

Ingrid Laubrock et le Grand Orchestre de Muzzix

Création en grand ensemble / Jazz et expérimental

Concert

**Création le 23/01/25 au Vivat d'Armentières (59)
et le 24/01/25 au Théâtre d'Abbeville (80)**

Production : Muzzix

Durée : 1h environ

Contact : Peter Orins

peter@muzzix.info

+33 (0)9 50 91 01 72

DISTRIBUTION

Ingrid Laubrock Composition, direction artistique, conduction

Le Grand Orchestre de Muzzix

25 artistes- Liste prévisionnelle

Le noyau - Groupe 1 : Sakina Abdou (saxophone), Ivann Cruz (guitare), Barbara Dang (clavier), Raphaël Godeau (guitare), Christophe Hache (basse), Frédéric L'Homme (batterie), Nicolas Mahieux (contrebasse), Maxime Morel (tuba), Stefan Orins (piano), Peter Orins (batterie), Rosa Parlato (flûte), Christian Pruvost (trompette), Maryline Pruvost (flûte, voix)

Groupe 2 : David Bausseron (guitare), Falter Bramnk (clavier), Samuel Carpentier (trombone), Claude Colpaert (trombone, percussion), Xuân Mai Dang (flûte, électronique), Vincent Debaets (saxophone baryton), Patrick Guionnet (voix), Philippe Lenglet (guitare), Fred Loisel (percussions), Yanik Miossec (clarinette, électronique), Jean-Baptiste Rubin (saxophone), Marjorie Van Halteren (voix, électronique)

Alex Noclain Son

MENTIONS DE PRODUCTION

Production Muzzix (59)

Soutenu par Jazz & New Music, un programme de la Villa Albertine et de la Fondation Albertine.

La pièce composée par Ingrid Laubrock fait l'objet d'une aide à l'écriture du Ministère de la Culture

DÉCOUVRIR LA DISCOGRAPHIE

Enregistrements de Ingrid Laubrock

- *Contemporary Chaos Practices*

<https://bit.ly/Laubrock-CCP>

- *GGRIL Plays Ingrid Laubrock*

<https://bit.ly/Laubrock-GGRIL>

Enregistrements du Grand Orchestre de Muzzix

- *Radiolarians* de Michael Pisaro-Liu

<https://bit.ly/GOM-Pisaro>

- *Artifacts of translation* de Anthony Pateras

<https://bit.ly/GOM-Pateras>

Interview d'Ingrid Laubrock

<https://www.youtube.com/watch?v=EukhWrZnKwg>

CALENDRIER

Création

23/01/25 au Vivat d'Armentières (59)

24/01/25 au Théâtre d'Abbeville (80)

Résidences de création

2 et 3 décembre 2024 : répétitions

Du 21 au 23 janvier 2025 : résidence au plateau

Disponible à la programmation

à partir de février 2025

CONDITIONS D'ACCUEIL

Durée 1h environ

Équipe en tournée 29 personnes max.

Conditions financières et techniques sur demande

Ingrid Laubrock et le Grand Orchestre de Muzzix

"Laubrock possède l'un des styles free-improv les plus séduisants et les plus originaux qui soient - rugueux, audacieux, courageusement lyrique - mais récemment, ses compositions et ses arrangements se sont révélés aussi captivants que ses solos."

- Paul de Barros, DownBeat

Les mots de Franpi Barriau (Citizen Jazz) illustrent parfaitement la trajectoire empruntée par Ingrid Laubrock ces dernières années : "Parmi les voix du jazz contemporain international, Ingrid Laubrock est certainement l'une des plus passionnantes. Installée à New York depuis de nombreuses années, la saxophoniste d'origine allemande a réussi à coaliser autour d'elle de nombreux musiciens, permettant à sa musique de grandir à pas de géant et de s'affiner au gré de nombreuses rencontres.". C'est d'ailleurs au fil de ses collaborations artistiques que l'on voit la musique d'Ingrid Laubrock devenir de plus en plus polymorphe et les étiquettes disparaître pour laisser la compositrice confectionner sa propre recette, puisant à la fois dans le jazz, les musiques improvisées et la musique contemporaine.

Autant de sources d'inspirations qui résonnent tout particulièrement avec l'univers musical des musicien-ne-s du collectif Muzzix. Après avoir croisé la route d'Ingrid Laubrock à de nombreuses reprises ces dix dernières années, quoi de plus évident que d'inviter la saxophoniste à échanger en 2023 avec quelques musicien-ne-s du collectif pour entamer une nouvelle collaboration. L'entente est immédiate et la poursuite du travail collectif sonne comme un évidence : la compositrice, qui s'est déjà illustrée à de nombreuses reprises dans la composition pour orchestre - comme en 2018 avec la sortie de *Contemporary Chaos Practices* - composera pour 2025 une pièce pour le Grand Orchestre de Muzzix.

"En tant que chef d'orchestre, [...] Ingrid Laubrock, qui fait preuve d'une grande inventivité, dirige des projets qui défient les catégories, avec un penchant pour l'instrumentation non conventionnelle et les changements de style disparates." - Brad Cohan, JazzTimes

Si la pièce reste à écrire et qu'il est donc difficile aujourd'hui d'en dresser une description exacte, une chose est sûre : Ingrid Laubrock ne dérogera pas à son habitude en privilégiant avant tout l'expression individuelle de chaque musicien-ne. Elle cherchera dans cette pièce - que ce soit à travers une notation musicale traditionnelle, une conduction avec signes développées pour l'orchestre, des consignes verbales ou l'improvisation collective - à créer les contextes révélant la beauté et les forces propres à chaque artiste du Grand Orchestre, comme autant

d'opportunités pour accueillir la musicalité de chacun-e.

Déployant tout au long de l'année 2024 une écriture qu'elle souhaite la plus collaborative possible avec l'orchestre, à la manière d'un échange musical épistolaire entre les deux côtés de l'Atlantique, Ingrid Laubrock présentera son travail aux côtés du Grand Orchestre de Muzzix en janvier 2025 au Vivat d'Armentières et au Théâtre d'Abbeville.

La collaboration au coeur de l'écriture d'Ingrid Laubrock

« Je m'intéresse aux travaux de Peter Orins, Christian Pruvost et d'autres membres du collectif Muzzix depuis un certain temps et j'admire le dévouement et la polyvalence de son grand orchestre. Son instrumentation spécifique comprenant des pupitres "doublés" voire "triplés", ainsi que de nombreux musicien-ne-s à l'électronique, offre une palette sonore particulièrement intrigante pour moi en tant que compositrice.

Je m'intéresse aux travaux [...] du collectif Muzzix depuis un certain temps et j'admire le dévouement et la polyvalence de son grand orchestre.

Quand je compose, la collaboration constitue la pierre angulaire de mon travail. Plutôt que de suivre une structure hiérarchique traditionnelle où la "compositrice" dirige l'ensemble du haut vers le bas, je souhaite que ma pièce soit partiellement élaborée au cours d'ateliers menés tout au long de l'année 2024 en lien avec Le Grand Orchestre de Muzzix. Je souhaite mieux me familiariser avec le son unique de cet orchestre avant d'en finaliser la composition, et ainsi personnaliser la musique pour l'ensemble en évitant de traiter les musicien-ne-s comme de simples interprètes.

Ce processus de composition implique l'envoi de fragments et d'ébauches de l'œuvre à l'orchestre tout au long de l'année, offrant l'opportunité aux artistes d'explorer la partition à leur propre rythme. Vivant à New York, je demanderai aux musicien-ne-s de me partager des vidéos ou des enregistrements afin d'intégrer leurs interprétations personnelles du matériel dans mon écriture. Ces explorations peuvent être entreprises individuellement par les musicien-ne-s, en sous-ensembles ou avec l'orchestre au complet selon les possibilités de chacun-e. J'envisage cette composition comme un processus organique et agréable, ressemblant à un échange épistolaire.

Ma pièce ne sera pas seulement une composition mais un voyage musical collectif façonné par les diverses voix de l'orchestre.

En impliquant le Grand Orchestre de Muzzix dans le processus créatif à travers des échanges continus d'idées musicales, j'espère cultiver un sentiment d'appropriation et d'investissement dans la pièce finale, et entreprendre un voyage créatif organique et itératif permettant une personnalisation et un ajustement de la musique en fonction du son unique et des capacités de l'ensemble, favorisant une connexion plus profonde avec la musique. Ma pièce ne sera pas seulement une composition mais un voyage musical collectif façonné par les diverses voix de l'orchestre. »

Ingrid Laubrock

Un orchestre à l'effectif modulable

Afin d'envisager des collaborations avec d'autres professionnel-le-s ou dans l'optique d'ouvrir les rangs de l'orchestre à des musicien-ne-s en formation, Muzzix et Ingrid Laubrock ont souhaité que la pièce permette de moduler l'effectif de l'orchestre.

La compositrice souhaitant adapter le plus possible sa pièce aux musicien-ne-s, une grande partie de l'œuvre sera écrite spécifiquement pour les musicien-ne-s composant le noyau fixe de l'orchestre, tenant compte des univers et interprétations spécifiques de chacun-e. En revanche, le reste de la pièce sera écrite de manière à favoriser les collaborations au sein de ce projet afin que différent-e-s musicien-ne-s puissent se joindre au noyau fixe de l'orchestre et s'emparer librement de l'œuvre.

La participation d'autres ensembles musicaux professionnels

La rencontre et la confrontation à d'autres musicien-ne-s est indissociable de la pratique des musiques improvisées, c'est pourquoi les musicien-ne-s de Muzzix tout comme Ingrid Laubrock sont friands des collaborations avec d'autres artistes. Muzzix et Ingrid souhaitent, en fonction des opportunités de diffusion, présenter la pièce aux côtés d'autres ensembles musicaux ou collectifs d'artistes. Des échanges sont en cours avec l'ARFI, collectif implanté à Lyon qui comme Muzzix évolue dans les champs du jazz, des musiques innovantes et expérimentales.

La participation de musicien-ne-s en formation

Muzzix met un point d'honneur à impliquer les élèves et étudiant-e-s des conservatoires et écoles supérieures de musique dans ses projets artistiques dès qu'il en a l'occasion. Le collectif organise régulièrement des ateliers participatifs ou encore des rencontres avec des artistes et compositeur-ric-e-s, mais rien ne vaut la pratique en condition de concert pour permettre à de jeunes musicien-ne-s de véritablement comprendre les intentions artistiques d'un-e compositeur-ric-e et les subtilités d'une oeuvre.

En 2021, Muzzix invitait déjà une vingtaine d'amateur-ric-e-s à intégrer le Grand Orchestre de Muzzix pour la création de la pièce *Radiolarians* de Michael Pisaro-Liu au au Vivat d'Armentières, scène conventionnée art et création. Des personnes issues des publics du Vivat, membres d'instituts socio-médicaux, musiciens et musiciennes amateurs, ainsi que des étudiant-e-s de l'ESMD (École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille) prenaient place aux côtés des musicien-ne-s professionnel-le-s de l'orchestre pour 3 journées de répétition et la création de l'œuvre.

C'est aujourd'hui autour de l'œuvre composée par Ingrid Laubrock que le collectif espère inviter des musicien-ne-s en formation à se joindre à l'orchestre. Des répétitions pourront être organisées pour des musicien-ne-s en formation avec l'un-e des artistes du collectif ou Ingrid Laubrock, avant de répéter au côté du noyau fixe de l'orchestre en vue d'un concert sous la direction de la compositrice.

En janvier 2025, Muzzix profitera par ailleurs de la présence de la compositrice en France pour qu'elle puisse mener des ateliers avec les étudiant-e-s des départements jazz des Conservatoire de Lille et Tourcoing qui donneront lieu à deux restitutions publiques.

Ingrid Laubrock

Composition, direction artistique, conduction

Ingrid Laubrock est une saxophoniste et compositrice expérimentale qui s'intéresse à l'exploration des frontières entre les domaines musicaux et à la création de mondes sonores multicouches, denses et souvent évocateurs. Compositrice prolifique, Laubrock a été qualifiée de "véritable visionnaire" par le pianiste et directeur artistique du Kennedy Center Jason Moran, et de "saxophoniste et visionnaire pleinement engagée" par le New Yorker. Sa composition *Vogelfrei* a été nommée "l'un des 25 meilleurs morceaux classiques de 2018" par le New York Times.

Elle a travaillé avec : Anthony Braxton, Muhal Richards Abrams, Dave Douglas, Kenny Wheeler, Jason Moran, Tim Berne, William Parker, Tom Rainey, Mary Halvorson, Kris Davis, Tyshawn Sorey, Craig Taborn, Andy Milne, Luc Ex, Django Bates' Human Chain, The Continuum Ensemble, Wet Ink et bien d'autres. Parmi les prix qu'elle a reçus, citons le BBC Jazz Award for Innovation en 2004, une bourse de composition de jazz de la

Fondation des arts en 2006, le SWR German Radio Jazz Prize 2009, le German Record Critics Quarterly Award 2014, Downbeat Annual Critics Poll Rising Star Soprano Saxophone (2015), Rising Star Tenor Saxophone (2018) et le Herb Alpert/Ragdale Prize in Composition 2019.

Ingrid Laubrock a reçu des commandes de composition de la Fromm Music Foundation, du BBC Glasgow Symphony orchestra, de Bang on The Can, du Grossman Ensemble, de la Shifting Foundation, de la Robert D. Bielecki Foundation, de la Jerwood Foundation, de l'American Composers Orchestra, de la Tricentric Foundation, du SWR New Jazz Meeting, de la Jazz Gallery Commissioning Series, du NYSCA, de Wet Ink, de la Stone Commissioning Series de John Zorn et de l'EOS Orchestra. Elle est lauréate du prix Herb Alpert Ragdale 2019 en composition musicale et du Berklee Institute of Gender Justice 2021 Women Composers Collection Grant.

Le collectif Muzzix

Muzzix est un collectif d'une trentaine de musiciens et musiciennes basé à Lille en activité depuis la fin des années 90. Son univers musical va du jazz aux musiques expérimentales et improvisées, sous des formes très variées allant du solo aux grands orchestres, du concert à l'installation sonore ou la performance.

L'activité globale de Muzzix s'articule autour de créations artistiques issues du collectif, qui explorent les langages musicaux et sonores contemporains en privilégiant une démarche d'expérimentation. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de projets traduisent chaque année la vivacité et la création des musiciens et musiciennes du collectif qui se produisent en région, en France et à l'international, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Muzzix a également une activité de programmation en lien avec les projets du collectif dans différents lieux de la métropole lilloise. Chaque semestre, il organise les temps forts Muzzix & Associés qui lui permettent d'accueillir des artistes français ou étrangers en tournée, de tester de nouvelles configurations musicales avec ces derniers, et de développer des partenariats avec les institutions culturelles de la région. Le collectif propose par ailleurs des actions de sensibilisation à travers des concerts en partenariat avec des structures locales et des ateliers à destination des publics scolaires, professionnels et amateurs.

Quelques collaborations du collectif en France et à l'étranger: l'ensemble Dedalus (Montpellier), le collectif Coax (Paris), le réseau transatlantique The Bridge, le Festival Alternativa (Prague - République Tchèque), Avant Art & AirWro (Wroclaw-Pologne), l'association E-IMP LTD (Kattowice - Pologne), le collectif Impakt (Cologne - Allemagne), le Tour de Bras (collectif et label à Rimouski - Québec), Citadelic (Gand - Belgique)...

Ingrid Laubrock et le Grand Orchestre de Muzzix

Crédits photos

Ingrid Laubrock :

Page 1 © Caroline Mardock

Page 6 © DR

Le Grand Orchestre de Muzzix :

Pages 2 et 7 © Gérard Rouy

Rencontre entre Ingrid Laubrock et Muzzix - Avril 2023 :

Pages 3 et 4 © Philippe Lenglet

Musicien-ne-s du Grand Orchestre et de l'ESMD :

Pages 5 © Gérard Rouy

