

DOSSIER DE DIFFUSION

Récit musical /

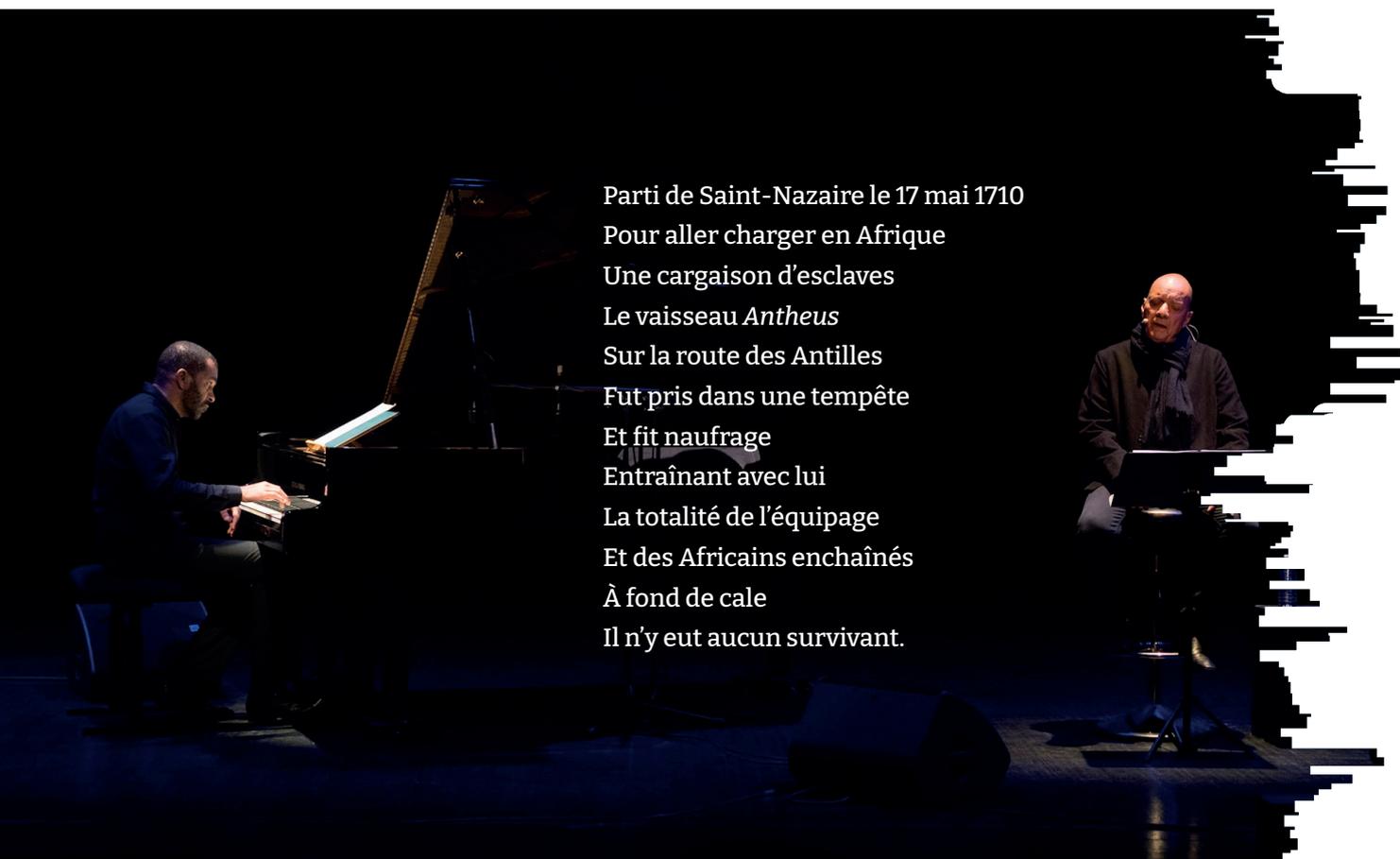
Anthems

Roland Brival – texte, voix

Wilhem Latchoumia – piano, composition

**at
hé
nor**

CENTRE NATIONAL DE
CRÉATION MUSICALE

Parti de Saint-Nazaire le 17 mai 1710
 Pour aller charger en Afrique
 Une cargaison d'esclaves
 Le vaisseau *Antheus*
 Sur la route des Antilles
 Fut pris dans une tempête
 Et fit naufrage
 Entraînant avec lui
 La totalité de l'équipage
 Et des Africains enchaînés
 À fond de cale
 Il n'y eut aucun survivant.

– Présentation

Inspiré par le patrimoine culturel de l'estuaire de la Loire, qui a fourni son lot de marins partant pour le commerce triangulaire, et les histoires glanées auprès des habitants de la Brière, Roland Brival a écrit le récit du naufrage d'un vaisseau faisant route vers la Martinique, après avoir chargé une cargaison d'esclaves en Afrique.

Des profondeurs remontent une à une les voix des morts – celles des hommes de l'équipage et celles de la cargaison humaine enchaînée à fond de cale. De toutes les membrures de l'épave s'échappent alors des récits et des chants qu'emportera le vent jusqu'aux rivages de France. En écho à cette évocation de la traite négrière, le pianiste Wilhem Latchoumia a imaginé une création musicale faite d'emprunts au répertoire classique et contemporain et de compositions originales.

Une proposition à la fois puissante et sensible qui invite à la réconciliation.

Roland Brival – texte, voix
Wilhem Latchoumia – piano, composition

CRÉATION

17 mai 2024 / 20h

Saint-Nazaire, dans le cadre du Festival de l'Eau

DIFFUSION

17 octobre 2024 / 20h30

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Nazaire

PRODUCTION

Athénor – CNCM, Saint-Nazaire

SOUTIENS

SACEM / Saint-Nazaire Agglomération /
 Département Loire-Atlantique dans le cadre
 du Projet Culturel de Territoire / Parc naturel régional
 de Brière / communes de Besné et Donges

« Qu'est-ce donc que cette musique ?
 Du jazz ? Du classique ? Du contemporain ?
 Peu m'importe, désormais. »

– La rencontre

Le jour où Camel Zekri, le directeur d'Athénor, m'a téléphoné pour me proposer une résidence de trois ans à Saint-Nazaire, j'étais loin de m'attendre à l'aventure que j'allais vivre. Camel et moi, nous nous connaissions depuis des années, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de travailler ensemble, en dehors de quelques collaborations sur mes albums de jazz. Virtuose de la musique improvisée, il se jouait de toutes les conventions, et je le savais tout aussi féru de musique traditionnelle que de partitions d'opéra. J'ai donc saisi l'opportunité qu'il m'offrait.

Le pianiste Wilhem Latchoumia, dont il m'avait parlé, semblait être le partenaire idéal pour le projet. Il était d'origine antillaise, comme moi, et nous pouvions compter sur un certain nombre de passerelles communes pour envisager la rencontre. Quelques mois auparavant, mon dernier roman *Les Derniers Jours de Richard Wagner* avait été publié. Wilhem venait de consacrer un album à l'œuvre de Villa-Lobos. Après avoir longuement discuté de nos parcours respectifs, nous avons commencé à travailler sur la base d'un premier jet du texte que j'envisageais d'écrire. J'ai pris conscience de la nature réelle du challenge qui m'était proposé. Wilhem, soliste de stature internationale, reconnu dans le monde de la musique classique et contemporaine, n'était pas un accompagnateur. Il n'était pas là pour produire un « décor musical » censé accompagner mon récit. Sa musique en faisait littéralement partie. Ses notes se mêlaient au texte pour former une trame organique indissociable. Son interprétation de la scène du naufrage de *l'Antheus* reste pour moi une expérience inoubliable. C'est alors que me sont venus ces mots que j'attendais, ces « javelines d'éclairs » traversant la nuit d'un monde, aujourd'hui, disparu. Les voix des naufragés, je les entendais comme si ces derniers avaient pu soudain échapper à la mort pour revivre sous mes yeux.

Wilhem, après avoir écouté nos premières tentatives, avait balayé d'un revers de main toutes les partitions qu'il avait initialement préparées. « La voix, ça change tout, me disait-il. Il faut que je m'accorde à ton timbre. » Si forte était l'émotion qui se dégageait de nos rencontres que nous nous comprenions d'un seul regard. Le tragique destin des naufragés de *l'Antheus* n'était plus simplement un récit, mais une réalité. Chacun des choix musicaux de Wilhem parmi le répertoire des compositeurs classiques ou contemporains résonnait avec une justesse inattendue. Mais, persistaient certaines lacunes, certains passages

dont nous n'étions pas satisfaits. Nous nous sommes alors retrouvés à parler de musique improvisée, une technique largement éprouvée dans le monde du jazz, et que je maîtrisais pour ma part dans l'art du chant, mais dans laquelle ne s'aventurent que rarement les musiciens classiques formés à l'école de la partition. Soucieux de respecter son univers, j'argumentais prudemment sur l'éventuelle nécessité d'y recourir afin de résoudre le problème.

Mais Wilhem, à mon étonnement, ne s'est guère fait prier pour tenter l'exercice. À la fin de chacune de ses improvisations, je le voyais se pencher sur une feuille de partition qu'il annotait d'une main fébrile. Puis, il rejouait les parties qu'il avait choisies, et nous en discussions librement. C'est ainsi qu'au fil de nos rencontres, j'en suis venu à basculer dans un univers dont les codes ont totalement balayé mes crédos de musicien. Qu'est-ce donc que cette musique ? Du jazz ? Du classique ? Du contemporain ? Peu m'importe, désormais. La musique dépend tout simplement de la sensibilité de ceux qui la jouent et de ceux qui l'écoutent. Entrez libres dans ce royaume.

Personne ne vous demandera de vous justifier.

/ Roland Brival

— La partition musicale

Wilhem Latchoumia a conçu **une partition musicale sur-mesure** qui mêle composition, pièces du répertoire et d'autres plus libres et improvisées, dans l'esprit de *L'Œuvre ouverte* d'Umberto Eco. Il a choisi de travailler sur le leitmotiv cher à Richard Wagner et a ainsi composé **des mélodies récurrentes** correspondant à différents thèmes ou personnages du texte comme les femmes, le sorcier, le gibet, la flèche. **Le thème du bateau**, qui revient tout au long du spectacle, a lui été composé en associant les lettres du mot «Antheus» aux notes correspondantes dans la notation américaine (a = la, b = si...), comme a pu le faire Bach.

Wilhem Latchoumia a également intégré dans sa partition des extraits de pièces du répertoire, notamment de **Heitor Villa-Lobos**, compositeur brésilien qui s'est forgé un style personnel en adossant son langage aux traditions mélodiques et rythmiques issues du folklore amérindien et africain de son pays, en l'enrichissant de toutes les innovations relevées chez ses contemporains. Un métissage culturel propre au Brésil mais qui évoque également les Antilles et les multiples chants qui s'élèvent de *l'Antheus*. Wilhem Latchoumia glisse d'autre part des pièces du compositeur catalan **Federico Mompou**, pour cette idée de voyage intérieur empreint de silence, de mélancolie et de mysticisme. Enfin, un petit clin d'œil aux accords d'**Edgar Varèse** dans *Amériques* nous ramène à la dimension transatlantique, à la découverte de territoires ultramarins.

Ce travail musical, construit en étroite interaction avec le texte et le timbre de la voix de Roland Brival, confère à cette proposition une grande puissance émotionnelle.

— CITATIONS D'ŒUVRES DU RÉPERTOIRE

- > Heitor Villa-Lobos
Choros 5 / thème de début et de fin
Nenê vai dormir / berceuse utilisée pour l'évocation de l'enfant
- > Federico Mompou
Cançion n° 12 / thème du départ
Prelude n° 1 / thème de transition
- > Edgar Varèse
Amériques

Roland Brival

> Auteur, musicien, plasticien

Artiste polyvalent, Roland Brival évolue dans le domaine de la littérature, de la musique et des arts plastiques. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages publiés chez différents éditeurs (Gallimard, Mercure de France, JC Lattès, Phébus...), notamment *Thelonious*, qui retrace la vie de ce grand pianiste ayant révolutionné l'histoire du jazz. Paru en septembre 2023, son roman *Les Derniers Jours de Richard Wagner* évoque quant à lui la relation entre un valet, ancien esclave, et le compositeur Richard Wagner dans les derniers jours de sa vie. Chanteur, compositeur, il a produit une dizaine d'albums de jazz, en collaboration avec de nombreux musiciens tels que le pianiste Georges Edouard Nouel, la chanteuse Joelle Ursull ou le chanteur Ralph Thamar. À travers ses albums, Roland Brival est d'ailleurs le véritable auteur du concept désormais banalisé de « blues créole » : déterminé à repenser les racines d'une musique antillaise dont l'évolution s'arrêta jadis au seuil de la traite et de l'esclavage, il entend la réinstaller dans ses rapports naturels de métissage avec celle de la Caraïbe. Il écrit et compose également pour la jeunesse avec le conte musical *Ti Jean* et le livre *Wouj, le monde des jouets créoles*, tous deux issus des traditions créoles.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Les Derniers Jours de Richard Wagner

Caraïbéditions, 2023

Wouj, le monde des jouets créoles

Caraïbéditions, 2019

Thelonious

Gallimard, 2018

Sato San, le maître des corsets

Mercure de France, 2017

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Circonstances aggravantes

Such Production, 2014

Vol de nuit

Such Production, 2009

Wilhem Latchoumia

> Pianiste, compositeur

Singulier pianiste que Wilhem Latchoumia : il sert la création contemporaine et le grand répertoire avec autant de bonheur et de charisme. Concevoir des programmes sortant des sentiers battus, telle est la signature du musicien français, qui marque les esprits par sa capacité à instaurer d'emblée une jubiloire connivence avec le public. Fan de John Cage, amateur du Toy Piano, grand spécialiste de Villa-Lobos et de la musique brésilienne du xxe siècle, interprète incontournable du flamenco de Manuel de Falla, de la bossa-nova de Vinicius de Moraes ou des ballets de Prokofiev, il défend les musiques qui possèdent une identité forte. En duo avec Vanessa Wagner, ils explorent des œuvres du répertoire contemporain américain trop rarement jouées comme *Piano Phase* de Steve Reich. Le goût de Wilhem Latchoumia pour la création contemporaine lui vaut les faveurs de compositeurs tels que Pierre Boulez, Philippe Hersant, Michael Jarrell, Jonathan Harvey, Pierre Jodlowski, Karl Naegelen, Francesco Filidei, José Manuel Lopez-Lopez, Samuel Sighicelli ou encore Franck Bedrossian.

Il se produit régulièrement à Auditorium de Radio France, Cité de la Musique, CENTQUATRE, Auditorium du Musée d'Orsay, sur les scènes des opéras de Lyon, ainsi qu'à La Fondation Royaumont. Il est l'invité de festivals internationaux tels que le Printemps des Arts de Monte Carlo, Piano aux Jacobins, La Roque d'Anthéron, le Festival d'Aix-en-Provence, Festival international Musica de Strasbourg, le festival Messiaen au pays de la Meije, la Biennale Musiques en scène de Lyon (GRAME), le Lille Piano(s) Festival... A l'étranger, le public entend Wilhem Latchoumia à Londres, Liège, Bruxelles, New York, Shanghai, Buenos Aires et en Martinique...

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Do Brasil, Villa-Lobos

La Dolce Volta, 2023

This is America!, Adams, Bernstein, Glass, Monk

avec Vanessa Wagner, La Dolce Volta, 2021

Prokofiev, Cinderella

La Dolce Volta, 2019

Falla, Solo Piano Works

La Dolce Volta, 2016

Extase Maxima, Richard Wagner

La Dolce Volta, 2014

— Extraits

Le marin

—
Je suis Pierre Mortenol
Quartier-maître de l'Antheus
C'est moi le plus vieux des hommes de l'équipage
Moi qu'ils surnomment l'Ancien
Car il y a si longtemps que je navigue en mer
Que j'ai même oublié quel était mon âge
Le jour de mon premier embarquement
Au port de Saint-Nazaire
Je suis Pierre Mortenol
Quartier-maître de l'Antheus
Je connais les paroles
De tous les chants de marins
Je connais tous les contes
Et toutes les légendes de tous les pays
Demandez donc à ceux qui, la nuit,
Se rassemblent autour de moi sur le pont
Et ils vous le diront
Je suis Pierre Mortenol
Quartier-maître de l'Antheus
J'ai sombré avec lui dans la nuit des abysses

Et ma parole qui danse
Dans le charroi des vagues
Vous parlera de moi
Vous parlera de nous
Et de cette terre où nous sommes nés
Cette terre où revivent aujourd'hui
Nos souvenirs de naufragés
Oh ma Brière mon pays natal
Dont le chant des oiseaux est la seule prière
Toi le Butor étoilé je t'entends
Lorsque résonne ta corne de brume
Dans les coulisses sombres du marais
Là où va pêcher la main de l'homme
L'or noir de la tourbe et du morta
Oh ma Brière mon pays rêvé
Dont les îles en chapelet
S'égaillent au fil de l'eau
Je te vois
À l'heure où chante la Gorge Bleue
Dans le ruissellement du soleil
Là où va puiser la main de l'homme
La promesse des amours qu'il vivra
Oh ma Brière et le bruit de la perche

Qui s'enfonce et clapote
Pendant qu'avance le chaland
Dans le sillon calme et profond
D'une étrave en cristal
Oh ma Brière où que je sois
C'est par toi que je vis
Par toi que je respire
Et c'est toi que j'invoque aujourd'hui
Afin que resurgisse du néant de l'oubli
La parole de tes fils
Dont l'océan est désormais
Devenu le tombeau

La deuxième femme / Zamba-wélo / Et tout homme devient l'homme / Entre nos mains

—
Moi, Mariama, femme d'Omar Samba
Le pêcheur le plus réputé
Le long des berges du fleuve Gambie
Quand je les ai vus débarquer
(...) J'ai tremblé de peur
Car je savais ce qu'ils venaient chercher
Ces étrangers cruels et féroces
(...) Ils ont rassemblé tout le monde
Sous la menace de leurs bâtons de feu
Mes deux filles et moi
Ils nous ont capturées près du fleuve
Où nous avons couru nous réfugier
Et nous ont ligotées à leur colonne de prisonniers
Mon mari n'était pas là
Comment aurait-il pu nous protéger?
Avant de repartir ils ont incendié le village
Mes filles pleuraient
Je leur ai dit — écoutez-moi
Toute femme est reine
D'une noblesse qui ne s'efface pas
Toute femme est chant
D'une vérité qui ne meurt pas
Toute femme est guerrière
D'une force égale à celle du fleuve
Alors quoiqu'il arrive
À partir d'aujourd'hui
Ce sont les seules paroles
Que je vous interdis d'oublier
À présent me voilà
Flottant parmi vous mes sœurs
Dans les baines du temps
Toute vie est immortelle
Et qui mourra verra

Zamba-wélo / Ainsi va la parole / Entre nos mains

—
Et moi, Malika, guérisseuse, sorcière
Grande prêtresse des mondes invisibles
C'est à moi que revient le mot de la fin
Ces étrangers ne savent rien de nous
Parce qu'ils ne savent rien d'eux-mêmes
Ils ignorent qu'il existe à l'endroit du cœur
Pour chaque être vivant sur la terre
Un royaume divin où le grand fleuve du sang
Est le même pour tous
Ils ignorent que l'air que nous respirons
Est le souffle du ciel partagé par les dieux
Entre tous leurs enfants
Non ils ne savent rien de nous
Parce qu'ils ne savent rien d'eux-mêmes
(...) Faut-il les maudire en sachant que la haine
Ne voyage jamais plus loin que
Dans nos propres cœurs
Et qu'elle nous empoisonne?
Ou bien faut-il prier pour nos bourreaux
Et réclamer pour eux le pardon des ancêtres
Pardon pour leur aveuglement
(...) Et pour leur ignorance?
Qu'ils soient blancs qu'ils soient noirs
Les morts sont tous les mêmes
Ils n'ont plus que le silence
Du cœur à partager

– Ressources

CAPTATION DU SPECTACLE

<https://vimeo.com/951828696/37c816c0b8>

CAPTATION DE LA SORTIE DE RÉSIDENCE

extrait + rencontre

<https://vimeo.com/918493628/e43e32b267>

SITES WEB & LIENS D'ÉCOUTE

<https://www.wilhemlatchoumia.fr/audio>

<https://rolandbrival.com/discographie/>

PRESSE

> Roland Brival

La Grande Librairie – sur *Nègre de personne*

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

Le Monde – sur *Les Derniers jours de Richard Wagner*

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/24/les-derniers-jours-de-richard-wagner-de-roland-brival-ou-les-questions-brulantes-d-identite-raciale_6190792_3212.html

En attendant Nadeau – sur *Les Derniers jours de Richard Wagner*

<https://www.en-attendant-nadeau.fr/2023/09/14/richard-wagner-brival/>

«**À cœur ouvert**» – entretien

<https://www.youtube.com/watch?v=xa6GCmegvxE>

RFI, «L'épopée des musiques noires» – sur *Thelonius*

<https://www.rfi.fr/fr/emission/20181209-musique-thelonius-monk-pianiste-americain-brival-liance>

> Wilhem Latchoumia

Le Monde – «Latchoumia, pianiste curieux»

https://www.lemonde.fr/culture/article/2007/08/16/latchoumia-pianiste-curieux_944977_3246.html

France Musique, «Les grands entretiens»

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-grands-entretiens/wilhem-latchoumia-1-5-je-me-suis-pose-la-question-de-mes-racines-assez-tardivement-8807613>

Libération – «*This Is America!* duo des sommets»

https://www.liberation.fr/culture/musique/this-is-america-duo-des-sommets-20210903_KDOFNBHTE5BOFDA7XLPFW5OT3M/

– Fiche technique

Récit musical – pièce pour piano et conteur

Artheus

Roland Brival – texte, voix

Wilhem Latchoumia – piano, composition

Durée: 1h15 – Jauge du public envisagée: 150 personnes (max. 400)

LUMIÈRES

- un **cercle resserré** autour du piano et du pupitre lecteur
- la partition du piano, le clavier et le pupitre lecteur seront **bien éclairés**
- prévoir **contre**
- prévoir **faces sans éblouir** pour éclairer les visages
- pas de conduite lumière

VIDÉO

- pas de vidéo
- >>> envisager une captation audiovisuelle si faisable

SON

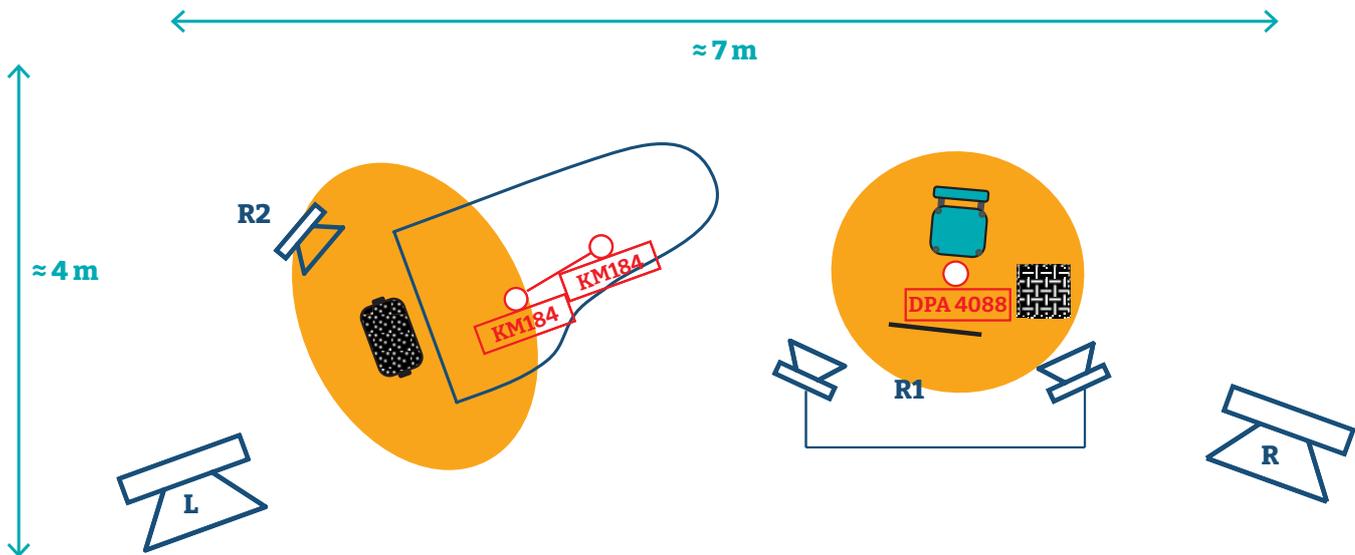
- **amplification de Roland**, système HF préférablement avec cellule **DPA 4088** Headset ou équivalent
- prévoir légère amplification du piano en stéréo
- **façade LR** de bonne qualité, prévoir a minima **2 retours bain de pied**, idéalement 3

>>> privilégier si possible une acoustique pas trop sèche

>>> Athénor peut éventuellement fournir la cellule DPA 4088 pour modèle HF Sennheiser

ACCUEIL

- lieu équipé de **chaises, tables, porte-manteaux...**
- **1 loge** pour les artistes
- >>> si possible prévoir café et thé, biscuits et fruits; les artistes n'ont pas de restriction alimentaire

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LA SALLE

- 1 piano de concert accordé au **la 442**:
Steinway & Sons modèle B (demi-queue), **modèle C** (¾ queue)
ou **modèle D** (grand queue de concert)
- 1 **tabouret de piano**
- **matériel son**
- 1 **pupitre**
- 1 **chaise haute + bouteille d'eau** pendant spectacle

>>> en cas d'autre modèle ou marque pour le piano, il faut consulter le pianiste
(ou Athénor, qui fera le lien pour trouver un compromis)

PERSONNEL REQUIS

- équipe **régie lumière** locale:
un-e régisseur-euse lumière pendant le spectacle
- équipe **régie son** locale:
un-e régisseur-euse son pendant les répétitions et le spectacle

PLANNING TECHNIQUE PRÉVISIONNEL

	DATE	LIEU	ACTIVITÉS	REMARQUES
J 0	Matin		Voyage des artistes	En train de préférence
	Matin	Salle	Accord piano par accordeur local	La 442Hz
	10h-12h30	Salle	Installation plateau, lumière et son	Equipe régie locale
	12h30-13h30	***	<i>Pause technique</i>	
	14h-14h45	Salle	Essai microphone / réglages lumière si nécessaire / rencontre pianiste accordeur	Artistes présents
	15h-17h30	Salle	répétition / filage	présence du régisseur son
	à l'issue	Salle	Retouche piano par accordeur local	La 442
	18h30-19h30	***	<i>Pause technique</i>	
	19h30	Salle	Entrée du public	
	20h-21h15	Salle	Spectacle	
à l'issue	Salle	Démontage et rangement		
J +1	matin		Départ des artistes	prévoir transport éventuel hôtel-gare ou hôtel-aéroport

– Contacts –

Camel Zekri

DIRECTEUR

Audrey Malabry

CHARGÉE DE PRODUCTION

amalabry@athenor.com

06 75 89 33 21

Éric Sneed

ADMINISTRATEUR

administration@athenor.com

02 51 10 05 06

Nicolas Berteloot

DIRECTEUR TECHNIQUE

nberteloot@athenor.com

06 67 94 71 43

Hélène Desrues

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

hdesrues@athenor.com

06 32 54 94 59