Cie Hirundo Rustica – Label Hirustica
Ti an Holl - 22310 Plestin Les Grèves
Tél : +33(0)6 95 12 06 39
information@hirustica.com

DOSSIER DE PRESSE

Ensemble Fawaz Baker «Alep – Brest»

Sortie d'album le 15 novembre 2019 (CD + Vinyle)
Distribution : L'Autre Distribution & Xango

L'imaginaire de Fawaz Baker, citoyen du monde,
s'abreuve à de multiples sources.
Avec son album Alep-Brest, le compositeur invente
un idiome musical libre et déterritorialisé.
Difficile en effet d'assigner à résidence cet univers baigné
de parfums orientaux, traversé d'effluves
sud-américaines et manouches,
classiques comme traditionnelles.
Grâce à un lumineux mariage de timbres, le petit miracle
opère. Anne Millour - Le Quartz, Scène nationale de Brest

CONTACT PROMO:

Agence de Presse VeevCom
Sèverine BERGER
M : +33 (0)6 77 83 62 39
severine@veevcom.com

VeevCom
Relations presse · Communication · Traduction

La chaîne de transmission continue d'un musicien à un autre et d'une âme à l'autre, reprenant des mélodies millénaires qu'on entendait jadis un peu partout dans la ville, dans les églises et les cafés ; dans les mosquées et sur les terrasses des immeubles en pierre de taille. Ces airs, en arabe, syriaque, arménien, turc ou kurde, se sont transmis de génération en génération, forts de leur beauté, comme unique arme contre l'oubli.

ENSEMBLE FAWAZ BAKER

Manon Courtin
guitare/chant

Helena RécaldE
contrebasse/chant

Samir HOmsi
percussions/chant

Fawaz Baker
direction/oud/chant

Leur dénominateur commun est, pour Fawaz Baker, leur constante innovation au sein d'une structure traditionnelle. La musique orientale offre en effet de grandes possibilités en termes de rythme, de mélodie et d'improvisation. Elle est ce qu'on nomme une musique modale : composée de phrases musicales, non de tons ou de notes, comme la plupart des compositions en Occident depuis le XVIIIe siècle. Le son oriental est fondé sur l'improvisation et la polyphonie ; liberté qui permet à deux mélodies d'évoluer en même temps au sein d'une architecture complexe, et autorise chaque musicien à interpréter et improviser.
Comment, alors, trouver l'équilibre entre musique écrite et improvisée, entre modal et tonal ? Le pari n'est pas aisé, mais illustre combien la musique – et l'art en général est apte à créer un dialogue entre des forces contradictoires, là où l'idéologie échoue.

hirustica

ENSEMBLE FAWAZ BAKER

Manon Courtin
guitare/chant

Helena Récalde
contrebasse/chant

Samir Homsi
percussions/chant

Fawaz Baker
direction/oud/chant

AVEC LE SOUTIEN
du Fonds de dotation du Quartz (Brest)

PRODUIT PAR LE LABEL HIRUSTICA
ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION :
Pauline Ranvel
COORDINATION :
Gaby Kerdoncuff
COMMUNICATION :
Élise Bureau pour Le Pas de la Baleine

ENREGISTREMENT :
Jacques-Yves Lafontaine en Mai 2019 au studio Astrolab (Le Faouët, 22)
MIXAGE :
Jacques-Yves Lafontaine
aux Studios de Bretagne (Ploërmel, 56)
MASTERING :
Sébastien Lohro Studio NDE
GRAPHISME :
Nolwenn Blouin / Tryptik
PHOTOS :
Éric Legret

ALEP – BREST
CD & Vinyle

Liste des titres :

1) HADI
(F. Baker / Al Rawandi) - 6.54

2) CHOUBY
(F. Baker) - 4.20

3) KARTE
(F. Baker / Traditionnel/ F. Baker) - 6.07

4 - AYYOUB
(F. Baker / Abul Ala Al Maari Xe siècle) - 9.59 (3.40 vinyle)

5) AED LANA
(Traditionnel / F. Baker / Texte d'une poétesse du XVIIIe siècle Al Tillawiya, ville de Homs) - 5.25

6) ABU SAID
(F. Baker) - 3.29

7) TANGO D'ALEP
(F. Baker) - 2.03

8) SONATE
(F. Baker / Omar Al Batsh Alep 1950) - 4.26

9) BREST
(F. Baker / Traditionnel / F. Baker) - 4.32

Distribué par l'autre distribution

Xango Music www.xangomusic.com

La musique, c'est le temps.
« Dans mon travail, j'ai observé que je retrouvais souvent le chiffre quatre, qui lui-même se rapportait à d'autres nombres. J'ai ainsi décidé de représenter le cycle d'une année sur une heure, en interrogeant les heures, les jours, les mois et enfin les saisons.
En premier vient le printemps.
La musique que j'ai écrite pour cette saison a une couleur, le vert, et une saveur, l'acidité. Décrire la saveur d'une musique m'est très cher. Certaines idées pour décrire la musique, comme le toucher, l'odorat et le goût, sont pour moi de grands vecteurs d'émotions. L'odorat nous marque durant notre enfance et pénètre notre inconscient. La musique est ainsi un passage de la conscience à l'inconscience. Mes morceaux ont une odeur et un goût qui me sont le plus souvent indéfinissables, voire insaisissables.
Après le printemps vient naturellement l'été, rouge et au goût fort. L'été est chaud, intense, coléreux et en même temps drôle et sympathique. J'ai choisi deux textes d'un poète du xe siècle, Abul Ala Al-Maarri. Il a écrit une lettre à Dieu, qui a inspiré Dante dans l'écriture de la *Divine Comédie*. Il lui parle de l'injustice et du chaos de la création.
Abul Ala Al-Maarri était aveugle; je vois en lui un grand poète qui exprime une idée civilisationnelle de l'islam beaucoup plus qu'une identité. J'essaie constamment de proposer de nouveaux éléments culturels car dès qu'une identité est définissable, elle devient figée, et lorsqu'elle figée, elle devient périmée. Elle n'est plus utilisable, et ne sert qu'à se déclarer la guerre. Croyez-moi, je saisis bien le sens de ce dernier mot. L'idée, l'essence, la substance de ma musique naissent de l'improvisation ; ensuite vient le travail. J'ai à peine besoin de m'installer à mon instrument pour laisser mes idées se déployer.
Pour cette partie estivale, je me suis levé un matin avec une mélodie en moi, qu'il m'a fallu enregistrer avant qu'elle ne s'enfuie. Le point de départ de ma musique est émotionnel, et son point d'arrivée doit l'être tout autant. Ce n'est pas tant une inspiration onirique qu'une profondeur de l'inconscient ; c'est notre mémoire, notre âme. C'est nous !
C'est en se plongeant au cœur de nous-mêmes que nous atteindrons l'universel. C'est pour cela que nous jouons de la musique : elle est un pont qui nous permet d'entrer dans ce monde qui appartient à tous. C'est une contemplation intérieure autant qu'un moyen de communiquer sans user de la langue.
Nos cultures sont vieilles de quatre mille ans. Mais les émotions liées à nos sensations nous proviennent, elles, de quarante ou cinquante mille ans.
Après l'été vient l'automne, qui est orange, salé. C'est très étonnant, une orange salée. L'automne est apaisé et un peu triste, sans être implorant. J'ai transformé ce qui était au départ une improvisation en partition pour cordes et bois. Je propose aussi une alternative à cette fracture qui existe entre l'Orient et l'Occident, cette distinction que je n'apprécie pas. Les guerres du xviiie siècle ont amené des influences réciproques entre les Ottomans, les princes moldaves et la musique de Mozart. C'est une époque où les frontières musicales ont cédé ; c'est ce que je recherche également dans mon travail, l'effacement des limites.
Je suis un compositeur de mon époque et j'aime à user de ses éléments. J'intègre dans mon travail non seulement des ingrédients alépins, influencés à la fois par le monde arabe et le monde turc, mais aussi du jazz, du rock, du blues, des genres que j'ai pratiqués des années durant.
Je ne me connais pas de limites de ce côté-là. Je ne veux pas définir ma musique comme orientale ou occidentale. C'est une musique du cœur qui s'adresse à tous.
Au mois d'octobre, l'atmosphère change et se fait plus fraîche. *Aed Lana* (Reviens-moi), une chanson écrite par une poétesse du XVIIIe siècle est un poème beau et court. *Aed Lana* parle de souvenirs qui éloignent les démons, avant de nous faire basculer dans la dernière partie, l'hiver.
L'hiver est bleu roi, bleu nuit, et contient même un peu de noir ; mais l'hiver est joyeux, sucré. Il y a quelque chose de chocolaté. Je ne parle pas de l'aliment en soi mais plutôt du souvenir. Le goût du chocolat est le même pour nous tous ; mais le souvenir est différent pour chaque individu.
J'ai voulu modeler quelque chose de personnel, qui puisse se partager, se re-partager et encore se partager. C'est ce qui compte le plus pour moi, en définitive. La guerre, c'est le manque de partage et, plus précisément, le manque d'envie de partage.

Les mélodies ont leur propre vie, elles sont contagieuses – comme les recettes de cuisine et les blagues. Elles sont une transmission qui s'opère d'un cœur à un autre.

Fawaz Baker, 2019

HELENA RÉCALDE

Bassiste, contrebassiste, guitariste, chanteuse, auteur et compositrice. Equatorienne d'origine, bercée par les rythmes afro-latins et les mélodies andines, elle arrive en France en 2003 et développe depuis de nombreux projets internationaux, dans lesquels elle mêle la musique de ses origines au jazz dans ses compositions et ses arrangements. Son ouverture musicale et son goût pour l'improvisation, ses rencontres musicales lui permettent de voguer dans des univers éclectiques : latin, jazz, folk, musique du monde, rock ou encore musique contemporaine. Elle enseigne au conservatoire d'Evry depuis 2011.

MANON COURTIN

Guitariste et musicienne polyvalente, elle se produit dans divers groupes entre Paris et Toulouse *(Isiak, Helvète On the Ground)*. Sa formation initiale de guitariste jazz et ses goûts musicaux éclectiques l'amènent à travailler différents répertoires allant du jazz manouche et de la Nouvelle Orléans *(Pigalle Swing, Dixaswing)*, en passant par les musiques traditionnelles d'Amérique latine *(Cumbia Ya, la Guaguita)*. Elle développe une pratique multi-instrumentale (cuatro vénézuélien, tres cubain, basse, percussions, violoncelle) qu'elle développe notamment pour le théâtre *(Compagnie du Peuple Lié)*. Elle donne également des cours et encadre des ateliers pour personnes autistes avec l'association *Irimi-Vivace*.

SAMIR HOMSI

Percussionniste syrien de talent, vivant à Paris, il a étudié la musique arabe et les instruments de Oud et percussions dans son pays d'origine. Il a également participé à de nombreux festivals en France, Belgique, Espagne, Algérie et Maroc. Samir a joué avec la chanteuse Sapho, Ibrahim Maalouf, le violoniste Safwan Kenani, le chanteur palestinien Moneim Adwan ou encore la troupe *Alquds*.

Du Tablas au Djembé en passant par le kanun, bandir, rek et bongo : ce qui étonne en passant en revue les instruments dont il a la maîtrise, c'est l'extrême richesse et la diversité des percussions qui enrichissent les formations auxquelles il participe.

FAWAZ BAKER

La guerre a arraché ce joueur d'Oud à sa Syrie natale et à tout ce qu'il y avait construit, même s'il a tenu à rester longtemps solidaire de ses habitants : Fawaz Baker a dirigé plusieurs années le Conservatoire de Musique d'Alep. Depuis la France, Fawaz passe une grande partie de son temps dans les camps de réfugiés syriens au Liban pour transmettre aux enfants sa passion de la musique, et leur faire réapprendre le silence, loin de la bruyante guerre.

Musicien depuis toujours il fut architecte de profession avant de se consacrer exclusivement à la musique. Dessiner l'espace et le temps, accueillir le silence : la transition lui fut naturelle. De l'accordéon de son enfance en accompagnement du chant, au clavier puis à la contrebasse, il a exploré plusieurs univers (hard rock, jazz, blues) et consacré des années à l'étude de la musicologie et des influences multiples de la musique aleppine (Ottomane, Iranienne, Arménienne, Indienne et d'Asie centrale, dont la tradition soufie).

Il est artiste associé au Quartz à Brest jusqu'en 2020.

« Je me souviens dans les années 80 avoir bu quelques verres à Istanbul avec un jeune futur conscrit Irakien qui voulait voir l'occident là où je venais découvrir l'Orient... En écoutant cet album nombre d'entre nous apprécieront sans doute un album de musique orientale : certes on y entends l'oud emblématique, le chant en arabe, les percussions, oui et aussi la contrebasse, et sans doute l'histoire d'un homme, complexe et pluriel comme il se doit.
À l'écoute de ces titres et au souvenir des conversations avec Fawaz Baker je ne peux m'empêcher de croire qu'il faut apprendre à rebondir, accumuler autant de connaissances, de passion qu'il sera nécessaire pour, le jour venu, répondre aux nouvelles situations qu'on vous impose ou que vous vous imposez.
Il est possible et peut-être souhaitable d'avoir plusieurs vies et de les vivre pleinement.
Mais, cela précède le présent et, je vole cette pensée à Arianne Ascaride : quand on joue il faut oublier son intelligence et ne laisser apparaître que l'émotion.
Peut-être devrions-nous écouter la musique de Fawaz à l'éclairage de ces réflexions...
Le dernier thème intitulé « Brest », est bien l'exemple, en clin d'œil, de la circulation des pensées artistiques si populaires soient-elles. Le film d'Adela Peeva « À qui est cette chanson ? » se questionne sur l'origine d'un standard présumé balkanique. Je le connaissais parlant de filles d'Üsküdar ou du Caire, certains auraient aimé y voire les filles de Poullaouen... Fawaz l'a posé à Brest.
Puisse le monde permettre à chacun de vivre, simplement, là où ses pas l'ont menés, poussés par la volonté ou l'adversité et si nous filons la métaphore brestoise Fawaz est l'une des balises que peuvent suivre tous ceux qui le souhaiteront ou en auront besoin.»
Érik Marchand

Agenda Ensemble Fawaz Baker

SEPTEMBRE
le 4 :
répétition ensemble DEMOS Brest au Quartz, scène nationale de Brest (29)

OCTOBRE
le 12 :
répétition ensemble DEMOS Brest au Quartz, scène nationale de Brest (29)
les 18/19/20 :
FAWAZ SOLO master class + 2 concerts solo. Domaine de Kergehennec BIGNAN (56)

NOVEMBRE
le 2 : Concert Ensemble Fawaz BAKER fondation Anthony Burgess, Manchester (UK)
du 13 au 15 :
résidence, répétition du concert Alep/Brest au Conservatoire Xénakis à Evry-Courcouronnes (91)
le 18 :
concert sortie d'album au Studio de l'Ermitage, Paris (75)

DÉCEMBRE
le 7 :
répétition ensemble DEMOS Brest au Quartz, scène nationale de Brest (29)
le 13 :
concert sortie d'album au Quartz, dans le cadre du festival NoBorder#9, Brest (29)

Cie Hirundo Rustica – Label Hirustica
Ti an Holl - 22310 Plestin Les Grèves
Tél : +33(0)6 95 12 06 39
information@hirustica.com

Le label Hirustica et la Cie Hirundo Rustica créés
par Gaby Kerdoncuff & Jean-Luc Thomas en 2007
constituent un outil professionnel de production et de diffusion
de spectacles et de disques tournés vers les musiciens voyageurs
à la fois ancrés dans leur terroir et avides d'échanges internationaux.
Réalisés avec la collaboration d'une cinquantaine de musiciens venus de tous les horizons,
ils perpétuent une longue tradition bretonne d'ouverture au monde.
Aux croisements des esthétiques :(musiques traditionnelles et contemporaines, jazz, ...),
et des cultures : du Moyen-Orient (Kazut de Tyr, Ensemble Fwaz Baker, Dengekan)
au Niger (Serendou)
en passant par l'Inde (Magic Flutes), l'Irlande (Thomas/Hopkins)
le Brésil (Oficina, Kerlaveo), ou encore le Maroc (Moltaka) –
les artistes de la compagnie cheminent
en quête de nouveaux langages artistiques par-delà les frontières.
Les esthétiques partagées nourrissent les civilisations et interrogent notre époque.
Si l'on peut facilement s'illusionner sur ce que l'on apporte à l'autre,
s'illusionner sur sa propre valeur aussi, les termes de l'échange et du partage
inconditionnels sont posés ici comme des préalables à toute aventure.

Fruits de ces rencontres humaines et artistiques,
les disques produits par le label Hirustica reflètent la richesse
du parcours des musiciens de la compagnie.

CONTACT PROMO:

Agence de Presse VeevCom
Sèverine BERGER
M : +33 (0)6 77 83 62 39
severine@veevcom.com