

"Je ne suis pas seul dans la nuit,
"No me siento solo en la noche,

dans l'obscurité de la terre.
en la oscuridad de la tierra.

CANTO DE

Je suis peuple, peuple innombrable.
Soy pueblo, pueblo innumerable.

MULTITUDES

D'après l'œuvre de Pablo Neruda "Canto General"

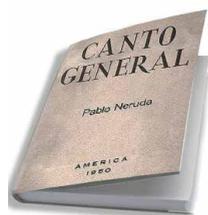
J'ai dans ma voix la force pure
Tengo en mi voz la fuerza pura

qu'il faut pour franchir le silence
para atravesar el silencio

et germer parmi les ténèbres."
y germinar en las tinieblas."

Canto General

“Ce livre qui est né de la colère comme une braise, comme les territoires de forêts incendiées, et je désire que, tel un arbre rouge, il continue à propager sa flamme claire. Mais dans ses branches tu n’as pas trouvé que la colère ; si ces racines ont cherché la douleur, elles cherchèrent aussi la force, et je suis cette force de pierre pensive, cette joie de mains rassemblées”.

Canto General de l'écrivain chilien Pablo Neruda est un recueil de 342 poèmes, publié à Mexico en 1950. Cette oeuvre maîtresse de la poésie latino-américaine fut écrite en grande partie dans la clandestinité et l'exil.

Toute la passion de Neruda pour son peuple et son pays, toute sa rage de vivre animent ce poème épique à la gloire du Chili. Cri déchirant de révolte contre toutes les forces et toutes les formes d'oppression, il est aussi un grand chant de solidarité les humiliés et les exploités.

Dans un déferlement d'images et de métaphores puissantes, le poète parle de l'Amérique originelle, force vivante, terre grandiose et maternelle, de la nature exubérante et fertile, de ses peuples discriminés et de leurs cultures réduites au silence. A contre-courant de l'histoire officielle, il rappelle aux chiliens et plus largement aux latino-américains, la composante indienne de l'histoire du continent et de ses peuples. Ainsi Pablo Neruda chante "Arauco", province chilienne où il a passé son enfance et où vit une grande communauté Mapuche, tout au long de trois sections et 17 poèmes constituant la séquence la plus longue consacrée à un peuple indigène américain.

Canto de Multitudes

à l'initiative de Bruno Tocanne et Rémi Gaudillat

Rémi Gaudillat trompette, bugle, compositions

Bruno Tocanne batterie, co-direction artistique

Élodie Pasquier clarinettes

Lucia Recio voix, effets

Bernard Santacruz contrebasse

Le projet Canto de Multitudes s'inscrit naturellement dans le paysage du réseau imuZZic, dans ce voyage au long cours et de grand large, au coeur de nos engagements artistiques. Ce nouvel opus propose une traversée singulière de Canto General, chef d'œuvre d'humanité, de résistance et d'espoir, que nous a offert Pablo Neruda.

L'écriture musicale confiée à Rémi Gaudillat s'inspire de la force suggestive des poèmes de Neruda, sans tomber dans le piège de la recreation d'une musique folklorique si forte, et qui ne saurait en être qu'une pâle copie. Au fil des projets auxquels il a participé au sein du réseau imuZZic en tant que compositeur (la série des "new dreams" de Bruno Tocanne, *le Libre Ensemble...*), sans oublier son brass-band "Docteur Lester" ou son quartet "Le Chant des Possibles", Rémi Gaudillat a affirmé une écriture où la mélodie et le chant de l'instrument tiennent une place prépondérante. Une écriture qui laisse également la plus grande liberté à l'improvisation pour réinventer en permanence le développement de compositions aux formes atypiques, créant ainsi des voyages ou des paysages sonores, dans lesquels une certaine poésie évocatrice est également présente.

Canto de Multitudes a été créé le 2 avril 2014 au Théâtre des Pénitents à Montbrison et présenté à nouveau dans le cadre de Jazz à Montbrison le 8 avril 2015. Après plusieurs concerts, notamment au festival Musiques libres à Besançon, le quintet sort son album Canto de Multitudes chez le Petit label en octobre 2015.

L'équipe de Canto de Multitudes est particulièrement ouverte aux rencontres, aussi, chaque représentation pourra être l'occasion d'une collaboration avec des ensembles vocaux amateurs ou professionnels à la demande des programmateurs. Cette formule implique, bien évidemment, un travail en amont sur le répertoire avec ces ensembles.

La presse en parle

Scène

Un grand moment de vérité qui rejoint l'universalité de la poésie de Neruda
Michel Mathais - JAZZ RHÔNE-ALPES 03/2014

Une musique d'aujourd'hui qui nous confirme que le souffle épique du poète est toujours au présent.
JAZZ RHÔNE-ALPES 03/2015

Disque

Un très bel hommage ! Vincent Cotro - JAZZ
MAGAZINE 09/2015 ****

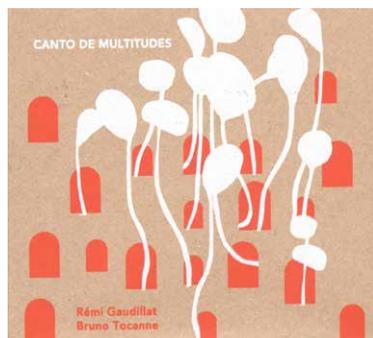
Une musique à la fois attachante et exigeante.
Un disque saisissant
Guy Sitruk - JAZZ A PARIS 09/2015

Une réalisation forte, sensible, émouvante -
Thierry Giard - CULTURE JAZZ - 08/2015

Magnifiques compositions de Rémi Gaudillat. Un très bel album - Alex Dutilh -
FRANCE MUSIQUE - Open Jazz 9/9/2015

Une plongée saisissante dans le «Canto General» du poète Pablo Neruda
«...Les compositions évocatrices, les arrangements lumineux, le jeu élégant et éclatant, tantôt rageur, tantôt léger et fier de chaque comparse, servent avec humilité, grâce et panache la poésie de celui que Gabriel Garcia Marquez appelait «le plus grand poète du XXe»...» - Catherine Carette - FIP RADIO - 08/10/2015

Un disque poignant, une déclaration de guerre à la bêtise
«...Musique de révolte, où l'âpreté côtoie le velours, où les voix s'organisent en rangs serrés puis goûtent leur liberté. Ensemble, pour les autres. Canto de Multitudes est un disque poignant, une déclaration de guerre à la bêtise qui, malheureusement, gagne ces temps-ci de nombreuses batailles. C'est aussi, l'interprétation simple et rayonnante de la chanson « Patria de multitude » signée par Eduardo Carasco qui conclut l'album nous laisse sur cette certitude, une déclaration d'amour à ce qu'il nous appartient de devenir.» - Oliver Acosta - MOSAÏC JAZZ - 08/10/2015

Rémi Gaudillat *trompette, bugle, compositions*

Après des études musicales au Conservatoire de Lyon, Rémi Gaudillat dirige plusieurs formations : le trio *Non Violence*, puis le brass band *Docteur Lester*, inspiré par Lester Bowie. En 2010, Rémi Gaudillat écrit "*Orphée*", un spectacle mêlant théâtre et musique, puis crée et enregistre "*Le Chant des Possibles*" avec son quartet en 2013. Parallèlement à ses projets personnels, Rémi Gaudillat rejoint le réseau imuZZic en 2006 avec lequel il participe à la majorité des projets, comme la série de "*new dreams*" de Bruno Tocanne, *le Libre Ensemble*, le *I.Overdrive Trio*, ce même trio avec Marcel Kanche "*Et vint un mec d'outre saison*", la dédicace de Bruno Tocanne à Paul

Motian "*In A Suggestive Way*"... Le réseau imuZZic a été également l'occasion pour Rémi Gaudillat de rencontres musicales avec Louis Sclavis, Jean-Philippe Viret, Sophia Domancich, Daniel Erdmann, Hasse Poulsen, Quinsin nachoff (Can), Russ Lossing (EU), Michael Bates (EU), Samuel Blaser (CH), Russ Johnson (EU), Bänz Oester (CH)...

"Le trompettiste Rémi Gaudillat a affirmé la singularité d'un style tout en élégance et discrétion au gré des formations qu'il habite" Stéphane Ollivier, *Jazz Magazine*

"Rémi Gaudillat il démontre ses talents de compositeur. Cet admirateur de Lester Bowie réussit à prolonger en gardant sa personnalité l'héritage du membre de l'Art Ensemble of Chicago et leader du Brass Fantasy" Julien Gros-Burdet, *Citizen Jazz*

Bruno Tocanne *batterie et codirection artistique*

Batteur "munificent, subtil et prodigue" (*Jazz Magazine*) "catalyseur d'idées, de sensations et d'émotions" (*France Musique*) "Intarisable conteur de rêves sonores" (*Citizen Jazz*).

Après quelques groupes de rock progressif avec, entre autres, Laurent Cugny ou Didier Thibault (*Moving Gelatine Plates*), il se tourne vers le jazz et les musiques improvisées au milieu des années 80, et joue notamment avec Jean Philippe Viret et Michel Bénita.

Au début des années 90, il évolue aux côtés de Sophia Domancich imprimant sa marque sur son premier album en trio "*Funerals*", puis

fonde le *Trio Résistances* qui sortira trois albums fiévreux, dont les mélodies aux allures d'hymne rendent hommage aux chants de lutte et d'espoir.

Bruno Tocanne nous a ensuite fait part de ses rêves "*new dreams*" en compagnie de Quinsin Nachoff (Ca), Michael Bates (USA), Samuel Blaser (CH), Rémi Gaudillat, Fred Roudet... Il nous a déclaré sa liberté avec le big band *le Libre Ensemble*, s'est fait la belle avec le pia-

niste Henri Roger "*Remedios la Belle*". Membre d'un *I.Overdrive trio* tendu comme un arc, il a rendu avec Philippe Gordiani et Rémi Gaudillat un hommage à Syd Barrett, fondateur de Pink Floyd, avant de croiser la route de Léo Ferré avec "*Et vint un mec d'outre-saison*", en toute complicité avec Marcel Kanche.

En 2012 il enregistre du côté de New York un album dédié à Paul Motian "*In a suggestive way*" avec le pianiste Russ Lossing (USA), Rémi Gaudillat et Quinin Nachoff, dont le répertoire sera présenté sur scène avec Sophia Domancich, Daniel Erdmann, Rémi Gaudillat ou, en trio, avec le contrebassiste suisse Bänz Oester.

Bruno Tocanne est également directeur artistique du réseau imuZZic depuis 2000, collectif auquel seront invités : Louis Sclavis, Hasse Poulsen, Russ Johnson (USA), John Greaves, Francesco Bearzatti, Rémi Charmasson, Denis Badault...

Elodie Pasquier *clarinettes*

Elodie Pasquier n'a pas attendu le nombre des années pour être reconnue comme une compositrice et clarinettiste hors du commun. Entre jazz et classique son cœur balance. D'abord première clarinette solo et basse de l'orchestre symphonique du CNR de Besançon, elle se produit en tournée au sein de l'orchestre Philharmonique de Besançon et dans l'opéra franco-mexicain "*les marimbas de l'exil*" création de l'Ensemble Justiniana.

Elle se consacre ensuite à des formes d'expression plus libres, ses qualités techniques et sa musicalité lui permettent rapidement de se frayer un chemin dans le monde du jazz contemporain.

Clarinettiste du trio *Singe* (lauréate du Prix de soliste du Tremplin Européen de Jazz d'Avignon 2009), et du duo *orTie* (formation lauréate du tremplin Jazz(s)Ra 2012), elle compose pour *Manège à Trois* trio dans lequel elle convie Denis Badault et Bruno Tocanne.

Elodie s'exprime également au sein de plus grandes formations comme le *Libre Ensemble*, le *Very Big Experimental Toubifri Orchestra*, ou le Sextet de clarinettes basses *Nadja* et crée son solo dans le cadre du Rhino Jazz(s) Festival.

Ses projets lui ont permis de jouer à Vienne, Mexico, Bruxelles, Turin, Luxembourg... et de se produire dans divers festivals comme "*Jazz à Couches*", "*Jazz à Vienne*", "*Fort en Jazz*", "*Savoie d'Jazz Festival*", "*Nuit des Scènes de Jazz*", "*Festival de Jazz de Grenoble*", "*Un Doua de Jazz*", "*Spontaneous*", "*Istanta Neo*", "*Eclats D'Email Jazz Edition*".

En 2011, elle est présente sur deux albums "*Singe*" et "*Libre(s) Ensemble*", remarqués par les professionnels et les médias spécialisés, notamment Jazz Magazine. 2012 consacre la signature du duo *orTie* sur le Label Laborie Jazz.

Lucia Recio voix, effets

Chanteuse autodidacte, (auteur, compositeur, interprète, improvisatrice) d'origine andalouse, Lucia Recio développe un travail musical qui relie la tradition orale à l'expérimentation vocale. Du chant andalou à l'improvisation en passant par le rock le plus débridé, la voix est travaillée comme un instrument à part entière. Les multiples facettes de cette sensibilité sont mises au service de projets musicaux en France et à l'étranger : de nombreuses collaborations avec l'Arfi, avec Fred Frith, Didier Petit, Denis Charolles, Jean-Marc Montera, Gaston Braka, Christine Wodrascka...sous forme de spectacles de groupes, de ciné-concerts ("*Un Chien Andalou*", "*Le Cabinet du Docteur Caligari*"), de performances avec des vidéastes, des danseurs, des conteurs, des plasticiens... Lucia Recio se produit également en solo.

En dehors de la scène, la bouillonnante chanteuse se passionne pour la transmission : elle anime de nombreux ateliers vocaux, dans le cadre de résidences ou de stages (médiathèques de Gardanne et de Martigues, festival Banlieues Bleues, Ville de Vénissieux, festival Fête Escalé, Conservatoire de Pantin, Opéra de Lyon...)

Bernard Santacruz, contrebasse

Bernard Santacruz commence l'étude de la basse électrique en autodidacte et joue en amateur dans des groupes de rock alternatif et de fusion dans la région de Marseille (*Maldoror*, *Séquoia*) puis entre en 1986 au Conservatoire d'Avignon dans la classe de contrebasse de Joseph Fabre ainsi que dans la classe de jazz d'André Jaume. À l'occasion de stages, il étudie avec Charlie Haden en 1989 puis Ron Carter en 1990. Après ses débuts avec le trio *Soma* à la fin des années 80, il entame une collaboration suivie avec de nombreux musiciens africains américains parmi lesquels, Charles Tyler, Denis Charles, Frank Lowe, Sabir Mateen, Jeff Parker, Charles Gayle, Ricky Ford. Il joue à l'occasion de rencontres avec Archie Shepp, Byard Lancaster, Bobby Few, Rasul Siddik et John Tchicai. Actif parallèlement sur les scènes régionales et nationales, il travaille avec André Jaume, Marc Mazzillo, Serge Lazarévitch, Daunik Lazro, Michel Marre, Rémi Charmasson, Joël Allouche, Stephan Oliva, Bernard Jean, Antony Ortega, Eric Barret, Denis Fournier, Lionel Garcin, Bary Altschul, Antoine Lisolo, Anders griffen, Jim Baker, Christian Rollet, Thierry Maucci, Michael Zerang, Jean Luc Cappozzo, Siegfried Kessler et beaucoup d'autres musiciens... Plus récemment, il joue dans le spectacle de l'Arfi "*A la vie, la mort*". Il a participé à l'enregistrement d'une trentaine d'albums dont cinq à son initiative. Au fil de son parcours de contrebassiste attentif, Bernard Santacruz a su développer un son et un phrasé personnels ainsi qu'une attitude d'une grande disponibilité dans les domaines du Jazz libre et des musiques improvisées.

Créé en 2000 le réseau imuZZic explore avec une curiosité insatiable les voies de tout ce qui nourrit les musiques d'aujourd'hui : entre croisements stylistiques et rencontres avec d'autres expressions artistiques. Les frontières tombent aisément quand l'art est visé !

Structure à géométrie variable, pilotée par Bruno Tocanne, imuZZic rassemble chaque année 10 à 15 musiciens, pour mettre la musique en partage, conjuguer le singulier au pluriel. Les échos de la presse et les retours enthousiastes du public illustrent combien ces collaborations fertiles lui ont permis de se façonner une identité musicale singulière, riche des confrontations et des passerelles qu'il a suscitées et orchestrées. Hors des sentiers battus et des oreilles rabattues, éthique contre étiquette, au service de l'art.

Année après année, la feuille de route artistique du réseau imuZZic affiche cohérence et constance en affirmant que la musique vivante peut et doit exister en dehors des diktats et des formatages du marché de l'industrie musicale : chaque projet sonne comme un vibrant plaidoyer pour la résistance et la liberté, comme un combat pour l'utopie en marche.

Dans ce parcours, volontiers buissonnier, ont émergé des groupes et des spectacles aux noms évocateurs : le trio *Résistances* et ses versions fiévreuses de "*Vencerémos*", "*El Pueblo Unido*", "*Patria de multitudes*", "*Grandola*", "*Vila Morena*" ; "*Octobre*" en hommage à la troupe de théâtre d'agit-propre fondée par Jacques Prévert ; "*Les Bergers Fous de la Rébellion*", spectacle vidéo-musical où ressurgit la puissance subversive des textes des poètes de la Beat Generation ; "*Round about 68*", plongée sans nostalgie, en musique et en images, au cœur d'une année où les peuples, du monde entier, hurlent leur désir de liberté. Il y a aussi *le Libre Ensemble*, grand orchestre imuZZic, dont le nom sonne comme un manifeste : inventer collectivement de nouveaux rêves, de nouvelles utopies, de nouvelles fraternités.

"Je prends congé, je rentre
Yo aquí me despido, vuelvo

chez moi, dedans mes rêves (...)
a mi casa, en mis sueños (...)

Je ne suis qu'un poète et je vous aime tous,
Soy nada más que un poeta : os amo a todos

je vais errant par le monde que j'aime :
andó errante por el mundo que amo :

dans ma patrie on emprisonne les mineurs
en mi patria encarcelan mineros

et le soldat commande au juge.
y los soldados mandan a los jueces.

Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines
Pero yo amo hasta las raíces

de mon petit pays si froid. (...)
de mi pequeño país frío. (...)

Je ne viens rien solutionner.
Yo no vengo a resolver nada.

Je suis venu ici chanter, je suis venu
Yo vine aquí para cantar

afin que tu chantes avec moi."
y para que cantes conmigo."

le réseau
L'affiche / imuzzic

Le Bourg
69640 Montmelas Saint Sorlin
<http://www.imuzzic.net>
laffiche@immuzic.net
Tél 09 54 70 28 39

Manuela Gimeno
Administration
gimeno.m@orange.fr
Tél. +33(0)6 81 01 38 62

Maurice Salaün
Diffusion
maurice.imuzzic@gmail.com
Tél. +33(0)6 78 92 93 78