

« GERSHWIN, Rendez-Vous Classique & Jazz »

Joachim Expert: piano jazz / arrangement

Christophe Panzani: saxophone

Patrick Maradan: contrebasse

Romain Sarron: batterie

Léa Sarfati : chant lyrique

Grégory Ballesteros : piano

Mathilde Malenfant: harpe / arrangement

Nicolas Ortiz: violon

Un projet de Joachim Expert & Mathilde Malenfant

« GERSHWIN, Rendez-Vous Classique & Jazz »

Dans les années 1910 aux Etats Unis, l'heure est à la chanson.

La musique classique cherche de nouvelles inspirations et se tourne vers les musiques populaires mais le jazz est réservé aux « musiciens de race ».

Quelques touches, quelques ouvertures cependant.

Et Gershwin arrive.

Enfant de la musique des rues de New York,
prodige du piano qui découvre les grands maîtres de la musique savante à 14 ans,
il écrit en 5 semaines « Rapsodie in Blue »
un concerto jazz qui fera sa renommée mondiale.
Ses chansons de revues, ses airs d'opéra et ses œuvres instrumentales
sont des « standards » du jazz ET de la musique classique.
Quel meilleur répertoire pour des musiciens qui souhaitent créer à leur tour
de nouvelles passerelles ?

Quatre musiciens classiques et quatre musiciens de jazz se rencontrent autour des œuvres les plus marquantes de Georges Gershwin.

Les uns interprètent, les autres improvisent mais bientôt tous se jouent des frontières et les personnages de même nature mais aux personnalités multiples que sont le jazz et la musique classique se rencontrent, s'apportent et s'unissent pour rendre hommage au travail de G. Gershwin.

« RENDEZ-VOUS Classique & Jazz », l'ensemble

L'harmonie, la mélodie, le rythme et la forme : les quatre éléments de la musique. C'est la façon de les doser, de les timbrer, de les déstructurer parfois qui fondent les différents styles musicaux.

Voilà la conviction de **Joachim Expert**, pianiste de Jazz et **Mathilde Malenfant**, harpiste de formation classique, qui échangent leurs expériences respectives depuis plus de 10 ans.

Joachim Expert et Mathilde Malenfant, tous deux compositeurs et arrangeurs se sont intéressés à la rencontre du Jazz et de la Musique Classique grâce à l'écriture. En 2007 ils fondent « RENDEZ-VOUS, Classique et Jazz » avec 17 musiciens.

Le travail de Joachim Expert et Mathilde Malenfant s'effectue en deux temps :

Par le biais d'arrangements, ils épousent d'abord la démarche de compositeurs tels que Georges Gershwin, Chick Corea ou encore Maurice Ravel, musiciens ayant érigé des passerelles entre la musique noire américaine et la musique classique européenne.

Dans un deuxième temps et dans la continuité de cet héritage, ils composent des pièces inspirées par le désir d'ériger à leur tour de nouvelles passerelles...

Dans la conception formelle de leurs œuvres ils aménagent soigneusement des espaces, soucieux de mettre en lumière les atouts de chacun de leurs musiciens.

Au fil des concerts, les interprètes se sont appropriés cette rencontre et ont à leur tour proposé des arrangements, des idées d'alliances possibles et des compositions.

PROGRAMME

Environ 1h30 + entr'acte

1ère partie

« Porgy and Bess » ≈ 01h05mn

La musique est ornée d'une dramaturgie qui suit celle de l'original. La voix et les instruments incarnent les différents rôles à la manière jazz ou classique.

Morceaux: -Summertime

-My man's gone now-I got plenty o nuttin'

-Bess, you is my woman now

-It ain't necessarily so

-Oh, what you want wid Bess

-Oh! Doctor Jesus -I loves you porgy

-there's a boat that leaving soon for new York

-I'm on my way

ENTRACTE

2ème partie

-« Rhapsody in Blue » ≈ 30mn

1 pianiste de Musique Classique et 1 pianiste de Jazz. Interprétation et improvisation dans le cadre de la forme originale.

LABEAUME

Gershwin à "Labeaume en musiques": le jazz, du classique

C e 2 août une paisible panique a saisi les organisateurs de "Labeaume en musiques" devant l'afflux du public, au théâtre de verdure, pour le concert "Gershwin sous les étoiles" par la Cie Joachim Expert. « Mais où on va les mettre ? » s'inquiétait l'un d'eux alors qu'un autre quittait précipitamment les lieux en s'écriant : « je vais chercher des chaises supplémentaires. ».

Ceci étant, les 1 000 spectateurs, un record, étaient confortablement assis dès 21 h 30. D'emblée, l'assistance fut imprégnée de l'ambiance du

Mille spectateurs au théâtre de verdure : un record. "deep south" ségrégationniste du début du XXe siècle, lieu de l'action de
"Porgy and Bess". De ce
beau spectacle, le public
retint sans doute quelques
pépites: la berceuse summertime chantée par Léa
Sarfati et, entre autres, un
quatuor improbable "harpe, violon, saxophone et
contrebasse". Par ailleurs,
les impro des instrumentistes soulevèrent de vifs applaudissement.

Enfin, la magistrale interprétation de "Rhapsody in Blue", par deux pianistes, l'un jazzy, Joachim Expert, l'autre classique, Grégory Ballesteros, déclencha les vivats de l'assistance, sous la falaise illuminée.

Joachim EXPERT - Pianiste, compositeur, arrangeur

Il étudie le piano classique avec Muriel Tupinon et Jean-François Cholé, le jazz au piano avec Alfio Origlio et Bob Revel, l'écriture classique avec François Luzignant et l'écriture jazz avec Pierre Drevet.

Il a bénéficié des conseils, dans le cadre de cours et masters class, de Martial Solal, Robert Irving III, Hervé Legrand, Daniel Wayenberg. Il obtient les DEM de Jazz et d'écriture classique en 1998.

Il crée le Joachim Expert Trio en 1997. En 2004 il fonde le Joachim Expert Quintet avec Jérémy Bruyère contrebasse et Grégory Jouandon batterie, Rémi Gaudillat trompette et John Boutellier saxophone ténor, également basé sur ses compositions.

En 2005 le groupe remporte le concours Suivez le jazz (Jazz' ra) à l'unanimité et se produit dans de nombreux festivals .

En 2006 il enregistre un album « Let's Groove » et est finaliste du « Concours national de jazz de la Défense ».

En 2007 deux nouveaux cuivres Christophe Panzani saxophones et Jeff Baud trompette arrivent pour participer à la création de « Rendez-vous classique et jazz » dirigé par Mathilde Malenfant et Joachim Expert.

En décembre 2011 le nouveau quintet avec Hugo Reydet contrebasse et Romain Sarron batterie à participé à l'émission Jazz Club de France musique.

Il a accompagné : Laurent Blumenthal, Pierre Drevet, Max Ferrauto, Agnès Fournière, Riccardo del Fra, Stéphane Foucher, François Gallix, Gilles Lachenal, David Linx, David Murray, Lonnie Plaxico, Guillaume Poncelet, Eric Prost, Tony Rabeson, Doudou N'Diaye Rose...

Il compose et arrange pour divers formations : « Rendez-vous classique et jazz » (dont il partage la direction musicale avec Mathilde Malenfant), « 307° nuit à Samarkand » (conte musical), pour le théatre musical «Ah! Dieu que la guerre est jolie », « Frank V » avec la compagnie U.Gomina . Il a également composé pour le cinéma : il signe avec Mathilde Malenfant la musique du film « Cantal Versant Ouest » de Mayeul Schlagenhauf.

Actuellement il se produit en solo et avec trois trios : le trio Malenfant/Expert/Maradan , le Joachim Expert trio et ERO : jazz cuban trio.

Mathilde MALENFANT - Harpiste, compositeur, arrangeur

Co-fondatrice de l'"Ensemble Mina/Collectif Alchimie", et de "Rendez-Vous, Classique et Jazz", elle compose et arrange différents programmes tels que "Bach & le Jazz", "Gershwin sous les étoiles", "Méditerranée entre Baroque et Jazz" en collaboration avec Joachim Expert, pianiste de jazz.

En tant que harpiste, elle s'est produite en concerto et a collaboré avec des ensembles de musique classique, contemporaine, et d'autres styles musicaux :
Amélie-les-crayons (chanson),
l'Ensemble Op Cit (classique et jazz),
Alma (standards de jazz et chansons du monde),
307ème nuit à Samarkand (comédie musicale)...
Plus récemment, elle se met au Fado portuguais avec le Carina Salvado Trio, et monte le quartet MEM's avec Joachim Expert (world jazz)

Compositrice du spectacle "Berthe au grand pied", elle a également écrit la musique du film "Cantal Versant Ouest" de Mayeul Schlagenhauf, en collaboration avec son acolyte préféré Joachim Expert. Elle est à la direction musicale et l'arrangeur du spectacle "J'adore mourir" (chant lyrique et orchestre de chambre)

En réponse à des commandes elle a composé une sonate pour violon, plusieurs oeuvres de musique de chambre et des chansons.

Elle figure sur les albums :

"Young Music Project" et l'"Opéra de Poche" d'Hervé Legrand, "La Porte Plume" (Amélie-les-crayons), "307e Nuit à Samarkand" (commédie musicale tous styles musicaux), "Fado Organico" (Carina Salvado)

et "Bach et le Jazz" (produit par Baroque et plus).

Elle est également la pianiste du groupe de salsa cubaine Mango Son notamment pour le programme "Barroco y Salsa" avec le Concert de l'Hostel Dieu.

Elle est professeur de harpe depuis 20 ans. Ses compositions sont éditées aux éditions IN NOMINE.

Léa SARFATI - Soprano

Après ses études au Conservatoire Supérieur de Paris, Léa Sarfati a étudié le chant avec Mirella Freni (obtention de la bourse au mérite Nicolai Ghiaurov) avec Jorge Chaminé et a été pensionnaire du CNIPAL en 2007-2008. Elle se perfectionne actuellement auprès d'Elène Golgevit et Claudine Hunault.

Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux (2ème prix et prix OFQJ du concours international de Marmande, 2ème prix Marseille, 1er prix UPMCF, prix ADAMI, CFPL, etc.).

Elle s'est déjà produite en soliste dans divers opéras et festivals (Opéra Comique, Amphithéâtre Opéra Bastille, Grand Théâtre du Luxembourg, Opéra de Rennes, Opéra de Marseille, Théâtre Imperial de Compiègne, Festival de Menton, Arsenal de Metz, Théâtre de Monaco, Philharmonie de Berlin, Konzerthaus Berlin, Saarbrücken, Opéra de Brasov (Roumanie), Festival CIMA (Monte Argentario) et Maison Ricordi en Italie, de nombreux festivals en Pologne, aux Etats-Unis, et au Canada, etc...)

dans des rôles tels que Leila, Mimi, Lauretta, Micaela, Marguerite, La Voix Humaine, Violetta, La Petite Renarde Rusée, Serpina, etc, ou bien encore dans des rôles d'opérettes et de créations contemporaines (rôle de Fushia dans « Gormenghast » I.Schmidt, ms : Andreas Baesler, dm : Koen Schoots ; rôle d'Ayal dans « Jérusalem Folies » de S. Alqoudsi ms : Stefan Fruh dm : Julien Vanhoutte).

Elle est régulièrement invitée sur France Musique et Radio Classique lors d'émissions ou de festivals en récital avec le pianiste (Jeff Cohen) ou avec le vibraphoniste Illya Amar (duo Lame Vocale).

On peut noter en 2010/2011:

- Le rôle de Micaela au Konzerthaus de Berlin, au Uferhallen, et en Pologne avec le Sibelius orchester (dm. S.Dodds, ms. J. Aster).
- Des récitals d'airs romantiques allemands à La Philharmonie de Berlin (Grosser Saal) avec le Schönberg Orchester (dm. Stanley Dodds).
- Alternance des rôles de Lauretta et de la Ciesca dans Gianni Schicchi de Puccini dans différents théâtres et à l'Amphithéâtre de l'Opéra Bastille (ms. J.M. Fournereau).
- -Le rôle de Fanny dans « La Cambiale di Matrimonio » de Rossini à Paris. (dm. M. Trautmann)
- Reprise de la création "Mélodrame dans un boudoir" créé et mis en scène pour elle par Gregory Cauvin et repris à Paris de septembre à décembre au théâtre "Les feux de la Rampe" unanimement salué par la presse spécialisée.
- Remarquée et choisie par Eve Ruggieri, elle incarne le rôle de Mimi dans la Bohème de Puccini à Aix En Provence et au festival "Musiques au cœur".

Parmi ses projets, on peut retenir:

La partie de soprano solo dans la 2ème symphonie de Mahler à La Philharmonie de Berlin (dm. S. Dodds). La voix dans « La boîte à joujoux » (Debussy/Mussorsky) avec l'ensemble Carpe Diem à La Côté Saint André (dm. J.P. Arnaud). Le rôle de Costanza dans « l'Isola disabitata » de Manuel Garcia à Nice (dm. D.Segond, ms. G. Cauvin). Reprises prévues en Italie et en Espagne. Le rôle de Minette dans "La chatte métamorphosée en femme" d'Offenbach au Théâtre des Variétés de Monaco et aux Estivales de Brou (dm. Laurent Touche, ms. G. Cauvin) . Le rôle de Gertrude dans « Le maître de chapelle » de Paër à La Péniche Opéra. (dm. J.P. Arnaud, ms. Palies). Le rôle de Chloé (doublure) de l'opéra « L'écume des jours » de E.Denisov à l'opéra national de Stuttgart sous la direction de S.Cambreling. Le rôle de Wendy de l'opéra « Peter Pan » de R.Ayres à l'opéra national de Stuttgart.

Grégory BALLESTEROS - Pianiste

Son parcours musical le mène au CNR de Caen puis au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Il y obtient ses prix de piano et de musique de chambre. La rencontre avec des personnalités telles que Jean-Claude Pennetier Brian Ganz, Aldo Ciccolini, Éric Heidsieck, François-René Duchâble ou Billy Eidi marque sa vision et son jeu.

Par ailleurs, Grégory remporte le Concours des "Jeunes Talents de l'Ouest » et le Prix spécial du jury au « Concours International de piano à 4 mains de Valberg », avec sa partenaire Lyuba Zhecheva.

Il joue en France (Festival des Promenades musicales en Pays d'Auge, Festival de l'Epau, Festival Chopin de Bagatelle, Tournée AJAM en Alsace, Les Nuits du Suquet, Festival « C'est pas classique » de Nice, ...) ainsi qu'en Bulgarie, Allemagne, Algérie, au Brésil, au Canada...

Avec le Trio Notturno, il se produit au Maroc, en Italie, sur France Musique et assure la création française du Trio opus 63 de Beethoven.

Son univers musical se nourrit non seulement de l'improvisation et de la composition mais aussi de nombreuses collaborations qu'il entretient avec chanteurs, danseurs, comédiens et metteurs en scène.

Il compose ainsi la musique de plusieurs pièces de théâtres et joue le rôle d'un pianiste pour le téléfilm « Le piano oublié » aux côtés de Jacques Perrin.

Il improvise régulièrement sur des films muets et signe la musique de plusieurs courts et moyensmétrages.

Grégory réserve également une place importante à la pédagogie. Titulaire du CA, il est actuellement professeur de piano à l'ENM de Villeurbanne et donne des master classes en France.

Christophe PANZANI - Saxophoniste, compositeur, arrangeur

Il a fondé son groupe, le pasta project avec Vincent Peirani (accordéon), Pierre Perchaud (guitare), Bruno Schorp (bass) et Antoine Paganotti (drums). Le groupe a réalisé un travail avec l'orchestre symphonique Gradus ad musicam de Nancy, le travail d'écriture et d'arrangement pour l'orchestre et le groupe à été confié à Christophe Panzani (création à Nancy en janvier 2009). Un enregistrement est en projet pour 2013 sous le label Zig Zag Territoires.

Christophe est membre du Carla Bley Big Band depuis 2002, l'album live - Appearing nightly - de la tournée 2006 est sorti à l'automne 2009 chez ECM. Album qui a été « Winner of the 2009 Jazz Journalist Association (JJA) Award as Record of the Year ».

Il joue aux côtés de Steve Swallow, Billy Drummond, Andy Sheppard, Lew Sollof...

Il a enregistré récemment un album en duo avec le guitariste Julien Regnier, et Steve Swallow et Andy Sheppard en guest.

Il joue régulièrement en club à Paris et sur la scène jazz française et européenne (avec Laïa Genc en Allemagne, Ernie Hammes au Luxembourg, Sandro Gibellini, Franco Testa, Beppe Calamosca... en Italie, en Angleterre...).

Il fonde le groupe « The Drops » en 2008 avec le guitariste italien Federico Casagrande. Ils enregistrent leur premier album « falling from the sky » à NY en septembre 2009 (sorti en novembre 2010 chez Hyenas Records). Le second album enregistré lors de leur tournée en Italie et en France avec Ferenc Nemeth à la batterie, sortira en 2012 sous le label The Drops Music. Label créé par Federico et Christophe.

Christophe est sideman dans de nombreuses formations jazz (Pierre Perchaud trio, Color Sextet de Bruno Schorp, Nicolas Moreau 5tet, Florian Pelissier 5tet, Jean-Pierre Como 4tet, 117Element...) et plusieurs groupes d'esthétiques différentes : musique africaine (Ousmane Danedjo), moyent orient (Fayçal Salhi 4tet), electro jazz, hip hop (Da Romeo and the crazy moondog band, Electrodeluxe, Hocus Pocus, Milk Coffee and Sugar), amérique latine (Maria Tejada...).

Christophe est bénéficiaire d'une bourse franco-américaine pour les projets de jazz du Chamber Music America en 2010 avec le contrebassiste Newyorkais Keith Witty. Ils ont fondé leur trio THIEFS avec Guillermo E. Brown (drms). Leur album a été enregistré à New York en mars 2011. Ils ont été désignés comme un des 4 projets soutenus en 2012-2013 par le French American Cultural Exchange et le Mid Atlantic Arts Foundation.

Nicolas Ortiz - Violoniste

Nicolas Ortiz a eu la chance de suivre l'enseignement violonistique de grands hommes : Tibor Varga, Jean-Jacques Kantorow, Gordan Nikolic, Ivry Gitlis, Menahem Presler, Leonid Kavacos... et sa 1ère apparition en tant que soliste avec orchestre, sous la direction de Tibor Varga se fait à l'âge de 13 ans.

Il est lauréat du 1er prix ainsi que du prix du jury du concours international de cordes de Kichompre.

Il a été membre de l'orchestre de Chambre des Pays-Bas (2ème violon solo), et est invité régulièrement par différents orchestres européens (Mahler Chamber Orchestra, L'orchestre BandArt, l'orchestre National d'île de France et le Galician Symphonic Orquestra).

Il a joué sous la baguette de Sir Colin Davis, Claudio Abbado, Valery Gergiev et a accompagné des solistes tels que Natalia Gutman, Gilles Apap, Barbara Hendricks, Gautier Capuçon, Vera Martinez, Jonathan Brown, Gordan Nikolic...

Il affectionne particulièrement la musique de chambre et se produit avec différentes formations en Europe et au Canada.

Il a également collaboré à des ensembles de musique tzigane, de musiques improvisées (dont le jazz), de tango argentin et a travaillé a plusieurs reprises avec des danseurs.

Depuis 2011 il partage la charge de 1er violon du l'orchestre Vigo 430. Egalement passionné par l'enseignement il crée le « Vigo 430 Xoven », orchestre de jeunes dont il assume la direction.

Patrick MARADAN - Contrebassiste, compositeur, arrangeur

Leader de "The Strawberry Field Jazz Prodject » (hommage à la musique des Beatles) et de "The Witch-Doctors ".

Il est membre de: "Moonrise Trio", "Wilhelm Coppey Quartet", "The Blakey thunder's Sextet", "Fred Nardin-Jon Boutellier Quartet", "Olivier Truchot Trio", "Stéphane Vincenza Trio", « Keystone Big Band"...

Il a partagé la scène avec Florin Nicolescu, Alain Jean-Marie, Jean-Pierre Como, Franck Avitabile, Pierre Drevet, Claudia Solal, David Sauzay, Jocelyn Mienniel, Eric Téruel, Walt Weiskopf, Bruno Ruder...

Il a passé un an dans la région de New-York. A cette occasion, il a rencontré lors de concerts et de jam sessions de nombreux musiciens dont Rodney Whitaker, Julius Tolentino, Mike Karn, Jeb Patton, Lance Murphy, David Levine, Sean Higgins...

Il est le contrebassiste des albums Jazz: "Traboules Pursuit" et "Gone Away" (avec le Trio d'Eric Teruel) , "Avril" (Christophe Metra Quintet), "Eclice" (Raphaël Minfray Septet), "Villa Sangre" (Spiral), "Deeper" et "Another 24 Hours" (Natalie Soles), et il est invité sur chaque album d "Abigoba", ainsi que des disques d'autres styles musicaux: "Géant" et "Turn on The Lights" (RH+), "La Negra" et "Quizas" (Céline Blasco), "324 préludes/seconde" et "le Voyage immobile" (Moko) et "Songs from the Hidden Forest" (The Witch-Doctors).

Il figure également sur la B.O du film "La vérité ou presque" de Sam Karman, musique de Pierre Adenot.

Romain SARRON - Batteur

Romain Sarron est né en 1987 à Mâcon (France).

Il fait ses premières armes au tambour à l'âge de 10 ans puis débute la batterie deux ans plus tard. Il est dès ses débuts sensibilisé au jazz grâce à une participation assidue à différents ateliers.

Pour se consacrer pleinement à cette musique, il intègre la classe de jazz du Conservatoire National de Chalon/Saône à 15 ans ou il obtient son DEM à 19 ans. Il intègre, l'année suivante le CEFEDEM de Lyon et obtient son DE à 22 ans.

Il s'investit alors dans de nombreuses formations Lyonnaise et enseigne la batterie au conservatoire de Roanne et à l'école de Neuville/Saône.

Il s'est produit au côté de Walt Weiskopf, Roland Guerrin, Marc Thomas...

Il se produit actuellement au sein du "Frederic Nardin Trio", "MMC & the five jazzmen", "Olivier Truchot Trio", "Jon Boutellier Quartet", "Moonrise trio", "Claire Geraghty Quintet" et est le batteur du big band «The Amazing Keystone »...

FICHE TECHNIQUE

2 pianos queue ou demi-queue, Batterie jazz (sans les cymbales)

PRIX DE VENTE

5600 € + défraiements, repas et hébergement si nécessaire.

Les fiches techniques son et lumière sont disponibles sur demande

CONTACT

Compagnie Joachim Expert: 04.27.01.44.00 06.16.52.67.95 compagniejoachimexpert@gmail.com

http://compagniejoachimexpert.e-monsite.com/