

Itiberê Orquestra Família da França

Orchestre franco-brésilien sous la direction d'Itiberê Zwarg

Sommaire

03 Présentation du projet

04 Itiberê Zwarg

05 “Musica universal”

06 Un orchestre inédit

07 Les musiciens

08 Actions pédagogiques, actions culturelles

09 “A sementeira de som”

10 Voir et écouter

14 Partenaires : France & Brésil

15 Contacts

“Ce qui va arriver est toujours inattendu... Pour qui sent les choses, comme nous les sentons, ce qui va arriver, une surprise pour le public, et qui justement n’est pas la chose attendue, tout le monde sait que ce sera très bon.”

Hermeto Pascoal sur le projet Itiberê Orchestra Família-France, loges Sons d’Hiver Maison Alfort (4/02/20)

Présentation

Le Itiberê Orquestra familia da França est un orchestre qui réunit des musiciens français et brésiliens sous la direction d' Itiberê Zwarg.

Imaginé et conçu en pleine pandémie, de part et d'autre de l'Atlantique par Itiberê et le saxophoniste français Benoît Crauste, l'Orquestra familia da França est un projet inédit qui a vu le jour à Paris en Janvier 2022.

Itiberê est un poly-instrumentiste, arrangeur, compositeur, pédagogue et chef d'orchestre brésilien. Connu pour être le bassiste et principal comparse, depuis 45 ans, d'une des figures les plus prolifiques de la musique brésilienne, l'inventeur de la *musica universal*, Hermeto Pascoal.

Itiberê est venu accompagné de son fils batteur Ajurina - lui - même batteur pour Hermeto Pascoal Grupo - ainsi que de sa fille flûtiste Mariana, diriger 19 talentueux instrumentistes parisiens.

L'orchestre a répété un répertoire entièrement composé et arrangé pour l'occasion lors d'une résidence de 15 jours à l'issue de laquelle le groupe s'est entre autres produit au Festival Sons d'Hiver le 5 février 2022 sur la scène du théâtre Jacques Carat de Cachan.

Projet d'échange culturel musical ambitieux, dirigé par l'un des esprits les plus brillants de la musique instrumentale brésilienne, l'Orquestra Familia da França s'inscrit dans la tradition des grands orchestres dirigés par Itiberê depuis le début des années 2000 (p10).

L'orchestre a permis aux musiciens, au long d'un intense processus créatif, de se confronter aux perspectives innovantes, encore largement méconnues en France, de la *Musica Universal* et de les diffuser à une large audience.

Cette expérience a tissé de puissants liens humains et musicaux.

L'Orquestra familia da França concrétise le rêve d'un échange culturel fort autour d'une musique innovatrice, symbole vivant de l'amitié entre la France et le Brésil.

Cliquez sur les photos !

Itiberé Zwarg

Depuis des décennies, Itiberê parcourt les plus grandes scènes et les plus grands festivals du monde au sein du légendaire groupe Hermeto Pascoal e Grupo, la France étant l'un des pays, hors Brésil, où le groupe s'est le plus produit jusqu'à aujourd'hui.

Bassiste historique, disciple et principal collaborateur d'Hermeto Pascoal, il est **considéré comme l'un des grands artisans du renouveau de la musique instrumentale brésilienne.**

Depuis 1977, les deux artistes ont étroitement collaboré à l'émergence d'un nouveau courant, d'un nouveau « son », étudié par des musiciens et des musicologues du monde entier sous le nom de *musica universal*, langage musical original dont les racines puisent dans les folklores du Brésil, le jazz et toutes les formes et les styles qui se prêtent à son inspiration libre et sans limites. Ensemble avec le « Grupo », ils ont enregistré plus d'une dizaine d'albums majeurs, gagné de multiples Grammy Awards et voyagé aux quatre coins de la planète.

Depuis 1999, il mène en parallèle une carrière sous son propre nom, apportant une large contribution à l'histoire et au répertoire de la *musica universal* avec de nombreuses productions.

Cliquez !

Hermeto Pascoal et Itiberê Zwarg, Bairro Jabur, Rio de Janeiro

Musica universal

« La musica universal est une intégration de tous les styles et tendances musicales, sans préconçu atteignant les gens du monde entier par le cœur. » Itiberê Zwarg

Terme et courant musical lancé par Hermeto Pascoal dans une tentative de définir sa propre musique, la musica universal est une philosophie, un langage musical à part entière. Affirmation d'un art pétri des multiples impressions reçues du monde, la musica universal intègre – dans un tropisme typiquement brésilien – les influences du monde entier, n'ayant de cesse de les réinventer avec une fraîcheur déconcertante.

Avec une approche polyharmonique et polyrythmique, défiant les genres de tous les styles musicaux, la musica universal se joue des frontières. Univers poétique à la prodigalité luxuriante, elle plonge ses racines dans la terre du Brésil, accumule rythmes inouïs, bouscule les tonalités, et puise à l'envie dans les musiques du monde, le jazz, le classique, les musiques folkloriques et l'écoute de la nature.

« Avec une capacité à voir et à entendre la musique dans tous les sons, la musica universal est une musique qui, tout en étant complexe en harmonie et en rythme, manifeste une essence de pure nature rarement trouvée dans la musique instrumentale », (livret Pedra do Espia, Far Out Recordings -2018).

La musica universal revendique une approche naturelle et libre de la musique, faisant fi des frontières entre savant et populaire pour stimuler sa propre universalité thématique.

cliquer, écouter Orquestra Família Sons d'Hiver 2022

Hermeto Pascoal & Grupo, années 1980.

Un orchestre inédit

Cette version française, aux nouveaux accents,, inclut certains des meilleurs jeunes talents de la scène instrumentale parisienne, dont la plupart sont aussi leader de leur propre groupe en France.

L' orchestration privilégie la transversalité entre les styles - jazz, classique et musique contemporaine - permettant l'expression harmonieuse des influences et des timbres si propres à la *musica universal*. Le groupe comprend une chanteuse, une section saxophones, trombones, trompettes, flûtes, une section rythmique et l'ajout notable **d'un quatuor à cordes classique et d'un accordéon.**

Le répertoire, composé spécifiquement pour ce projet, est librement inspiré de l'univers musical Français.

Itiberê y livre ses impressions perçues lors de ses innombrables tournées en France avec Hermeto Pascoal&Grupo (depuis 1979). *Brilho do Sol à Juan les Pins, Annecy, La fête des Gaulois, Gare du Nord*, sont autant d'images musicales où brille son regard de brésilien sur notre pays.

L' Orquestra Familia est composé de musiciens professionnels actifs sur scène ainsi que dans l'enseignement. Ils sont pour la plupart issus de l'Edim et du conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Comme il le démontre à travers ses différents travaux, Itiberê a le don particulier de potentialiser les musiciens qu'il dirige, permettant à chacun de se démarquer naturellement. En révélant le meilleur de chacun, il donne à chacun la possibilité de s'exprimer à travers le collectif. Le partage des connaissances et des expériences entre musiciens est au cœur du projet.

La part belle est donnée au jeu en section tout autant qu'à l'expression des solistes.

Le projet expose les musiciens français à une musique et à des rythmes dont ils n'ont pas l'habitude. Itiberê Orquestra Familia de France est l'occasion d'introduire des artistes, **et le public à d'autres manières de vivre la musique.**

Les musiciens de l'orchestre

Le groupe est composé de 21 musiciens français et de 3 musiciens brésiliens.

Chant

Sophie Rakotomalala

Flûtes

Mariana Zwarg(br) : flûtes,
piccolo Amina Mezaache : flûtes,
piccolo

Quatuor à cordes : "Les Parisiennes"

Emelyne Chirol : violon
Florence Veniant : violon
Akiko Godefroy : alto
Anne Biragnet : violoncelle

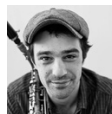
Trompettes

Florent Hinschberger : trompette, bugle
Thomas Mestres : trompette, bugle, guitare
Roman Didier : trompette, bugle

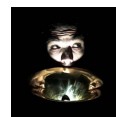
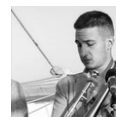
Saxophones

Benoît Crauste : alto sax, soprano
Jeanne Michard : alto sax, flûte
Thibaut Merle : ténor sax, clarinette, flûte
Philippe Lopes de Sà : ténor sax, sop, clarinette
Renan Richard : bs,

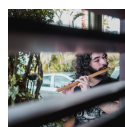
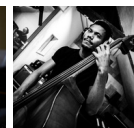
Trombones

William Becuwe : trombone
Michel Berelowitch : trombone, tb
basse Brice Perda : Tuba

Section rythmique

Vincent Jacqz : piano, claviers
Yann-Lou Bertrand : basse électrique,
contrebasse Ajurina Zwarg (br) : batterie,
percussions
Pedro Francisco(br) : accordéon, percussions,
xylophone

Direction musicale, claviers, basse, composition
Itiberê Zwarg

Actions pédagogiques et culturelles

Itiberê est bien connu au Brésil pour être le passeur, le grand pédagogue de la *musica universal*. Il est celui qui a tiré des répétitions du groupe d'Hermeto Pascoal les enseignements musicaux clefs transmis oralement par le maître. Fort d'une longue expérience, il a forgé un langage musical propre et des méthodes pédagogiques novatrices.

Depuis plus de vingt ans, il dirige des ateliers de *musica universal* au Brésil et à travers le monde (*Argentine, Suisse, Colombie, Japon, Finlande, Etats-Unis à la Manhattan School of Music de New York, en France au conservatoire CNSM de Paris, EDIM, Sons d'Hiver etc.*). Les premiers ateliers débouchent dès 1999 à la formation de l'Orchestra Familia originel, composé de ses étudiants les plus talentueux. Ces ateliers sont une école à part entière et fédèrent une communauté de musiciens dont ont émergé nombre de musiciens brésiliens.

Pédagogue et chef d'orchestre

Itiberê a développé une méthodologie didactique de composition en temps réel. Pas à pas, il élabore un thème musical en présence de musiciens qui participent à l'ensemble du processus créatif. La transmission est orale, stimulant écoute active, concentration et mémoire des apprenants. Son approche permet la formation de groupes hétérogènes et stimule l'esprit de collaboration entre musiciens de différents niveaux.

Pour lui, c'est dans la fulgurance de l'intuition que se trouve la beauté et que réside la musique. Il insiste sur cet aspect dans sa pédagogie, encourageant ses étudiants à se défaire des a priori théoriques pour libérer leur écoute. Avant toute chose, la musique est l'art de l'écoute.

Actions culturelles

Les membres de l'orchestre - qui aussi pour la plupart enseignants- proposent aux publics intéressés un large éventail possible de master class d'instruments : cordes, instruments à vent, percussions etc...

Fort de cette expérience, des actions pédagogiques - en marge des concerts de l'orchestre - sont envisagées partout où cela sera le bienvenue. Les publics concernés pouvant être aussi bien amateurs que professionnels et de tous âges confondus (conservatoires, festivals, associations, école de musique).

Atelier dirigé par Mariana Zwarg à l'EDIM, Cachan, octobre 2019

Masterclass Sons d'Hiver d'Itiberê Zwarg - DEM Jazz, EDIM, janvier 2020

“Sementeira de Som”

« Vive la Musica Universal, la musique qui contribuera à l'union des peuples du monde à travers l'art, pour construire un monde meilleur, pour tous. » Itiberê

La phrase résonne comme une mission de transmission en soi, soulignant ce qui se joue dans l'ambition de cette musique : unir par delà les styles et les idéologies les musiciens du monde.

C'est dans cet esprit que le projet *Sementeira de Som* (ensemencement du son) a vu le jour. Afin de propager l'expérience de la musica universal aux quatre coins de la planète, Itiberê entend former des Orchestra partout où cela sera possible. Il dirige à Helsinki, en Finlande, le Universal Music Orchestra (UMO) avec qui il enregistre un album en 2015. En 2019, il a créé l'Orchestra Familia du Japon. Une résidence à Tokyo a été suivie d'un concert au festival Frue dans la ville de Kakegawa, et l'enregistrement live d'un album (*Scubidu*, 2021).

<https://www.youtube.com/channel/UC8OdFxAOaQ1IYyEjoZ7xbOw>

cliquer et écouter

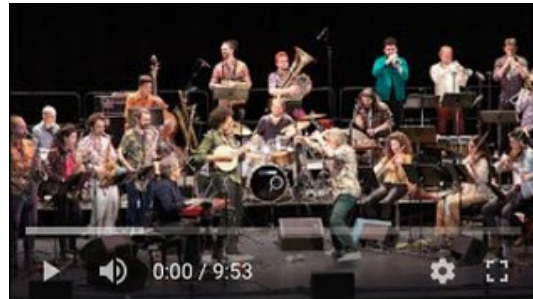

Voir et écouter

Cliquez sur les images

Orquestra Família da França chaîne youtube officielle :
www.youtube.com/channel/UCbyCd6zgLsy_SlIMti1JLqQ

Teaser Sons d'Hiver 2022 Orquestra familia da França live festival Sons d'Hiver 2022

Live à Anis Gras 2022 : Le Soleil de Juan les Pins

La fête des Gaulois : live Sons d'Hiver

Productions au Brésil

Nat e la da imaginação (2015)

Instrumental Sesc Brasil

Pédagogie et actions culturelles : témoignages

Itiberê Zwarg discographie

Pedra do Espia (2001) *Mundo Verde Esperança* (2003) *Calendario do Som* (2006)

Itiberê - Pedra do Espia (Full Album Stream)

YouTube
05/04/2019

Hermeto Pascoal e Grupo - Mundo Verde Esperança - ...

YouTube
11/08/2009

Contrastes (2009)

UMO-Helsinki-feat Orquestra Família
Hermeto Pascoal (2017) *do Japão* (2018)

Orquestra do Japao : 6ème meilleure vente
lancements Jazz Amazon.com

Itiberê Zwarg e Grupo

Intuitivo (2018)

Identidade(2012)

Na tela da imaginação(2015)

PARTENAIRES

Co-production :

L'EDIM, SONS D'HIVER, Théâtre Jacques Carat (Cachan94), Scubidu (label Br), Anis Gras le Lieu de l'autre, SOTAK Music.

Avec le soutien de :

Conseil Départemental du Val de Marne, SACEM, SPEDIDAM

PARTENAIRES PRESENTIS

Région Ile de France, DRAC, Ambassade du Brésil en France, Ambassade de France au Brésil, SESC- BRASIL, consulat de Sao Paulo, Alliance Française (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre), Institut Français, Université fédérale de Rio grande do Sul, Studio Audio-Porto (Porto Alegre) FondPeps, Crédit d'impôts spectacle vivant, ADAMI, CNM, Conservatoire de Bagnaux, Le Centre des Bords de Marne, MFA, Crédit d'Impôt production phonographique, SPPF, Cité de la Musique, la Philharmonie, Musée Quai Branly, Maison de la Radio.

MÉDIAS

Nous nous adressons aux partenaires publics, Culturebox (France TV) et Arte Concert, et aux plateformes émergentes. Presse :Jazz News (Pierre Tenne), Citizen Jazz (Laurent Dussutour) , France Musique (Françoise Desgeorge, Alex Duthil Open Jazz), RFI (Laurence Alloir), Radio Nova(Reza Pounewatchi, Jeanne Lacaille), Médias partenaires dispositif cdbaby (Scubidu) Itiberê Zwarg : artiste sélectionné 69 radios internationales, + 20 blogs et revues internationales majeures (Billboard/Forbes,Chicago reader, JazzTime, JazzWax, World Music Central etc.)

Live à Sons d'Hiver 2022 Orquestra Familia da França feat Hamilton de Holanda et Chano Dominguez

Orquestra Família da França

Contacts booking:

Luciano Bertrand - Akamu

+39 329235-3329

luciano@akamu.net

Management Brasil:

Ajurinã Zwarg

+55(21)97698-1440

ajuiof@gmail.com

Production France :

Benoît Crauste

+33668473047

+55(11)99928-5803

bcrauste@gmail.com

