

PSPBB
théâtre
danse
musique

STUDIO ORCHESTRA

Avec les étudiantes et étudiants en DNSPM du PSPBB et du CMDL et les étudiantes et étudiants de la Musikhochschule de Münster.

Pierre Bertrand, direction

JEUDI 20 ET VENDREDI 21
FÉVRIER 2025
CMA 13 - MAURICE RAVEL

ENTRÉE LIBRE DANS
LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

musik |
hochschule
münster
mensch. musik |

CMDL
Centre des Musiques
Dixie Lockwood

LE PSPBB

UNE ÉCOLE

D'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR DES ARTS

DE LA SCÈNE

Le Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt (PSPBB) est un établissement d'enseignement supérieur créé à l'initiative et avec le soutien du ministère de la Culture, des villes de Paris et de Boulogne-Billancourt, cette dernière faisant partie de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Le PSPBB est membre de l'Alliance Sorbonne Universités.

Riche d'une des plus belles offres pédagogiques françaises dans le domaine du spectacle vivant, le PSPBB réunit plus de 200 enseignants et intervenants extérieurs qui mettent leur savoir et leur savoir-faire au service d'une formation d'excellence.

Le PSPBB est aujourd'hui le seul établissement à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel de danseur jazz (DNSPD), en partenariat avec l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

STUDIO ORCHESTRA

Le studio orchestra mêle big band de jazz et mini symphonique. L'orchestre est composé des étudiantes et étudiants interprètes du PSPBB.

Le programme, constitué d'œuvres écrites depuis un siècle pour ce type d'effectif, montrera la diversité du répertoire d'un studio orchestra ; les pièces seront issues de comédies musicales, d'œuvres jazz ou pop symphoniques et de musiques de film.

SUIVEZ-NOUS

PSPBB : <https://www.facebook.com/pspbb.pole/>

Département danse : <https://www.facebook.com/pspbbdanse>

PSPBB : <https://www.instagram.com/pspbb/>

Département danse : <https://www.instagram.com/pspbbdanse/>

<https://twitter.com/PSPBB>

<https://www.linkedin.com/company/pspbb>

<https://vimeo.com/pspbb>

Iphigenia, Suite n°1 (commande du Los Angeles Philharmonic)

Musique : Wayne Shorter

Livret : Esperanza Spalding

Arrangement : Clark Rundell

Prometheus Unbound

Musique : Wayne Shorter

A love That Will Never Grow Old

Musique : Gustavo Santaolalla

Paroles : Bernie Taupin

Arrangement : Ljorva

Musique du film *Brokeback Mountain* (Golden Globe meilleure chanson - Oscar meilleure musique)

Rio de La Penas

Musique : Gustavo Santaolalla

Arrangement : Juan Cruz Luqui

Te Quiero Te Espero

Musique : Gustavo Santaolalla

Arrangement : Gustavo Gregorio

The Apology Song

Musique : Gustavo Santaolalla

Arrangement : Juan Cruz Luqui

Musique du film d'animation *The Book of Life*

The Last of Us

Musique : Gustavo Santaolalla

Arrangement : Juan Cruz Luqui

Musique du jeu video *The Last of Us*

Avec les étudiantes et étudiants en DNSPM du PSPBB et du CMDL et les étudiantes et étudiants de la Musikhochschule de Münster.

Pierre Bertrand, direction

La participation des étudiantes et étudiants de Münster est issue d'un partenariat entre le PSPBB et l'université de Münster. Cela fait suite au projet réalisé par Greta Heuser qui a effectué une année de volontariat/service civique au PSPBB en 2023-2024, dans le cadre du dispositif de Volontariat culturel Franco allemand.

Avec :

Fabienne Schoppmeyer, trombone

Maximilian Schmidt, trombone ou bass trombone

Benedikt Hüls, trompette

Seylan Baldauf, trompette

Wilko Martens, cor

DISTRIBUTION

VIOLON

Lauriane Couëffé
Louis Aronica
Alice Bonne-Kitabayashi
Adeline Corre

ALTO

Lucie Biek
Pauline Gmyr

VIOLONCELLE

Noémie Dournaud
Hélène Postel-Labarthe
Derek Bondet de la Bernardie

FLÛTE TRAVERSIÈRE

Marine Cucurou
Ece Selin Yucsel

HAUTBOIS

Judith Bouter

CLARINETTE

Yumiko Yamashita
Paul Courriol
Jules Perez

COR

Wilko Martens
Lorette Perocheau

COR ANGLAIS

Judith Bouter

TROMBONE

Maxime Chevalier
Maximilian Schmidt
Fabienne Schoppmeyer
William Stubbe

TROMPETTE

Seylan Baldauf
Benedikt Hüls
Emma Launay

PERCUSSION

Garance Enjalbert
Alex Tallé

CONTREBASSE

Léna Aubert

SAXOPHONE

Francesco Braga
Mana Takarabe
Pierre Thiot

SAXOPHONE JAZZ

Rémi Dardenne

PIANO JAZZ

Loïc Deschamps

TROMBONE JAZZ

Maxime Chevalier

GUIRE JAZZ

Tilen Gavranovic

CONTREBASSE JAZZ

Léna Aubert

BATTERIE MAA

Axel Garcia

VOIX MAA

Louise Dissous

Amandine Fauque

GUIRE MAA

Thomas Léon

BASSE MAA

Victor Morley Courriol

BIOGRAPHIE

PIERRE BERTRAND

Saxophoniste, flûtiste, professeur de renom, mais aussi compositeur, chef d'orchestre, arrangeur, auteur de musiques de films, ou fondateur de Big Band : Pierre Bertrand déroule un CV impressionnant et vous enveloppe à chacune de ses apparitions sur scène avec son jazz bariolé, ensorcelant, inattendu.

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), Pierre Bertrand fonde le Paris Jazz Big Band en 1998 avec Nicolas Folmer et obtient avec cet orchestre une Victoire du Jazz et le Django d'Or. Dirigeant le Nice Jazz Orchestra, il a également été chef d'orchestre invité dans de nombreux pays (Mexique, Allemagne, Lettonie, Colombie, Brésil, Venezuela, Argentine, Danemark...) ainsi que pour de nombreuses émissions de télévision. Depuis 2021, il a dirigé l'orchestre Philharmonique de Nice pour le Nice Jazz Festival avec Roberto Fonseca Trio et de nombreuses autres occasions, l'orchestre de l'Opéra Rouen Normandie avec le Trio de Tigran Hamasyan...

Pierre Bertrand signe de nombreux

arrangements orchestraux pour André Ceccarelli, Jean-Pierre Como, Diego Imbert, mais aussi dans des contextes plus populaires mais toujours de qualités : Claude Nougaro, Charles Aznavour, Murray Head, Pascal Obispo, Michel Fugain, Maurane ...

Pierre Bertrand est compositeur et auteur de nombreuses musiques de films et téléfilms depuis 2006 (*Django* par Etienne Caumar, *La Grande Vie* par Emmanuel Salinger, téléfilms de Jacques Fansten, Philippe Le Guay, Sylvain Monod...).

On entend nombre de ses arrangements depuis 2020 pour les émissions de France 2 comme *Symphonissime*, *Fauteuil d'Orchestre*, *Les pièces Jaunes*) où il entoure d'un écrin orchestral des artistes comme Sting, Kimberose, Danny Brillant, Elodie Fregé, Nathalie Dessay, Ben L'Oncle Soul, Vianney, Angèle, Black Pink, Michel Polnareff, Asap Rocky, Rosé, Katy Perry...

En 2009, il enregistre son premier album en soliste, *Caja Negra*, entouré de musiciens de jazz et de flamenco. *Caja Negra* devient le nom de son groupe principal, véritable « boîte noire » d'un avion imaginaire qui enregistre tout et propose une déambulation musicale entre Méditerranée, Afrique et Amérique latine.

Son second opus, *Joy* (Cristal Records – Sony Music), obtient en 2017 une Victoire du Jazz.

Au fil d'une trentaine de concerts en 2017 et 2018, le groupe a pu se produire devant des salles toujours pleines à craquer.

Pierre Bertrand et Caja Negra arrivent à la pleine maturité, gonflés à bloc d'une énergie prête à exploser.

Un troisième album autour de l'œuvre de Duke Ellington est sorti en octobre 2018, il s'agit d'une réécriture de la fameuse *Far East Suite* de Duke Ellington et Billy Strayhorn.

Puis un quatrième album *COLORS* est présenté en avril 2021 imaginant un lien entre couleurs et musique d'après les peintures de Jean-Antoine Hierro, enregistré en quintet avec l'immense trompettiste suédois : Anders Bergcrantz.

En 2023, deux albums voient le jour : *Hope* (Cristal Records / Sony), qui est un "songbook" des mélodies les plus fortes qui ont marqués ces 25 ans de carrière musicale de Pierre Bertrand arrangées pour quartet avec André Ceccarelli et l'Orchestre Philharmonique de Nice. Mais aussi, *Harmonia* (Continuo Music) son premier album Symphonique enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Nice.

Depuis 2021, il a créé un programme European Jazz Compagnons en partenariat avec le Classical Beat Festival de Lübeck, Nue Jazz de Nuremberg et Marseille Jazz des 5 Continents, dans lequel des grands experts européens de big band jouent avec des jeunes professionnels issus de

toute l'Europe, pour partager leur arts en situation professionnelle, avec une haute exigence artistique.

Il est aujourd'hui professeur au CRR de Paris - IDa Rubinstein et à la Hochschule für Musik Basel, professeur au Pôle Supérieur d'enseignement artistique - Paris - Boulogne-Billancourt, au COnservatoire à rayonnement régional (CRR) de Nice et intervenant au CNSMDP.

GUSTAVO SANTAOLALLA

Compositeur, musicien et producteur mondialement reconnu, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, Gustavo Santaolalla commence à jouer de la guitare dès l'âge de cinq ans et devient rapidement un acteur clé de la scène musicale argentine. À l'adolescence, il fonde le groupe Arco Iris, un pionnier du rock progressif argentin, avant de quitter le groupe au début des années 70. Après avoir fondé Soluna, il fuit la répression en Argentine et s'installe à Los Angeles en 1978. Là, il fonde Wet Picnic et entame une carrière de producteur, notamment avec León Gieco, ce qui marque le début d'une carrière prolifique.

À son retour en Argentine en 1983, après la fin de la dictature militaire, il lance le projet *De Ushuaia a La Quiaca* avec Gieco, un voyage musical à travers le pays qui rencontre un grand succès. Santaolalla s'implique ensuite dans la production

de groupes mexicains comme Maldita Vecindad et Caifanes, et poursuit sa carrière solo avec des albums comme *Gas* (1995) et *Ronroco* (1998), ce dernier marquant une étape importante en suscitant l'intérêt du réalisateur Michael Mann, qui l'invite à travailler sur la bande originale de *Révélation* (1999).

Santaolalla connaît une ascension majeure après avoir composé des bandes sonores pour des films comme *Amours chiennes* (2000), *21 Grammes* (2003), et *Le Secret de Brokeback Mountain* (2005), pour lequel il remporte un Golden Globe et un Oscar. Il poursuit avec *Babel* (2006), obtenant un second Oscar, et élargit son répertoire avec des projets variés, incluant la musique pour le jeu vidéo *The Last of Us* (2013) et la comédie musicale *Le Labyrinthe de Pan* (2014). Toujours actif, il continue à se produire avec Bajofondo et à sortir de la musique, notamment son album instrumental *Camino* en 2023. Sa carrière illustre un mélange unique de talents musicaux et une influence internationale, des racines argentines au cœur du cinéma et de la musique mondiale.

WAYNE SHORTER

Doté d'un solide bagage théorique acquis à la New York University, Wayne Shorter s'est d'abord forgé une réputation au sein de la communauté des musiciens,

au point d'émerger dès ses débuts professionnels en 1959 dans l'un des meilleurs groupes du moment : les Jazz Messengers. Pendant cinq ans, il s'impose comme un compositeur de thèmes originaux qui renouvelle le répertoire de la formation d'Art Blakey mais surtout, comme un saxophoniste ténor dont la démarche présente des similarités avec celle de John Coltrane qu'il fréquente régulièrement. Son jeu véhément, tumultueux et très contrasté de « jeune homme en colère » (comme on disait alors) est rendu caractéristique par une sonorité aux ponctuations fauves (falsetto, notes étranglées, raucité légère du timbre).

Au contact de Miles Davis et des membres de son quintette (Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams) qu'il rejoint en 1964, Wayne Shorter acquiert un sens de l'espace et du temps, du vide et du silence, qui lui permet d'explorer les possibilités suggestives d'un groupe dont l'interactivité et la réactivité internes sont certains des mots-clés. À mesure que Miles Davis explore les possibilités offertes par l'intégration d'instruments électriques, la pensée de Shorter évolue vers des préoccupations moins formelles que coloristes. L'intérêt qu'il prête alors au saxophone soprano et aux musiques extra-jazzistiques le conduit à organiser la musique en sons, en voix enchevêtrées, en timbres fondus.

Associé à Joe Zawinul, pionnier des synthétiseurs, il crée en 1971 Weather Report, groupe phare de la période fusion. Le saxophoniste s'y révèle de plus en plus concis, soucieux d'agencements colorés et de mélodies énigmatiques qui s'enrichissent des rythmes que la diaspora africaine a essaimé de par le monde (en témoignent aussi ses collaborations postérieures avec Milton Nascimento et Salif Keita).

Sa carrière oscille alors entre la tentation rétrospective (tournée avec le groupe VSOP dans les années 1970 ; projet Tribute to Miles en 1992) et la poursuite d'une musique orchestrale de caractère souvent cinématographique qui fait appel aux ressources électroniques (l'album *Atlantis* ou encore *High Life*, conçu avec Rachel Z) ou pas (collaboration avec les orchestres symphoniques de Detroit et de Lyon), Wayne Shorter faisant souvent allusion à sa conviction que le temps est, à ses yeux, sans linéarité aucune.

Plus elliptique que jamais, l'art de Wayne Shorter atteint à une quintessence, une conscience aiguë des structures qui en deviennent sous-entendues, qui donnent l'illusion qu'accompagnement et solo se détachent l'un de l'autre jusqu'à l'autonomie complète. Alors que toute une génération de saxophonistes redécouvre l'originalité de son lyrisme et l'audace de ses conceptions harmoniques des années

1960, Shorter s'entoure d'un quartette (Danilo Perez au piano, John Patitucci à la contrebasse, Brian Blade à la batterie) qui bouleverse les règles par son fonctionnement égalitariste et s'impose avec une insolence juvénile comme l'un des groupes parmi les plus captivants du début du XXIe siècle.

© Philharmonie de Paris, 2005

***DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT
MUSIQUE***

Carine Bonnefoy

RÉGIE PLATEAU

Paul Sarrailh
Zacharie Hitter

DIRECTEUR DU PSPBB

Claude Georgel

RÉGIE SON

Paul Lambert de Coursay

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Justine Housset

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

Delphine Roussel

CHARGÉE DE LA COMMUNICATION

Jeanne Balluais

CHARGÉE DE PRODUCTION

Coraline Debu

SERVICE CIVIQUE

Vera Heise

REMERCIEMENTS

À Benoît Girault, directeur du CRR de Paris - Ida Rubinstein et à Jean-François Piette, directeur du CMA13 et à leurs équipes

le siège

14 rue de Madrid
75008 Paris

01 40 55 16 64

contact@psbb.fr

psbb.fr

Pour suivre nos actualités,
abonnez-vous à notre lettre
d'information
communication @ psbb.fr

soutenu par

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES D'ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Photo : Julien Benhamou