

JJAF PERCUSSION QUARTET
ROCÍO CANO VALIÑO / DEMIAN RUDEL REY

ANTRUM - AGORA

CRÉATION ORIGINALE 2021

« La musique, qui doit vivre et vibrer, a besoin de nouveaux moyens d'expression, et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. [...] »

Je rêve d'instruments obéissant à la pensée et qui, avec l'apport d'une floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer et se plient à l'exigence de mon rythme intérieur. »

Edgar Varèse

ANTRUM - AGORA

Concert / Spectacle pour ensemble de percussion,
vidéo et électronique

Interprétation : JJAF Percussion (Jean-Baptiste Solano, Jérémie Cresta, Arthur Bonzon, Fabien Perreau)

Création originale (musique et vidéo) : Rocío Cano Valiño & Demian Rudel Rey

Production : JJAF Percussion

INTRODUCTION

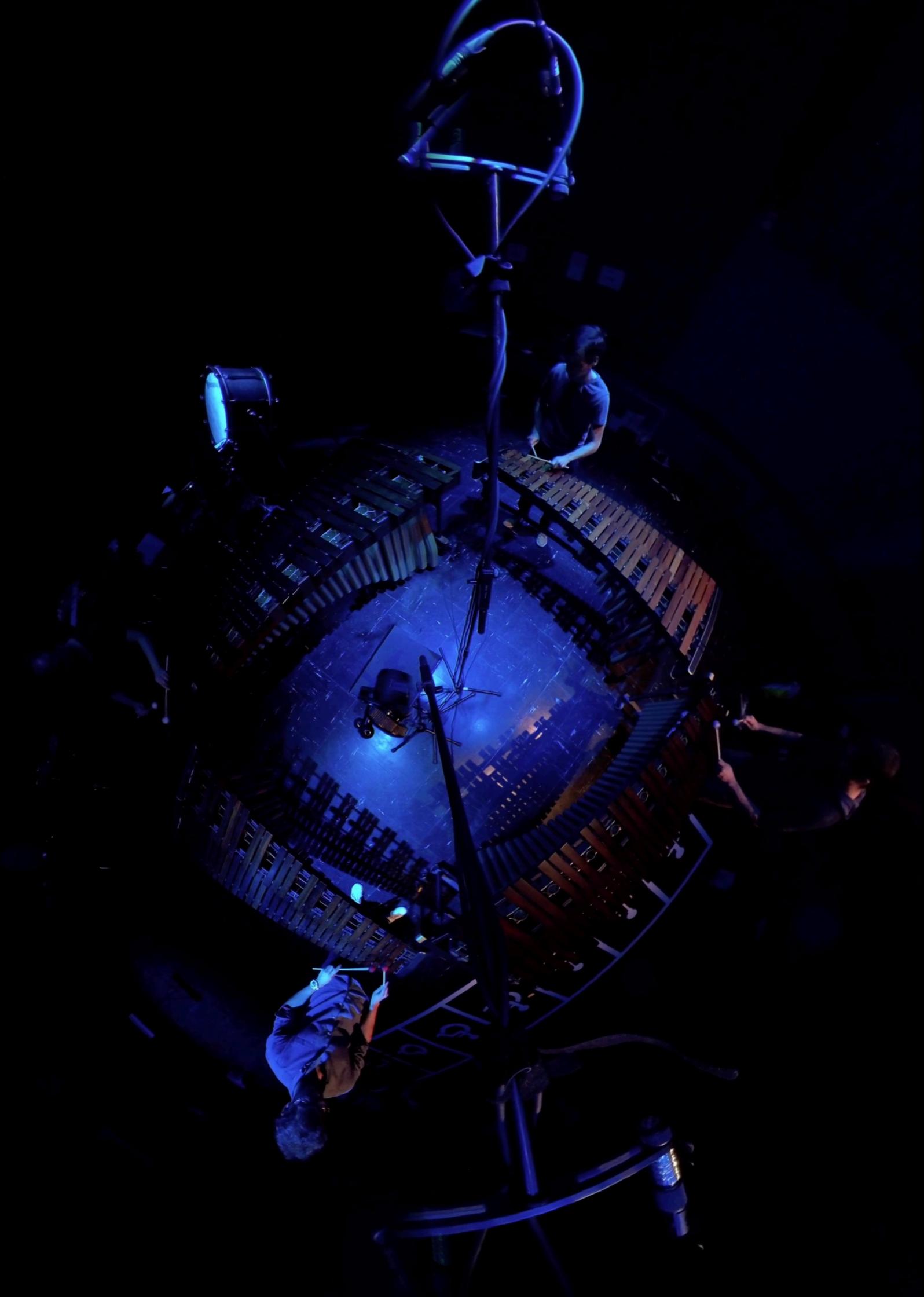
Mu par l'idée d'une fusion organique entre les univers sonores électroniques, acoustiques et la vidéo, JJAF Percussion, la compositrice-vidéaste Rocío Cano Valiño et le compositeur-vidéaste Demian Rudel Rey relèvent le défi de concrétiser cette conception du spectacle vivant à laquelle nous appelle le monde d'aujourd'hui. Au travers d'une oeuvre musicale et visuelle originale, le projet enclenche un long processus de création qui développe élément par élément un dispositif innovant qui se déploie en une électronique et une vidéo complexes, interconnectées à un vaste set instrumental de percussion.

Avec une attention singulière portée aux phénomènes de perception, au sentiment d'espace mais aussi à l'immersion par les différents sens, le spectacle repense intégralement la forme du concert en ayant l'ambition d'entériner une corrélation entre les rôles de l'interprète, du compositeur, de la machine et du spectateur.

Grâce à différents procédés techniques permis aujourd'hui d'une part par la captation du son, le traitement électronique et la spatialisation, d'autre part par l'enregistrement, la diffusion vidéo, les jeux de lumière et la modulation de ces éléments par leur mise en réseau, la scène est transformée en un espace où se déploient divers horizons sonores et visuels façonnés au rythme des musiciens et des spectateurs.

Textures de percussions violentes voire acharnées et longue plage plus contemplatives se succèdent selon une trame nuancée par l'interaction entre tous les protagonistes (via des outils tels que la vidéo 360, le mapping ou via la participation du public), laissant une « vie libre » à l'oeuvre.

Ainsi, n'existe plus un ensemble d'instruments, mais un *méta-instrument* augmenté à la fois sonore, visuel et virtuel ; ne demeurent plus une scène et un auditoire mais une salle de spectacle entièrement façonnée par l'expérience performative et sensorielle de tous.

LE PROJET

À la croisée des chemins entre électronique, image et mouvement, *Antrum-Agora* propose au spectateur de devenir acteur de ses illusions dès l'instant où il pénétrera dans « la caverne ».

Inspirés par l'idée de clip vidéo, les compositeurs **Rocío Cano Valiño** et **Demian Rudel Rey** alliés au quatuor **JJAF Percussion** altèrent nos perceptions et notre rapport aux objets du quotidien en explorant les relations entre l'image, le son et les interactions générées par la mise en scène. Par le recours à de nouvelles technologies tel que les imprimantes 3D et cameras 360°, ils ont à cœur de façonner une singularité sonore et visuelle en développant des objets aux usages divers...

Tout au long de la pièce, une attention particulière est portée sur l'essence des sons au point de placer le matériau (bois, métal, plastique, etc.) et ses possibilités comme élément central, interagissant de concert avec l'électronique et les modifications /augmentations qu'elle permet. L'utilisation d'un espace scénique modulable permet de dynamiser les échanges entre tous ces éléments au gré de l'évolution de l'œuvre. Ainsi, certains passages à l'instrumentarium plus intimiste offrent aux protagonistes la possibilité de dialoguer seuls ou à plusieurs avec leurs homonymes virtuels.

« Antrum Agora » fait référence à l'allégorie de la caverne (*La République*, livre VII, Platon) : cette célèbre dualité exposée par Platon entre la « demeure souterraine » et le « monde d'en haut ». Dès lors, le spectacle se déploie dans une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. À l'instar des peintures d'Escher à double point de fuite ou à mouvement perpétuel tels que *Chute d'Eau* ou *La maison aux escaliers*, la frontière entre les images projetées et l'espace scénique est trouble. Elle égare les sens provoquant une distorsion entre notre perception de la caverne nécessairement illusoire et la réalité du monde extérieur, entre ce qu'un individu affirme être réel ou irréel. La vidéo et l'électro-acoustique, omniprésentes tout au long du spectacle, entraineront le spectateur dans ce tourbillon où musique et mise-en-scène ne font qu'un.

La délicate unité de l'oeuvre émerge des différents processus artistiques et techniques en action ; la virtualité créant une passerelle surréaliste entre deux mondes perceptifs, au cours d'un paradoxe sensoriel...

Durée du spectacle

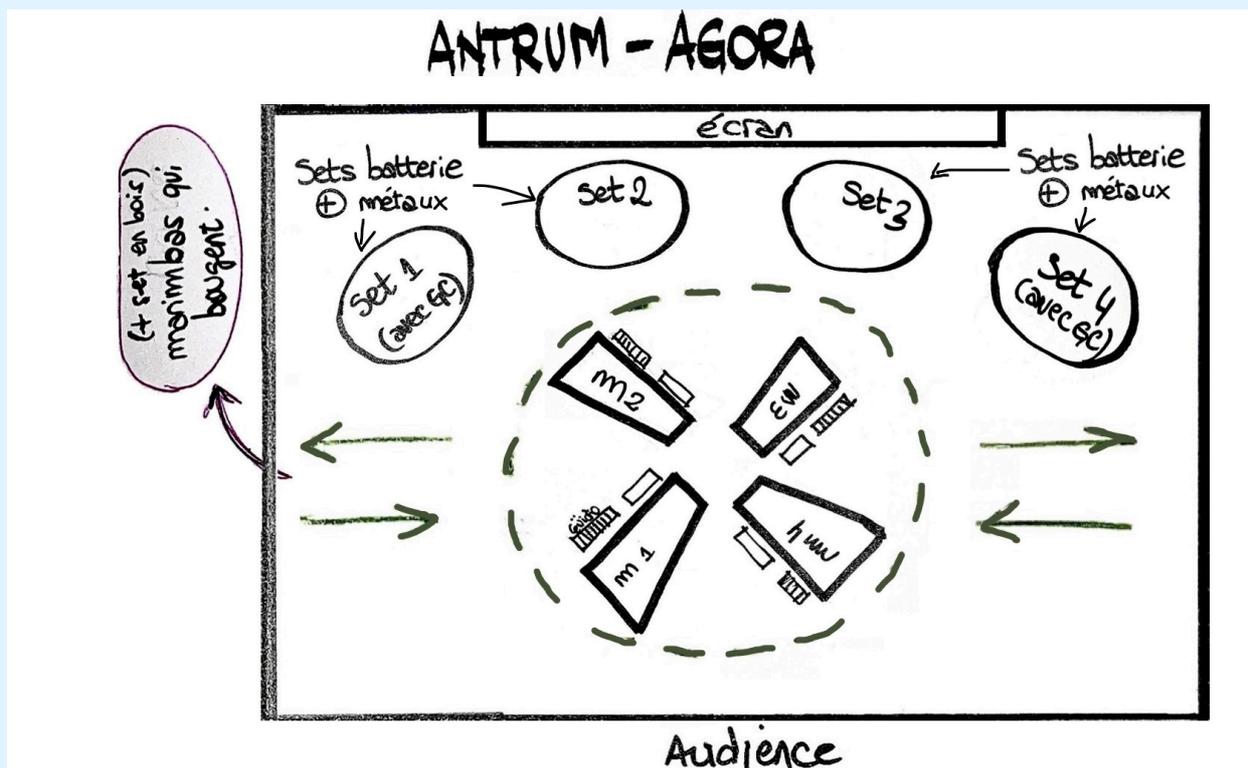
50 minutes

Trailer

<https://youtu.be/leqy1ce782o>

Plan de scène

JJAF PERCUSSION QUARTET

Jean-Baptiste Solano

Arthur Bonzon

Jérémie Cresta

Fabien Perreau

Le JJAF Percussion Quartet, quatuor de percussions fondé il y a quelques années à Genève, mène une perpétuelle recherche musicale sur cette dimension de création au sein d'une interprétation innovante. Travaillant sur des transcriptions d'oeuvres de Jean Sébastien Bach, sur des oeuvres au caractère libre de John Cage, sur des pièces électro-acoustiques de Pierre Jodowski et Philippe Manoury, ou encore sur le *phasing* propre à la musique répétitive de Steve Reich, les artistes analysent, décortiquent et déconstruisent les oeuvres pour mieux se les approprier et les métamorphoser. L'ambition est de proposer un nouveau rapport à l'oeuvre, questionnant le rôle des interprètes et des compositeurs dans le but d'insuffler une « vie libre » aux oeuvres. Cette façon d'envisager la musique - la matière sonore, le discours musical et le sens d'une oeuvre - se déploie dans une volonté de liberté tout en s'appuyant sur une connaissance des courants artistiques et musicaux, des compositeurs et des moyens technologiques qui permettent le modelage et la diffusion du son aujourd'hui. Par le choix d'instruments inédits, par une recherche de timbres innovants, par un travail sur la forme du concert et sur une spatialisation scénique de l'*instrumentarium*, - et parfois un redécoupage de la forme de la pièce -, le but est d'atteindre une vision propre et indépendante des oeuvres interprétées, tout en conservant une certaine proximité avec leur essence compositionnelle.

A promotional poster for the quartet JJAF Percussion. It features four men standing on a grey stone wall with horizontal blue stripes. The men are dressed in black t-shirts and dark jeans. The text 'JJAF' is positioned at the top, 'PERCUSSION' in the middle, and 'QUARTET' at the bottom, all in a bold, blue, sans-serif font.

JJAF

PERCUSSION

QUARTET

DEMIAN RUDEL REY

COMPOSITEUR, GUITARISTE ET VIDÉASTE (BUENOS AIRES, ARGENTINE)

Demian consacre sa production en tant que compositeur aux musiques instrumentales, mixtes, électroacoustiques ainsi qu'à la musique-visuelle. En Argentine, il a obtenu un diplôme en guitare classique au Conservatoire « Astor Piazzolla » ainsi qu'un diplôme en guitare jazz à l'EMBA. Ensuite, un diplôme de Licence, parcours Composition Instrumentale, lui a été décerné à l'Université Nationale des Arts d'Argentine où il a étudié avec Santiago Santero (composition) et Carlos Bertazza (direction d'orchestre). Par la suite, en France, après l'obtention d'un master au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon auprès de Martín Matalon et Philippe Hurel (composition), de Michele Tadini

(technologies musicales) et Luca Antignani (orchestration), il poursuit son Artist Diploma au même conservatoire sous la tutelle de Jean Geoffroy et Martín Matalon. Il a également participé à des master classes, et suivi des conférences de José Manuel López López, Tristan Murail, Franck Bedrossian, Yann Robin, Raphaël Cendo, Horacio Vaggione, Michel Chion...

Demian a reçu des récompenses dans différentes compétitions de composition, parmi lesquelles se distinguent les prix Ivan Juritz Prize 2020 [Royaume-Uni], Musique en roue libre-Festival les Inouïes 2020 [France], Fondation Salabert 2019 [France], 9th Sond'Ar-te 2019 [Portugal], International Competition Young Virtuosos 2019 [Bulgarie], Musicworks 2017 [Canada], Fondation Destellos 2017 [Argentine], Matera Intermedia 2016 [Italie], Concours CICEM 2016 [Monaco]

Ses pièces ont par ailleurs été jouées dans divers festivals à travers le monde. Son quatuor à cordes « Theophilus » a ainsi représenté l'Argentine au ISCM 2017 au Canada. Sa pièce « Endriago » pour percussion et électronique (commande du Conservatoire de musique de Shanghai, en partenariat avec le GRAME) a été présentée dans le cadre de la Troisième IPEA International Percussion 2018. Ses compositions ont été jouées par le Quatuor Tana, Proxima Centauri, l'Ensemble Alest, l'Ensemble Reconsil, l'Atelier XX-21, l'Orchestre du CNSMDL dirigée par Roberto Forés Veses, l'Ensemble Écoute, l'Emily Carr String Quartet, l'AuditiVokal DRESDEN, le Quartetto Mitja, l'Ensemble Barcelona Modern, l'Ensemble TROPI, le Cuarteto Argentum...

La musique de Demian Rudel Rey est éditée chez BabelScores (France), Métamorphoses (Belgique), Taukay Edizioni Musicali (Italie) et CMMAS (Mexique). Demian a reçu les bourses du Centre International Nadia et Lili Boulanger, Mécénat Musical de la Société Générale, Mozarteum Argentino « Gisela Timmermann », Fondo Nacional de las Artes et BECAR du Ministère de la culture argentine. Ses projets futurs incluent des collaborations avec le Proxima Centauri, l'Ensemble Orchestral Contemporain (EOC), l'Ensemble Court-Circuit et un projet d'opéra.

ROCÍO CANO VALIÑO

COMPOSITRICE, ARCHITECTE D'INTÉRIEUR ET VIDÉASTE (BUENOS AIRES, ARGENTINE)

Rocío poursuit actuellement sa Licence en composition contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse [CNSMD] de Lyon en France, où elle étudie avec François ROUX, Martin MATALON et Michele TADINI. Rocío a fait ses études en composition électroacoustique avec Stéphane BORREL au Conservatoire à Rayonnement Régional [CRR] de Lyon, France où elle a obtenu son Diplôme d'Études Musicales [DEM]. En Argentine, elle a fait ses études en composition avec Demian RUDEL REY.

En outre, elle a reçu diverses commandes et aides à l'écriture : Bourse de Création 2018 décernée par le Fondo Nacional de las Artes [ARG], commande du Festival Bahía[in]sonora [ARG], commande de France Musique - émission « Création mondiale » d'Anne

Montaron, fait en résidence au studio du Groupe de Recherches Musicales [GRM] et sa création publique a eu lieu au Festival Présences 2020 au Studio 104 de la Maison de la Radio [FR], commande du Studio Césaré - CNCM [Reims]...

Ses œuvres ont été lauréates avec le Prix de la Fondation Destellos 2019 [ARG], Prix TRINAC UNESCO 2019 [ARG], lauréate du Banc d'Essai du GRM [FR], le Prix Exhibitronic [FR], le Prix Rampazzi 2018 de l'Associazione di Informatica Musicale Italiana [IT], une mention spéciale au 10e Concours Métamorphoses 2018 [BE], le 3ème Prix de la TRIMARG 2017 [ARG] et le Prix du Public au Luigi Russolo Award 2014 [FR-ES]. Ses compositions ont été sélectionnées et interprétées dans divers festivals du monde, tels que, Festival Mixtur, CEMI Circles, Klingt gut!, Festival MA/IN, FILE, Phas.e, SIME, Festival Zéppelin...

En 2017, le label Resterecords a publié son premier album monographique « Tâches ». La musique de Rocío est éditée chez Babel Scores, Score Follower, Musiques & Recherches, Monochrome Vision, Taukay Edizioni Musicali et Phas.e.

Ses futurs projets incluent une résidence pour la création d'une œuvre avec le Duo Parcours grâce aux Aides aux compositeurs pour résidences artistiques 2020 [Amérique Latine], une commande de CONFLUENCE avec les ensembles Proxima Centauri, HANATSU miroir et l'Ensemble Paramirabo. Elle fait partie d'un projet d'un opéra de chambre contemporaine du compositeur Demian Rudel Rey qui sera créée en mai 2021 au Théâtre de la Renaissance de Lyon où elle participe dans l'électronique, la scénographie et la vidéo.

INTERPRÈTES

ARTHUR BONZON

ARTISTE PERFORMER

TIMBALIER SOLO, ORCHESTRE SUISSE ROMANDE

Arthur étudie les percussions avec son père Claude Bonzon dès son plus jeune âge à Bourg en Bresse, sa ville natale. Il suivra par la suite les enseignements de Michel Gastaud au Conservatoire de Saint-Maur des Fossés à partir de 2009 ainsi que les conseils avisés de Jacques Delécluse, figure emblématique de la percussion française, avant d'intégrer la classe d'Yves Brustaux, Christophe Delannoy, Philippe Spiesser et Claude Gastaldin à la Haute Ecole de Musique de Genève en 2011. Diplômé d'un master de Soliste en 2016, c'est cette même année qu'Arthur intègre l'Orchestre de la Suisse Romande en qualité de Timbalier Solo. Sa formation de Soliste l'a amené à aborder les répertoires les plus exigeants de la percussion contemporaine.

C'est d'ailleurs grâce à ce rapport privilégié avec les musiques d'aujourd'hui et la création qu'il travaille avec des compositeurs tels que Michael Jarrell, Philippe Hurel, Philippe Manoury, Pierre Jodlowski, William Blank, Kenji Sakai et est dédicataire de plusieurs oeuvres (Paraphrase (2015), concerto pour Percussion, Electronique et Orchestre de Riyo Kojima; Almost Brocken Music Box III (2016) pour percussion solo et vidéo d'Elvira Garifzyanova)

Arthur est membre fondateur du trio de théâtre musical 46°N et cofondateur du **JJAF Percussion Quartet** avec lesquels il aspire à développer et faire rayonner les musiques en marge des canons de l'industrie musicale à travers les oeuvres qui leur sont dédiées (Step (2013) d'Arturo Corrales, Hiru (2015) de Pierre Thoma, San-Ba-Soo (2015) de Riyo Kojima avec le trio 46°N; Crisis (2019) de Jonathan March avec le Jjaf Percussion Quartet).

JÉRÉMIE CRESTA

ARTISTE PERFORMER

PROFESSEUR PERCUSSION, CRR DE CERGY, FRANCE

Jérémie, artiste percussionniste et pédagogue, débute la musique dès l'âge de 5 ans. Dans la continuité de son apprentissage aux conservatoires régionaux de Boulogne-Billancourt et Rueil Malmaison, il poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique de Genève où il obtient en 2015 un Master d'Interprétation puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il obtient un Certificat d'Aptitude / Master de pédagogie en 2018. Il est lauréat, en 2010, du Concours National D'Execution Musicale à Riddes avec un 2ème prix de vibraphone.

La musique contemporaine, la dimension électronique dans le spectacle vivant et la musique traditionnelle indienne dessinent l'univers de ce musicien aux idées innovantes. Son intérêt pour le répertoire orchestral s'amplifiant au fil du temps, il est depuis 2011 percussionniste supplémentaire à L'Orchestre de La Suisse Romande, et se produit régulièrement dans divers orchestres en région parisienne. Il se produit en tant que chambriste au sein du **JJAF Percussion Quartet** en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et en France. En solo, il mène divers projets expérimentaux mêlant les arts et la parfois la science notamment à l'Abbaye de Royaumont, ou encore à l'EPFL de Lausanne ou au Campus Biotech de Genève.

Il participe à de nombreux projets, créations et festivals de musique contemporaine comme les festivals Messiaen au pays de la Meije, Archipel, Aujourd'hui Musiques, Itinéraire de nuit, Les Jardins Musicaux et est amené à travailler avec des personnalités comme Matthias Pinter, Philippe Spiesser, Philippe Hurel, Pierre Jodlowski, Alain Louvier, Nicolas Frize, au sein de l'Ensemble Intercontemporain et de l'orchestre du CNSMDP à la Philharmonie de Paris, l'ensemble L'itinéraire, l'ensemble Accroche Note, ou encore avec Eklekto-Geneva Percussion Center.

Il est actuellement professeur de percussion au CRR de Cergy-Pontoise

FABIEN PERREAU

ARTISTE PERFORMER

PROFESSEUR PERCUSSION, CANTON DE VAUD, SUISSE

Fabien commence dès l'enfance, l'apprentissage de la percussion au conservatoire des Landes. Très vite, cette voie musicale s'impose à lui et entre au conservatoire régional de Bordeaux. Tout en étudiant à la faculté de musicologie, et en développant son jeu de batteur, il obtient son DEM de percussion (Diplôme d'Études Musicales) avec mention Très bien, puis, deux ans plus tard un prix de perfectionnement à l'unanimité. Afin de poursuivre et d'approfondir son bagage musical, il entre au conservatoire régional de Tour et obtient de nouveau un prix de perfectionnement à l'unanimité. En 2011 il intègre la Haute Ecole de Musique de Genève au sein de laquelle il rencontre de nombreux professeurs tels que Yves Brustaux, Philippe Spiesser, Christophe Delannoy ou Claude Gastaldin. Il travaille également avec de nombreux compositeurs comme Pierre Jodlowski, Philippe Leroux, Philippe Manoury ou Martin Matalon, et des ingénieurs du son et réalisateurs musicaux tels que David Poissonnier ou Eric Daubresse (I.R.C.A.M.). Tous ces artistes affinent ses connaissances, son jeu et son oreille musicale et permettent à Fabien d'obtenir au terme de ses études en 2016 un master en pédagogie et de devenir un musicien accompli.

Musicien pédagogue, il enseigne la percussion et la batterie dans le canton de Vaud (Suisse) et assiste les professeurs de la Haute Ecole Musique de Genève. Musicien avant tout, il joue dans de nombreux orchestres tel que le Gustav Mahler Jugendorchester, l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, l'Orchestre de chambre de Genève ou l'Orchestre de Suisse Romande, pour ne citer que les plus connus.

La musique étant d'abord une recherche de sons, il aborde dans cette optique un répertoire plus contemporain en se produisant dans plusieurs pays, travaillant avec des artistes comme Mio Chareteau et jouant, principalement en ensemble. Cofondateur du **JJAF Percussion Quartet**, Fabien est également invité dans certaines productions de l'ensemble Batida ou de l'ensemble Eklekto.

JEAN-BAPTISTE SOLANO

ARTISTE PERFORMER
PROFESSEUR PERCUSSION, CRI ANNEMASSE,
FRANCE

Jean-Baptiste débute la percussion à l'âge de 5 ans au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, dans la classe de Philippe Spiesser et de François Iapichella. Il obtient son Diplôme d'Études Musicales en 2011 et intègre l'année suivante la Haute Ecole de Musique de Genève, où il obtient un Bachelor puis un Master en Interprétation Musicale. Outre son activité artistique, il intègre en 2020 la formation au Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur de musique au CNSMD de Lyon et enseigne la percussion au Conservatoire d'Annemasse.

Au cours de son cursus, Jean-Baptiste a travaillé auprès de nombreux musiciens compétents dans différents domaines tels la musique symphonique, la musique de chambre ou encore les musiques du monde. Dans le domaine soliste, il remporte en 2008 le premier prix du Concours International de Marimba de Cannes et en 2009 atteint les demi-finales du Concours International de Marimba de Paris.

Sa sensibilité particulière pour la musique de chambre l'amène à co-fonder en 2014 le **JJAF Percussion Quartet** avec lequel il a à cœur de développer la création et les musiques d'aujourd'hui.

CONTACTS

EMAIL

JJAF Percussion Quartet jjaf@jjafpercussion.com

Demian Rudel Rey demirudel@gmail.com

Rocío Cano Valiño canorocio21@gmail.com

TELEPHONE

JJAF Percussion Quartet +33 (0) 6 21 21 45 73
+41 (0) 76 472 39 32

Demian Rudel Rey +33 (0) 6 51 73 52 60

Rocío Cano Valiño +33 (0) 7 68 40 94 15

ADRESSE POSTALE

JJAF Percussion

18 rue Miollis

75015 Paris

France

SITE WEB

www.jjafpercussion.com

NUMÉRO DE SIRET

852 534 262 00013

JJAF
PERCUSSION

