

Haïkus

Né au Japon à la fin du XVIIe siècle, le Haïku est un petit poème bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Les Haïkus de la Forge sont des petites formes musicales, imaginées pour créer de nombreuses rencontres et de nouveaux répertoires. Des petites pièces originales à chaque concert, avec un travail spécifique sur l'improvisation que ces artistes ont su développer, à chacun leur manière.

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

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**

t

2021
2023

2023

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 XVIIe 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.

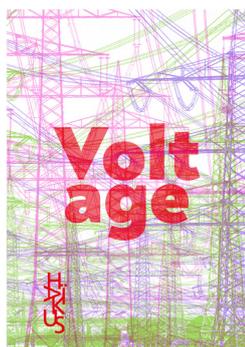
Création musicale, improvisation, transmission, ouverture à de nombreux styles musicaux, compagnonnages, croisements avec la littérature, le cinéma, le théâtre ou encore les arts graphiques, le Collectif La Forge a démontré durant 20 ans sa capacité à ouvrir de nouveaux horizons. Alors que la pandémie 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 Barraux 2022

3 Haiku « 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

Le 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 XXème 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 Archiadi** (Bigre, Arfi...) et **Damien Sabatier**, saxophoniste improvisateur aguerri (Impérial quartet...)

Un répertoire nouveau naîtra de cette rencontre en trio.

« Haiku 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.

« Haiku 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

Le 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.

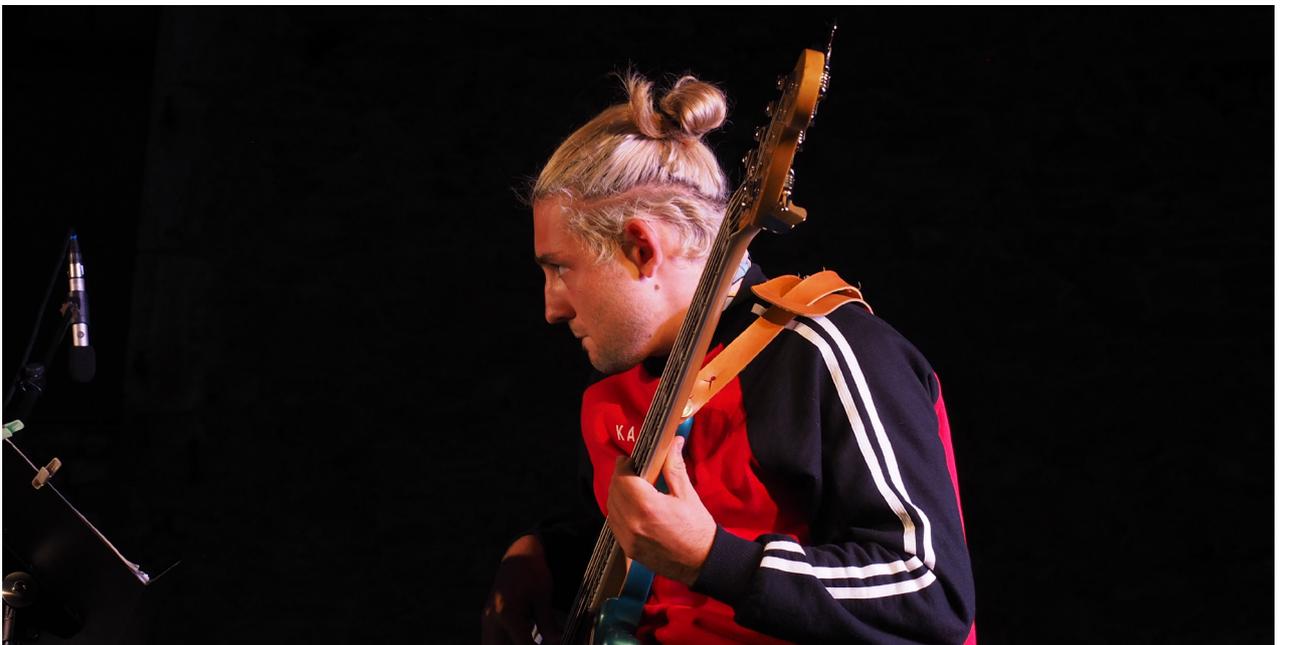
Bienvenue aux Oreilles neuves!

UUMMAA (Avec Lionel Malric, Brice Soniano)

J'ai proposé à Lionel Malric (Piano) et Brice Soniano (contrebasse), jeunes musiciens de la Drôme trèsactifs (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 6ème 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 rushs de films de Jean Malaurie, des mélodies ou poèmes Inuits. Nous envisageons notre création pour le 1er 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

Haiku #1 : Voltage - 29 août 2021 - Jazz a Baraux - (c) La Forge

François Raulin
Claviers, composition
Paul Berne
Batterie
Noé Berne
Basse

Voltage

FFM
S
K
T

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

isère
LE DÉPARTEMENT

Voltage
Dimanche 29 août 2021
Fort Barraux
Festival Jazz à Barraux

En attente transfert visuel Moondog par Pierre Girardier

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

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
laforgcir.com

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

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

isère
LE DÉPARTEMENT

sacem