explicit liber – Protest songs

Dossier artistique *(mise à jour 03/12/2023)*

Quand le jazz se veut documentaire
« Protest songs » le nouvel opus du trio explicit liber

Explicit liber :
16, rue René Mugnier
71100 SAINT REMY
0609862070
Site internet :
http://explicitliber.com/
explicitliber@gmail.com

1. Note d'intention :

Protest songs est le quatrième opus du trio explicit liber. Il est le résultat d'un long travail de recherche et de collecte d'archives autour de l'histoire de la contestation que j'entrepris dès 2017. Héritage familiale et glanée sur quelques brocantes, explicit liber dispose désormais d'une collection de bandes son, d'affiches et d'anciens journaux contestataires qui font dorénavant partie intégrante du processus de création musicale de la formation.

J'ai imaginé cette nouvelle suite autour d'un concept original de jazz documentaire qui participe désormais à l'identité musicale du trio explicit liber. Ainsi cette nouvelle création mêle compositions originales et célèbres chansons contestataires à des bandes son diffusées en direct sur scène.

Soucieux de sensibiliser les jeunes publics au jazz et à l'histoire des arts contestataires ce répertoire fait l'objet de plusieurs projets d'actions culturelles auprès de lycées, collèges et conservatoires de la région Bourgogne Franche-Comté.

Benoit Keller

2. Protest Songs :

Après *Jazz et contestation*, *Checkpoint Bravo* et *#solo* le trio explicit liber a créé récemment un nouveau répertoire. Par la création de *Protest Songs* la formation bourguignonne s'inscrit résolument dans une démarche musicale et documentaire autour de l'Histoire de la contestation.

Cette suite musicale s'inspire de célèbres évènements sociaux internationaux de notre époque. De Mai 68 à la Marche pour le climat de 2019, de la naissance du Conseil de la Résistance en 1943 à la Marche des droits civiques à Washington en 1963 en passant par la Révolution des Oeillets de 1974 et la chute du Mur de Berlin en 1989 etc, l'Histoire se veut musicale. De nombreuses archives sonores diffusées en direct par des magnétophones à bandes illustrent le propos historique.

Depuis le printemps 2021 ce quatrième opus du trio explicit liber fait l'objet de résidences, de concerts et de projets d'actions culturelles menés en Bourgogne Franche-Comté.

- Résidences de création :

  12 séances de travail de répétitions ont eu pour objectif l'élaboration d'une suite musicale d'une durée d'1H30. L'accent fut porté sur l'interprétation des compositions et sur le choix des illustrations sonores. Ces résidences se voulurent publiques et commentées. Elles ont permis l'élaboration d'un synopsis chronologique qui participa à la mise en valeur les différents contextes historiques choisis.

  Le processus de composition et d'arrangement fut réalisé en amont de chaque résidence. Il permit ainsi de consacrer exclusivement les différentes séances de travail à l'interprétation musicale et à la diffusion des archives sonores.

  Dorénavant l'emploi de magnétophones à bande sur scène donne une réelle originalité à ce nouveau répertoire. Afin de mener au mieux cette création, Jérémy Borgeot, régisseur son, est intervenu lors des résidences afin de coordonner les interprétations du trio avec les archives diffusées. Un focus fut plus particulièrement mis sur la qualité des archives sonores.

- Concerts :

Des concerts ont été organisés durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Cinq lieux de la région Bourgogne - Franche-Comté ont confirmé leur participation à cette création : La Fraternelle (39), L'Arc (71), Media Music (21), LaPéniche (71) et L'Arrosoir (71). Ces entités incontournables de la scène musicale régionale ont participé également à des projets d'actions culturelles en relation avec des établissements scolaires.

- Projets d'actions culturelles :

Soucieux de mettre au cœur de son projet la sensibilisation des jeunes publics le trio explicit liber entreprend des démarches d'actions culturelles autour de ce répertoire original.

Benoit Keller, directeur artistique du trio intervient régulièrement dans des établissements scolaires auprès des classes de Français, d'Histoire-Géographie, Musique, SVT, Arts plastiques et CDI.

Ainsi le trio explicit liber est intervenu auprès des classes de 3ème des collèges Jules Ferry et Louis Pergaud (Saône et Loire). Ces interventions portées en 2018 par l'association ILS SCENENT à Macon ont été réalisées dans le cadre des Résidences Territoriales EAC initiées par la Drac Bourgogne-Franche-Comté. Un projet pédagogique a été également entrepris en 2019 avec le lycée Pontus de Tyard de Chalon dans le cadre de sa dernière création intitulée *Checkpoint Bravo.*

Explicit liber intervient également auprès d'élèves de conservatoires régionaux afin de les sensibiliser au répertoire d'explicit liber. Des séances de travail avec des ateliers de pratique collective sont organisés durant l'année scolaire selon un calendrier précis établi avec les professeurs intéressés en début d'année. Sont créés spécialement pour l'occasion des arrangements pour big-band, petites formations, chorales et des ateliers d'écriture et de narration. Les conservatoires de musique et de danse de Dijon et de Chalon ont soutenus ce projet musical.

Ce travail de création a fait l'objet de concerts de restitution qui ont fait partie des programmations musicales des différents lieux concernés.

Détail des projets d'actions culturelles : https://explicitliber.com/#action

- Bande son et enregistrement CD :

Ce nouveau répertoire a fait l'objet d'un enregistrement de type analogique et numérique :

Il a nécessité la conception d'une bande son constituée d'archives sonores en rapport avec les contextes historiques choisis. Ces illustrations sonores font partie d'un synopsis précis établi en résidence et sont destinées à une retransmission en direct lors des concerts du trio explicit liber sur des supports de type magnétophones à bandes (Nagra III, Revox A77 & PR99, Akaï 1722L). Pour des raisons de particularité et de fragilité de ces supports magnétiques l'enregistrement s'est déroulé en amont au Studio Controverse situé à Chalon sur Saône.

Toutes les résidences de travail et les concerts ont fait l'objet d'une captation sonore. Ces séances ont participé à la réalisation d'un audio numérique d'une durée de 1H30, véritable support de travail aux différents projets d'actions culturelles menés au cours de l'année.

Un CD du répertoire Protest songs est en cours de pressage. Il sera en vente via le Label Controverse dès janvier 2024 sur le site https://labelcontroverse.com/

3. Historique des créations :

Le répertoire *Jazz et contestation* a été créé en 2017 par Benoit Keller, compositeur et directeur artistique du trio explicit liber. Il a bénéficié du soutien du Centre Régional du Jazz en Bourgogne-Franche-Comté et a fait l'objet de projets d'actions culturelles initiés par la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

Checkpoint Bravo est une création réalisée en 2019. Cet opus imaginé pour l'occasion du trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin est toujours d'actualité suite aux différents reports engendrés par le contexte culturel particulier cette année. Il a bénéficié du soutien de le la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Département de Saône et Loire, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la SPEDIDAM. Coproduction Centre Régional du Jazz, L'Arrosoir, Le Crescent et la Salle Jean Genet.

#solo est un répertoire conçu en 2020 pendant la période de confinement autour de l'histoire de la contestation écologique. Il est également toujours d'actualité.

4. Le trio explicit liber :

Benoit Keller : Contrebasse, viole de gambe, magnétos à bande, compositions, direction musicale.
Denis Desbrières : Batterie
Aymeric Descharrières : Saxophones soprano, voix, mégaphone

Depuis sa création en 2017, la formation musicale explicit liber mêle l'univers du jazz à l'histoire des grands mouvements sociaux de notre époque.
Au fil des expériences scéniques Benoit Keller, Denis Desbrières et Aymeric Décharrières ont su faire évoluer leur répertoire entre musique vivante et documentaire de type journalistique. Ce trio se produit ainsi autour d'un concept original de concert pédagogique où des magnétophones à bandes côtoient sans complexe un instrumentarium riche allant de la Renaissance aux Musiques Actuelles.

5. Liens divers explicit liber:

http://explicitliber.com/
Protest songs - https://explicitliber.com/protest-songs/
Actions culturelles - https://explicitliber.com/actions-culturelles/

6. Musiciens :

- Benoit KELLER : Contrebasse, viole de gambe, magnétos à bande, compositions, direction musicale.

  Suite à trois années d'études à L'IMFP (Salon-de-Provence), il accède en 1996 au département jazz du Conservatoire National de Chalon. Il étudie alors la contrebasse aux côtés de Michel Martin, Pierre Sylvan, Yves Rousseau, Yves Torchinsky, Christophe Wallemme, Jean-Jacques Avenel et obtient une médaille d'or dans la discipline en 1998.

  Il se produit actuellement au sein du Trio ark aux côtés de Clément Drigon et Joseph Bijon et s'illustre également dans de nombreuses formations (Trio « promenades et stations », Big band Chalon Bourgogne, Khamsin, La théorie des cordes, Around Rameau). Il s'intéresse également au Cirque Nouveau et devient notamment le directeur musical de la Compagnie Rasposo de 2014 à 2016.

  Il côtoie régulièrement des musiciens tels que Franck Tortiller, Guillaume Orti, Olivier Py, Jacques Di Donato et Jacky Lignon. Il a également été amené à travailler avec Louis Sclavis, Gueorgui Kornazov, Laurent Dehors, Andy Emler, Didier Lockwood, John Greaves, Serge Lazarevitch, Claude Egea, Bertrand Renaudin, Denis Badault, Claude Barthelemy, Antoine Hervé et Olvier Ker Ourio....

  Désormais contrebassiste, improvisateur et compositeur affirmé, il écume de nombreuses scènes européennes et festivals internationaux.

- Aymeric DESCHARRIERES : Saxophones soprano et baryton, voix, mégaphone

  Après des études classiques au CNR de Dijon, Aymeric Descharrières explore pendant sept ans toutes les possibilités du jazz dit traditionnel. Il monte son premier quartet en 2001 et participe à différentes créations sous la direction de Patrice Bailly ou Jean-Christophe Cholet.

  Il crée en 2006 une formation de rock polonais, Point Zér0, dont le premier disque sort en 2009. Il participe en 2010 à L'Idéal Club de la Compagnie 26000 couverts. Il est également à l'origine de nombreux projets tels que la Fanfare de rue PIOTR, Le Love Bal (aux côtés de Daniel Scalliet et Florence Nicolle). En 2014 il réunit Didier Petit et Fabien Duscombs au sein du trio Apocalypse.

  En 2015, il participe en tant que comédien au spectacle des 26000 couverts (A bien y réfléchir et puisque vous soulevez la question).

- Denis DESBRIERES : Batterie

  De formation tous azimuts, Denis DESBRIERES parcourt différents horizons musicaux depuis son plus jeune âge. Il débute la batterie à l'âge de 10 ans et très vite, affectionne les scènes de bal en accompagnant divers groupes de variétés, qu'il considère comme sa meilleure école.

  Puis, il se forme aux percussions classiques à Chalon-sur-Saône ainsi qu'au CNR de Boulogne-Billancourt où de précieuses rencontres aiguiseront ses qualités de percussionniste d'orchestre classique et jazz. Il accompagnera plusieurs compagnies et formations telles que Le Théâtre de Sartrouville (Opéra de Quat' sous), l'Opéra Éclaté, l'Orchestre de chambre d'Auvergne... Il suit également un perfectionnement sur les musiques du monde au CIM à Paris. Parallèlement, Denis DESBRIERES se produit au sein de nombreux groupes et ensembles tels que le Big-Band Chalon-Bourgogne, le LoveBal, « On achève bien les chevaux » de Robert Hossein, la Bête à Bon Dos (ARFI), The LoveBeatles, Kaktus Groove Band... Son expérience est agrémentée par de nombreuses séances de studio pour Déclic Image ainsi que pour divers artistes...

  Il enseigne également dans plusieurs écoles de musique et participe à la formation de jeunes musiciens pour la Fédération Musicale de Saône et Loire (stages, sessions d'orchestre...)

7. Explicit liber – Les soutiens:

Le répertoire « Protest songs » a bénéficié du soutien de le la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Département de Saône et Loire, de La Fraternelle, de L'Arc-Scène Nationale, de L'Arrosoir, de LaPéniche, de Médiamusic et du CRR de Dijon.