

LA BARDE / FULL RHIZOME

Présentent

Leïla Martial & Élie Dufour

Brocante Céleste

“

Les ambiances s'entrechoquent dans cette créativité débridée, nous sommes à chaque instant bousculés, surpris, ébahis.

C'est peu de dire que Leïla Martial est en création permanente, j' imagine qu'elle doit se surprendre elle-même. Maîtresse en improvisation, affichant une liberté qui semble à toute épreuve. La voix est certainement le plus bel instrument du monde, Leïla paraît, elle, prendre un plaisir gourmand à tout tenter avec la sienne... avec brio.

Elie Dufour « le pianiste voyageur » nous a lui, avec son trio EYM, déjà bien habitués à fusionner l'univers du jazz avec d'autres musiques du monde ; le voici en collaboration avec une artiste qui ouvre encore les horizons au-delà des frontières et du temps, voir du réel.

Attention aux limbes ! ”

JAZZ RHÔNE-ALPES

Genèse

Il est des rencontres significatives dans une vie d'artiste. Celle de la vocaliste clown Leïla Martial et du pianiste voyageur Elie Dufour est de celles qui savent ouvrir un nouveau champ des possibles artistiques. Attirés l'un par l'autre comme deux aimants sur beaucoup d'aspects de la vie, les deux musicien.nes répondent à un besoin urgent de créer ensemble.

Les premières expérimentations commencent à l'automne 2024 de façon spontanée et dans des lieux non dédiés. Ils jettent leur dévolu sur un instrument méconnu, l'organetto, petit orgue portatif médiéval qui trouve un écho dans le jeu de souffle/bouteilles que développe Leïla depuis plusieurs années.

Un duo dans le vent !

Il y a une dimension désuète et breloque dans le choix des instruments, accentuée par l'attirail de Leïla : boîtes à musique, flûte à coulisse, fioles, jouets détournés...

Le piano à queue, malgré son noble contraste, n'est pas épargné par le détournement : Elie s'est associé à l'ingénieur Robert Kieffer pour construire un étouffoir (fixé sur une barre en carbone) lui permettant de muter une partie des cordes et en accentuer le côté percussif.

Les pédales d'effet viennent compléter le set de chacun des musicien.nes qui n'hésitent pas à traiter les matières brutes pour ouvrir un nouvel espace sonore, donner l'illusion d'un orchestre, d'une cathédrale ou d'une forêt ariégeoise. Le caractère électro-acoustique est assumé,

tant au niveau esthétique qu'au niveau technique.

Il ne sera pas improbable d'entendre l'organetto repris dans un circuit d'effets et rejoint par les puissantes basses d'un Moog, le tout surplombé d'un thème alambiqué voix et piano inspiré de trois pays différents dont le troisième n'existe pas.

Au-delà de leur appétence commune pour l'innovation, les deux improvisateur.ices issu.es de la scène jazz ont cette passion des cultures nomades, des musiques venues d'Orient, d'Afrique ; ils sautent d'un continent à un autre, d'une époque à une autre, d'un seul battement d'oscillateur.

Biographie

Leïla Martial

Leïla Martial compte à l'heure actuelle parmi les artistes créatif.ves de la scène du jazz hexagonal grâce à une personnalité et à un talent qui la font échapper aux cadres conventionnels et la poussent vers une exploration vocale des plus aventureuses.

Née dans les années 80, Leïla baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. D'un tempérament espiègle et joueur, elle puise dans tous les champs d'expression pour tisser des ponts entre les mondes ; fascinée par les techniques vocales d'ethnies lointaines et la dimension expressive du son, elle développe petit à petit une manière de chanter atypique qui mêle phrasé jazz, langages imaginaires et techniques vocales diverses. Son parcours de vocaliste est récompensé par de nombreux prix et elle fait figure d'originale dans le milieu du jazz : premier prix de soliste *Jazz à la Défense* en 2009, premier prix au *Crest Jazz Vocal* en 2023, prix du

meilleur disque à l'*Académie du jazz* et artiste vocale aux *Victoires du jazz* en 2020 et 2024.

L'improvisation est une de ses plus grandes passions. Parallèlement à la musique, elle s'adonne à l'art clownesque et finit par créer son seul en scène *Jubilä - solo pour vocaliste multi-timbrée* dans lequel elle rassemble toutes ses facettes et s'affranchit résolument du cadre musical.

On la retrouve à l'affiche de plusieurs projets : *Jubilä*, *le jardin des délices*, *ÄKÄ*, *Oliphantre*, *Atrahasis*, *Baa Box*, *Orchestre National de Jazz* et sa curiosité semble n'être jamais rassasiée.

La récente rencontre avec le pianiste Elie Dufour s'inscrit dans une exploration purement musicale et elle voit en lui le partenaire rêvé pour poursuivre son travail de vocaliste insatiable.

“Leïla Martial est plus qu'une chanteuse. C'est une créatrice d'émotions et une plasticienne de la voix” **Jazz Magazine**

“L'une des “maîtres“ confirmés d'un instrument rare : cette voix à la créativité sans bornes” **France Musique**

“Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante, un peu clown un peu funambule qui sait passer de la douleur la plus pressante à de grands éclats de joie libérateurs” **Télérama**

www.leilamartial.com

Biographie

Élie Dufour

Improvisateur dans l'âme, Elie Dufour se passionne à l'âge de sept ans pour le piano. Il commence dès lors à étudier la musique classique et le jazz.

Il aime aller piocher dans les musiques du Monde, à travers les musiciens qu'il rencontre et le hasard des tournées. Aucune prétention de devenir musicien traditionnel de quelconque pays, il aime se considérer comme un caméléon dont on ne peut retracer l'origine. Travaillant avec rigueur les ornements et les subtilités des musiques d'Europe de l'Est et du monde arabe, il les utilise à sa manière au service d'une liberté créative, considérant son manque de racines musicales comme une force, celle de pouvoir aller chercher partout pour façonner son identité.

Durant son parcours étudiant il fonde le groupe *EYM Trio*, toujours en activité aujourd'hui, avec lequel il développe sa carrière. Il a composé et enregistré cinq albums, joué sur les scènes du monde entier.

En 2015 il obtient le premier prix du concours de *Jazz à la Défense*, du tremplin de *Jazz à Saint-Germain-des-Prés*, le deuxième prix, le prix du public et le prix de soliste de la *Getxo International Jazz Competition*.

L'année 2024 marque un tournant dans sa carrière, il se recentre sur la

France pour exister en son nom et remettre la création au centre de sa vie. Il élabore avec l'ingénieur Robert Kieffer un système d'étouffoir pour piano à queue. Une transformation qui démultiplie les possibilités de l'instrument et ouvre un nouveau champ créatif. Il rencontre cette même année l'artiste Leïla Martial avec qui il s'embarque dans un laboratoire sans limite.

Sur scène

Le duo envisage un concert scénarisé qui dépasse le cadre strict du concert. L'espace au plateau sera mis en lumière, certains supports d'instruments seront fabriqués sur mesure avec un ingénieur et un constructeur scénographe. Le décor rappellera le salon d'une brocanteuse collectionneuse d'instruments habité par des chercheuses fou.iles.

Ce projet se déclinera en deux formes : une électro-acoustique en salle puis une nomade et acoustique dans un second temps.

Une personne extérieure sera invitée pour assister deux sessions de travail en tant que regard extérieur. Cette pratique, bien connue chez les comédiens et danseurs mais peu usitée chez les musiciens, permet de passer un cap musical et scénique.

Une première étape de travail a été présentée à Lyon et Saint-Etienne en novembre 2024 pour confronter les premières ébauches aux vivants et orienter les recherches pour l'année à venir. Le travail se poursuivra toute l'année 2025 - c'est dans ce cadre qu'ils cherchent des résidences d'accueil et d'accompagnement - et la création finale verra le jour en décembre 2025.

Équipe

Leïla Martial

Voix

Elie Dufour

Piano, claviers

Brice Marin ou **Arthur Ower**

Son

Alice Huc ou **Adrià Noguera Incardona**

Lumière

Emile Parisien

Regard extérieur

Robert Kieffer

Inventeur d'instruments

Ben Farey

Constructeur, scénographe

Compagnie La Barde

Production

Emmanuel Magis, Mascaret Production

Développement et diffusion

Full Rhizome

Développement et coordination

Partenaires

Ce projet recherche encore des soutiens et coproducteurs.

Coproducteurs

Les Scènes du Jura - Scène nationale
Fondation BNP Paribas
Opéra National de Lyon - Opéra Underground
Le Métronum

Soutiens / accueils en résidence

Le Périscope
Opéra National de Lyon - Opéra Underground
Chez Lily
Le tapis vert
Le Métronum

Contacts

Une production de l'association
La Barde / Full Rhizome

Diffusion

Emmanuel Magis - Mascaret Production
emmanuel.magis@mascaretproduction.com
+33 (0)6 63 40 64 68

The logo for Mascaret Production, featuring the word "MASCARET" in a stylized, hand-drawn, black font with irregular, jagged edges.

Développement et coordination

Pauline Ansel - Full Rhizome
pauline@fullrhizome.coop

Jérémie Mension - Full Rhizome
label@fullrhizome.coop

