Hector Lena Schroll  
Ces Haïkus seront de courts extraits de CD de voix traditionnelles du monde, avec un son unique et une proposition très imagée ; on répond aux chants Pygmées et Ouagogos, et aux voix du monde, en prenant la suite, ou par opposition, ou en parallèle, etc.*

#### 5. « Haïku noir & blanc »

*À partir des « Microcosmos » de Bartók, Possibilité de rencontre avec plusieurs claviers.*

#### 6. « Calligraphies »

*Trio avec Damien Sabatier et Robinson Khoury (en cours)  
Un document de haïkus graphiques imaginés avec le graphiste Pierre Girardier sera la carte topologique du concert, et distribuée au spectateur. Une carte, calligraphiée, le programme du concert, avec une en tête en forme de phrase pour chaque pièce.  
Ce document sera lui-même une œuvre d'art.*

#### 7. Trio ou duo avec Robinson Khoury

*Le choix des plus jeunes qui jouent à un bon niveau d'improvisation. Installer un dialogue sur la conception de la soirée, et dans la musique par des systèmes ouverts d'improvisation, et de propositions de compositions courtes selon les idées des artistes.  
Certains qui ont été remarqués et très actifs durant leur formation dans les jazz ensembles du CRR de Grenoble ou dans l'orchestre « Micromegas »*

## PROPOS D'ARTISTE



### PASCAL BERNE

**L**e temps de travail ramassé, les procédés d'écritures simples et adaptés laissant libre cours aux inspirations de chacun, la nomenclature légère et les rencontres artistiques a chaque fois renouvelées sont autant d'éléments qui viendront nourrir ce principe de création.

#### « Haïku Moondog »

Programmé le 5 Mars au théâtre de la ville de Valence dans le cadre du festival Jazz sur le Grill.

Amoureux inconditionnel de la musique classique européenne, fondateur du minimalisme, inventeur d'instruments de percussion tels que la Trimba, créateur de danses aux noms tout aussi fantasques que le Dog Trot, le Rabbit Hop ou le Bumbo, Louis Hardin Thomas dit Moondog laissera une trace remarquable et remarquable dans la musique de la fin du XX<sup>ème</sup> siècle.

Je m'inspirerai de ces techniques d'écriture, canon, minimalisme, formes répétitives. J'adapterais certaines de ces pièces comme « Bird's lament » ou bien encore « All is Loneliness »...

J'ai choisis pour cette création une jeune vibraphoniste et percussionniste lyonnaise, **Mélissa Arcchiadi** (Bigre, Arfi...) et **Damien Sabatier**, saxophoniste improvisateur aguerris (Impérial quartet...)

Un répertoire nouveau naîtra de cette rencontre en trio.

#### « Haïku Basquiat »

Automne 22 à Jazz Action Valence

J'ai commencé pendant le confinement une série de pièces, dont certaines enregistrées avec le Novo Quartet autour du peintre Jean Michel Basquiat. J'aimerais continuer ce travail en explorant encore un peu plus le pouvoir imaginaire de ces tableaux. Entre art de rue, graffiti et peinture d'avant garde son oeuvre est une grande source d'inspiration pour moi.

**Denis Leloup**, tromboniste qu'on ne présente plus et **Thibaut Fontana** au saxophone (Bigre, To be free..) seront mes partenaires pour cette création.

#### « Haïku roots »

Date pressentie : 16 Avril 2022 à l'Oiseau sur sa branche pour De Saou de jazz

S'il fallait faire trouver le pendant musical du Haïku littéraire, les riffs ou patterns, motifs rythmiques courts, souvent matrice d'un morceau seraient une réponse possible.

J'aimerais développer une musique simple, affranchis de complexité, forte et poétique à la fois à partir de cet ADN. Nul doute que l'on s'inspirera de la musique

africaine et de certains musiciens emblématiques grands inventeurs de riff inspirés comme Jimi Hendrix ou Frank Zappa

J'ai choisis la batteuse clermontoise **Elvire Jouve** et le saxophoniste **Lionel Martin** pour compagnons de création.

## PROPOS D'ARTISTE



### MICHEL MANDEL

**L**e Haïku est une sensation présente vécue, qui par son immédiateté est très proche de la musique, et de l'improvisation.



#### L'OPÉRA EN PAPIER (avec Alfred Spirili, Sophie Agnel)

Créer des timbres, inventer des sons...

Pianos préparés, bricolés, objets sonores, clarinettes détournées, sons empiriques et inédits, inimitables et fragiles Le son comme premier acte à la musique, comme source d'inspiration. Où chaque son recèle un potentiel musical, ouvre un univers...

Sophie Agnel, spécialiste du piano préparé, improvisatrice inspirée, à l'imaginaire démultiplié de ses préparations sonores,

Alfred Spirili, poète et percussionniste, sonneur de rebuts, bruiteur hétéroclite, jongleur de plumes, seront mes acolytes pour ce Trio

Par le biais de l'instrumentation, de la surprise, de l'improvisation, faire sonner ces sons, les mettre en vie, en jeu.

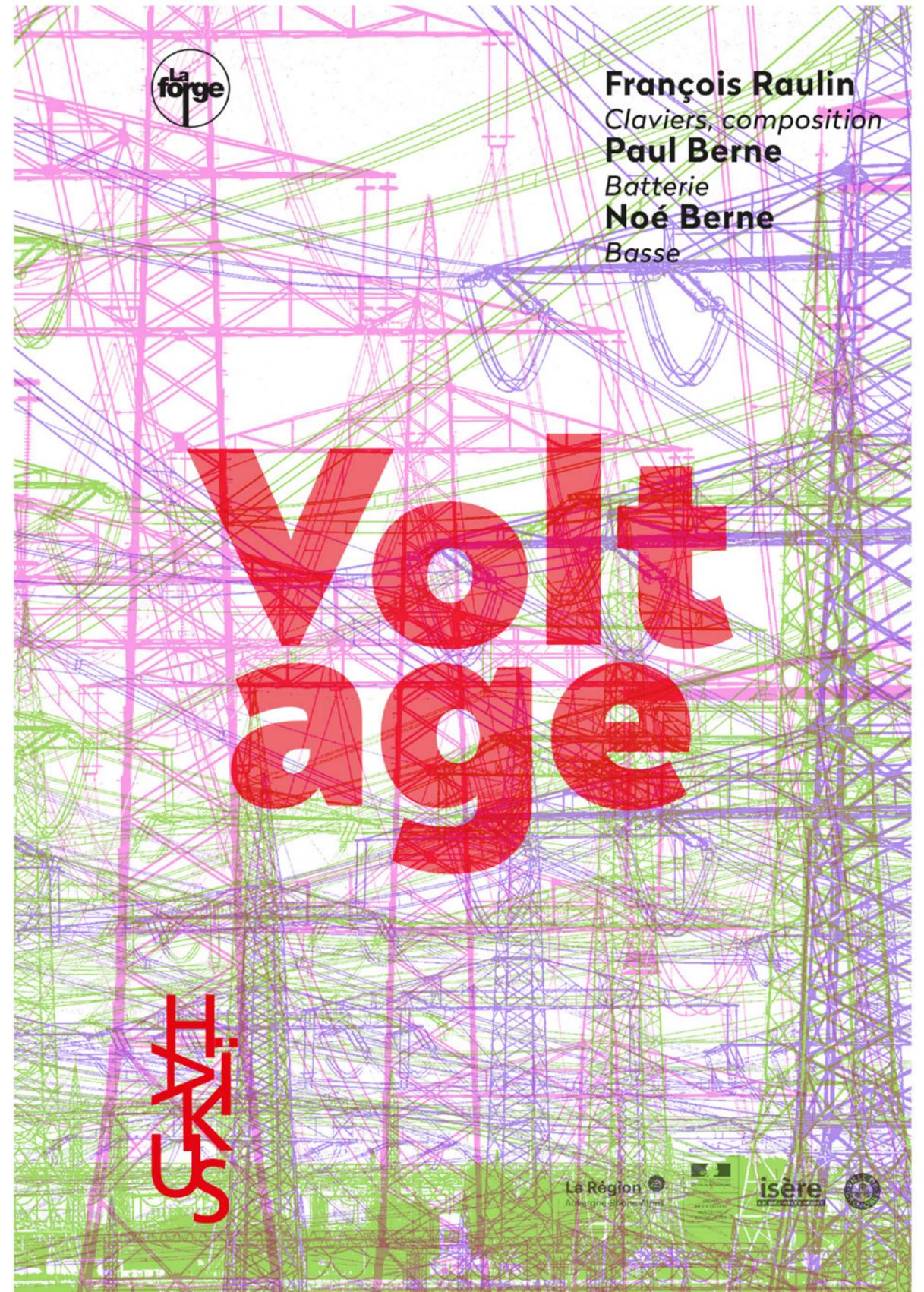
Bienvenue aux Oreilles neuves!

#### UUMMAA (Avec Lionel Malric, Brice Soniano)

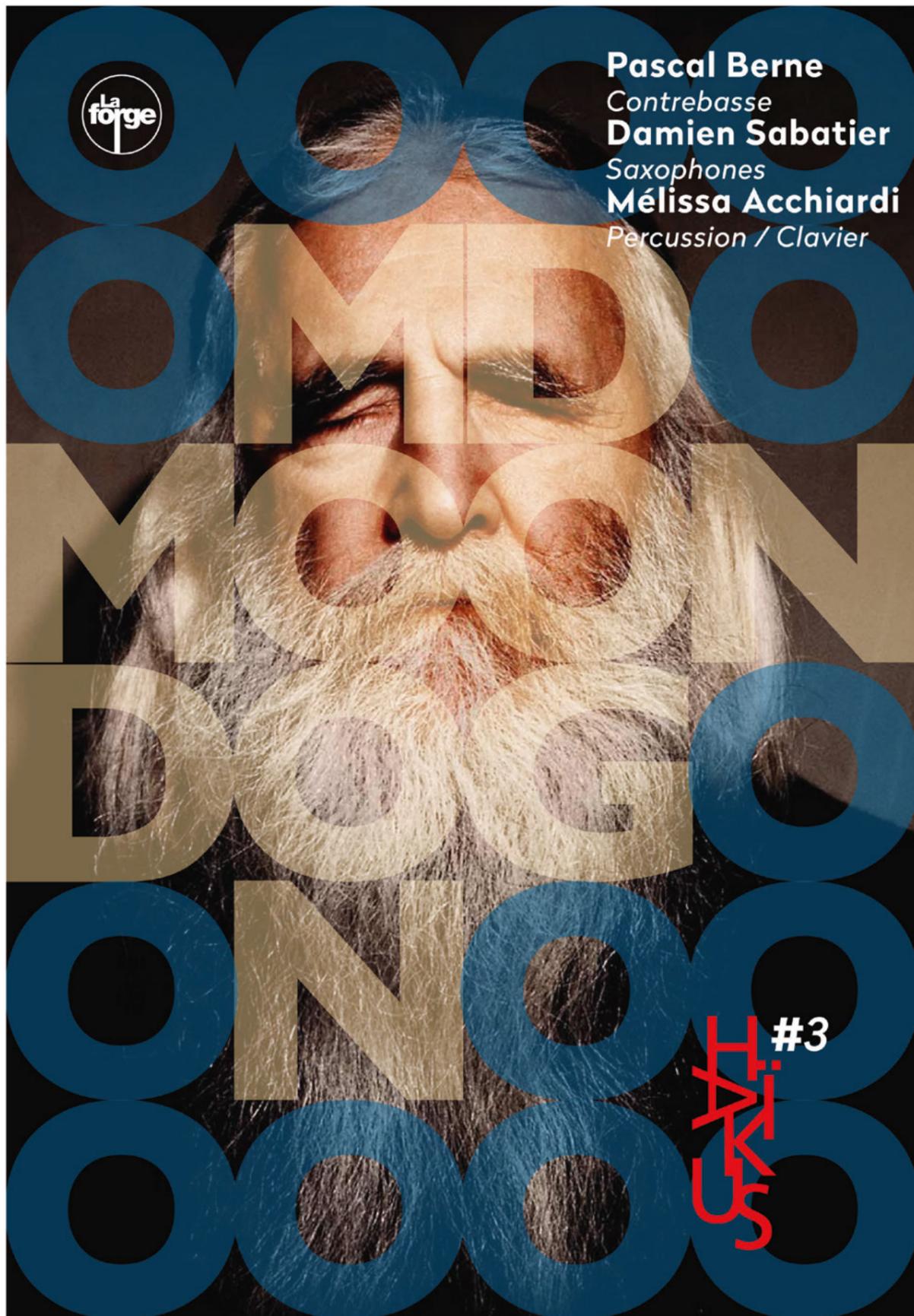
J'ai proposé à Lionel Malric (Piano) et Brice Soniano (contrebasse), jeunes musiciens de la Drôme très actifs (Grand Chahut Collectif, Hicam, Astropi) de monter un Concert-Haïku. Notre intention partagée est un hommage musical à l'Arctique et au Peuple Inuit, qui dans son rapport à l'environnement hostile et imprévisible, a su aiguïser son écoute et sa lecture permanente du paysage et des phénomènes. Jean Malaurie (géographe, explorateur, fervent défenseur des peuples inuits, « Les Derniers Rois de Thulé » publié en 1955) parle de 6<sup>ème</sup> sens, sorte de « pré-science sauvage » qui dans son rapport au silence, au rien, au toujours pareil mais chaque fois différent, nous inspire et nous montre étonnamment la voie dans notre approche de la musique. Nous appelons notre projet UUMMAA, mot inuit qui désigne le battement du cœur de la matière comme il le décrit dans l'un de ses derniers ouvrages « Lettre à un Inuit de 2022 »

Le concert sera introduit par des rushes de films de Jean Malaurie, des mélodies ou poèmes Inuits. Nous envisageons notre création pour le 1<sup>er</sup> semestre 2022.

Mon intention est de poursuivre dans la rencontre humaine, dans le désenclavement des réseaux et des générations. Comme avec les musiciens pressentis pour de futurs duos ou trios: **François Vrod, Gilles Laval, Mélanie Favre Petit Mermet, Vincent Stephan, Alice Perret, Isabelle Pignol, Bertrand Blessing**



**Voltage**  
Dimanche 29 août 2021  
Fort Barraux  
Festival Jazz à Barraux



**Pascal Berne**  
*Contrebasse*  
**Damien Sabatier**  
*Saxophones*  
**Mélissa Acchiardi**  
*Percussion / Clavier*

#3  
**H  
 Z  
 K  
 S**

**Moondog**  
 Samedi 5 mars 2022  
 Théâtre de la Ville de Valence  
 Festival Jazz sur le Grill



**Sophie Agnel**  
*Piano*  
**Michel Mandel**  
*Clarinettes*  
**Alfred Spirli**  
*Batterie, objets*

**L'OPÉRA EN PAPIER**

**LE PIANO PRÉPARÉ**

**H  
 Z  
 K  
 S**

La Région  
 Auvergne-Rhône-Alpes



isère  
 LE DÉPARTEMENT



**L'Opéra en Papier**  
 Dimanche 3 avril 2022  
 Musée Dauphinois  
 Festival Les Détours de Babel



La Forge – Compositeurs Improvisateurs Réunis  
17, rue Denis Papin – 38000 Grenoble – France  
Téléphone : 04 76 42 86 12 / 06 63 71 98 38  
laforgecir.com

Mikaël COHEN / Direction administrative - mikael.cohen@laforgecir.com

La Région   
Auvergne-Rhône-Alpes



isère  
LE DÉPARTEMENT



sacem 