

DIASPORA

Stet

DOSSIER DE PRODUCTION

L'EXO-ODE

CONCERT / SPECTACLE

DURÉE : 90 MIN

CRÉATION 2018

EP
1
4

DIASPORA

Stet

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU PROJET	5
EXTRAITS DE TEXTE	6
SCÉNOGRAPHIE	7
LES MUSICIENS	8
ILS ONT DIT	11
REVUE DE PRESSE	12
EN TOURNÉE	15
INFORMATIONS TECHNIQUES	15
CONTACT	16

L'EXO-ODE

CONCERT / SPECTACLE

DURÉE : 90 MIN

CRÉATION 2018

DISTRIBUTION

Batterie, composition, scénarisation et direction artistique : Matheo Ciesla

Saxophone : Yonatan Hes

Clarinettes : Clément Pernoud

Claviers : Arnaud Sainthuile

Basse : Clément Jourdan

Sound Design : Vincent Gallo

Textes : Éloi Pailloux

Création lumière : Arnaud Sainthuile, Matheo Ciesla

Remerciements : Antoine Bartau, Olaf Bénédris, Jérémy Chmielarz, Olivier Fado, Théo Fardele, Frédéric Finand, Marc Gianelli, Arnaud Perret, Matthieu Zerbib, Salim Zekri

Production et communication : Chloé Bouchet Liou, Laura Mazet

MENTIONS OBLIGATOIRES

Avec le soutien du Crescent Jazz Club et du Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Priest.

PRÉSENTATION DU PROJET

DIASPORA [djaspɔɾa] - n.f

Emprunté du grec *Diaspora* «dispersion».

État de dispersion d'un peuple à travers le monde.

Des compositions sur papier vieilli aux tons jaunes, comme sorties d'une époque lointaine, *l'Exo-Ode* plonge le spectateur durant un XXème siècle anachronique dans une Europe de l'Est torturée.

Obligés de fuir leur pays dirigé par une dictature qui prône la censure et souhaite contrôler la création artistique, les musiciens de *l'Exo-Ode* nous racontent l'histoire de cette fuite en quête d'un lieu plus prospère et clément.

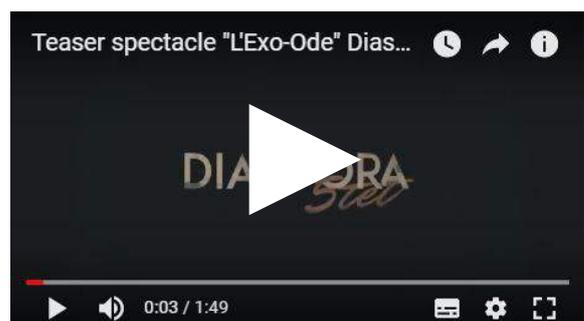
Les musiques de **DIASPORA 5tet** sont portées par un texte fort, des bribes de journal intime écrit par l'un des musiciens en cavale. Nous suivons le chemin parcouru et couru - une fugue pour la liberté - par ces cinq musiciens.

En écho aux questions de société actuelles, cette épopée musicale et sonore, dépasse le simple récit de voyage initiatique et formateur. Elle raconte l'histoire d'un métissage et d'un enrichissement culturel.

Ode à la liberté, ce quintet de jazz ouvertement moderne se nourrit d'influences balkaniques et propose une musique innovante, entre mélodies sensuelles et rythmiques inattendues.

DIASPORA 5tet souhaite par son spectacle éveiller les sens du spectateur autrement que par la simple exécution d'œuvres musicales, et ce en intégrant la musique dans un tout cohérent. Un univers poétique qui raconte une histoire et qui interroge à travers différents procédés artistique tels que la mise en scène et en lumières, le design sonore et l'odorama.

DÉCOUVREZ LE 2EME EP DE DIASPORA 5TET ET LE TEASER DE L'EXO-ODE :

EXTRAITS DU TEXTE

«- TU AS ENTENDU OU LU CE QU'IL SE PASSE...

- SLADAN : AVEC CES AFFICHAGES PARTOUT... BIEN OBLIGÉ.

- ET DONC ?

- SLADAN : ET DONC QUOI ?

- QU'EST-CE QUE TU DÉCIDES ?

- SLADAN : JE NE VOIS PAS TROP CE QUE JE POURRAIS DÉCIDER.»

«JE SUIS RÉSOLU ET FERMEMENT DÉCIDÉ À PARTIR.

C'EST LE FRUIT D'UNE COGITATION INTENSE, ET C'EST LOIN D'ÊTRE LA PREMIÈRE OU LA SEULE OPTION QUE J'AI ENVISAGÉE... J'AI ESSAYÉ DE TROUVER UNE VOIE CONVENABLE DERRIÈRE LES DISCOURS DES HAUT-PARLEURS ET LES TEXTES PLACARDÉS. PUIS LA DÉCISION S'EST IMPOSÉE.»

«JE RÉDIGE CE PETIT COMPTE-RENDU DANS UNE CLAIRIÈRE OÙ NOUS PRENONS UNE PAUSE. NIKO NE TIENT PAS UNE GRANDE FORME. ÇA FAIT LONGTEMPS QUE L'ALIMENTATION ET LE SOMMEIL SONT (MAL) IMPROVISÉS.

NOUS NE COMPTONS PLUS TROP LES JOURS D'ERRANCE.

GUSIK DIT QUE NOUS AVONS QUITTÉ NOTRE PAYS IL Y A UNE GROSSE DIZAINE DE JOURS, DRAGAN PRÉTEND QUE ÇA FAIT TROIS SEMAINES. JE NE SAURAI PAS DIRE.»

«J'ÉCRIS CES LIGNES À LA TERRASSE D'UN CAFÉ. IL RESTE DES NUAGES, MAIS IL FAIT PLUTÔT BON. [...] ÇA PARAÎT PROMETTEUR.»

SCÉNOGRAPHIE

Le spectacle ***l'Exo-Ode*** raconte une histoire passée, comme le font les anciens narrant des aventures à leurs petits-enfants. Chacun interprète, imagine et rêve...

Raconté grâce à la musique, mais aussi à travers une mise en scène composée d'un décor, d'illustrations sonores, d'une création lumière et d'odorama.

LE DÉCOR

Inspirée d'un autre temps, la scène prend des allures de salon chaleureux et accueillant. Lieux de résidence ou simple lieu de passage ?

Cette installation a pour but d'immerger le spectateur dans un tout autre univers, et cela peu importe le lieu dans lequel est joué le spectacle. Se mélangent sur le plateau des tapis, des fauteuils, des valises, une cafetière, des partitions, des cartes routières, etc...

L'ILLUSTRATION SONORE

Réalisée par le musicien, compositeur et Sound designer lyonnais Vincent Gallo, cette illustration raconte l'histoire sous forme de cartes postales sonores. Chacune introduit et ponctue chaque morceau. Le spectacle commence par un discours de propagande du régime en place, au loin on entend une sirène, le vent, le froid, une agitation lointaine... Et est conclut par le bruit des vagues s'échouant sur le rivage, les oiseaux et le vent chaud dans les voiles.

Vincent Gallo, véritable chasseur de sons, part des heures durant seul avec son micro pour réaliser ses illustrations : dans la nature, en ville, dans l'industrie ou en quête de lieux inattendus aux propriétés acoustiques surprenantes.

LA CRÉATION LUMIÈRE

Imaginée et créée en 2018 lors d'une résidence au Crescent de Mâcon, cette partie importante de la scénographie est constituée de trois projecteurs à led dissimulés dans des valises, de trois éclairages domestiques, d'une pancarte lumineuse diffusant des éléments de narration de l'histoire, d'une machine à fumée et d'un ventilateur.

L'installation est contrôlée en temps réel par les musiciens.

Ces lumières minimalistes concentrent l'attention du spectateur sur l'essentiel, comme la lueur d'une bougie dans une pièce plongée dans le noir.

L'ODORAMA

Une odeur de café et de brioche sortant du four...

Quoi de plus puissant pour poser une atmosphère que de diffuser l'odeur qui lui correspond ? Cet « Easter Egg » surprends le public et l'immerge davantage dans l'histoire.

LES MUSICIENS

MATHEO CIESLA / JOZKO BATTERIE - COMPOSITION

Sa première paire de baguettes en main, Matheo commence la batterie et les percussions classiques à 5 ans au CRC - Conservatoire à Rayonnement Communal - de Saint-Priest avec Philippe Matthias puis avec Sébastien Avitabile. Après une période sans jouer, il retrouve la passion de la musique grâce à Thomas Gianelli qui devient son professeur.

Il se tourne vers des études d'hôtellerie-restauration, mais passionné par la musique, il ne s'imagine pas mettre la batterie de côté pour la cuisine.

Actuellement à l'ENM - École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne - en batterie jazz avec Michel Chionchini et en harmonie jazz avec Pierre Baldy, il choisit d'apprendre le piano pour compléter sa formation.

Il enrichit son parcours en participant à de nombreuses master class données notamment par Franck Agulhon, Billy Hart, Pierre Drevet, Benoit Sourise, Jeff Ballard, Stéphane Chausse et Philip Maniez.

L'idée de composer et d'écrire ses propres morceaux le séduit rapidement. *Diaspora 5tet*, qui n'était alors qu'un projet d'étudiant, se concrétise. Matheo écrit trois premiers morceaux. *Diaspora* est né.

SES PROJETS :

En parallèle, Matheo joue dans plusieurs formations Jazz comme *Mystère Swing Big Band* sous la direction de Michel Rodriguez, *Crom Quartet*, *J.C 4*, *Simon Riou Quartet* et *Remy Genève's Trio* et d'autres moins jazz avec *Moisture III*, *Zbandzai*, *Choucroute Melba* et *Loïc del Monte All Stars*.

YONATAN HES / DRAGAN SAXOPHONE SOPRANO

Benjamin de *Diaspora 5tet*, Yonatan n'en a pas moins un parcours impressionnant. Il commence le saxophone, il y a 10 ans, au Conservatoire de Macon sous la houlette de Jacques Baguet. Inscrit en formation de musique classique, son professeur lui fait cependant découvrir le jazz et la musique indienne. Il prépare cette année son DEM de musique classique et s'est orienté vers un bac TMD - Technique de la Musique et de la Danse.

Il doit ses premières expériences de la scène à son frère, avec lequel il aime jouer des musiques traditionnelles de l'est et de musiques cubaines. Yonatan et Matheo se rencontrent lors d'un stage de jazz à Macon durant l'été 2017, à l'issue duquel il rejoint *Diaspora 5tet*.

CLÉMENT PERNOUD / GABOR CLARINETTE ET CLARINETTE BASSE

Clément débute la clarinette à l'âge de 6 ans au CRC – Conservatoire à Rayonnement Communal - de Saint-Priest avec Alexis Ciesla. Il entre ensuite au Conservatoire de Lyon où il poursuit sa formation avec Didier Raymond pendant 5 ans.

Il participe à de nombreux stages et formations comme la Session Junior de l'Orchestre National de Lyon en 2011, le stage MusiQueyras en 2014 ou l'ARS en 2016.

Depuis deux ans, Clément a choisi Paris et le CMA - Conservatoire du 12e arrondissement - pour poursuivre ses projets. Il y a obtenu en 2018 son DEM de clarinette avec Alexandre Chabod comme professeur.

Il souhaite continuer ses études au-delà du DEM et jouer dans un orchestre symphonique.

Plus que tout, c'est la diversité des projets et des formes musicales qui l'intéresse et le passionne. C'est dans cette recherche à travers le jazz et la musique de l'Est, que Clément s'investit depuis le début pour Diaspora *5tet*.

ARNAUD SAINTHUILE / GUZIK PIANO ET CLAVIERS

Pianiste issu de la méthode Suzuki, Arnaud a pris ses premiers cours à Lyon, apprenant la musique classique par l'écoute, comme une langue maternelle.

Dernier d'une fratrie de musiciens, il découvre et s'immerge tour à tour dans les musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, les polyrythmies d'Afrique de l'Ouest et la techno des 90s. À 17 ans, il entreprend des études scientifiques mais s'intéresse de plus près au jazz qu'il étudie au sein d'une section musique-études puis à l'ENM de Villeurbanne.

À 23 ans, Arnaud rejoint la classe de claviers électroniques de Philippe Madile et mêle machines analogiques et numériques à son univers musical. Il est rentré au CRR de Lyon (Franck Avitabile) en piano jazz et en classe d'écriture classique (Cedric Granelle).

Depuis peu aux côtés de Diaspora *5tet*, Arnaud se consacre pleinement à ses différents projets de groupes et d'accompagnements musicaux.

CLÉMENT JOURDAN / NIKO BASSE ÉLECTRIQUE

Clément joue ses premières notes au piano à l'âge de 6 ans puis apprend la guitare à 15 ans. De fil en aiguille, il se tourne vers la basse électrique, puis en 2014 vers la contrebasse.

En plus de sa formation classique au piano, Clément a acquis une grande polyvalence grâce à une approche blues, jazz puis métal de la musique.

Après deux ans d'école d'ingénieur (INSA), il entre au Conservatoire de Lyon dans la classe de Jérôme Regard où il découvre et s'approprie le langage jazz et obtient son DEM en 2018.

Si Clément joue avec de nombreux jazzmen à Lyon et ailleurs, il est aussi membre et invité de groupes aux influences diverses : La Sazon (salsa), One Step Gospel, VicDub Experience, Wailing Trees, Ito. Il compose également pour plusieurs types de formations.

EN ARRIÈRE-SCÈNE

ÉLOI PAILLOUX TEXTE

Ingénieur agronome de formation, c'est pendant ses études qu'il découvre sa passion pour le journalisme. Une carrière qu'il embrasse dès 2012. Cette passion des mots le pousse vers l'écriture de fictions (nouvelles). Il endosse aussi à l'occasion le rôle de parolier, une activité dont il aime faire profiter ses proches et ses amis. Éloi et Matheo se rencontrent en 2011 lors d'un stage de musique pendant lequel ils partagent le pupitre des percussions. Ils ont par la suite collaboré dans le cadre du projet ZbandZaï à partir de 2013. Une complicité qu'ils entretiennent derrière leurs instruments jusqu'à 2018 dans l'orchestre des Soufflants et le Ragtag.

VINCENT GALLO SOUND DESIGN

Issu d'une famille de musiciens, Vincent commence enfant la guitare puis la clarinette.

Il commence ses études musicales à la faculté de musicologie de Lyon. En parallèle il commence son cursus à l'ENM de Villeurbanne où il étudie la guitare avec Gilles Laval dans le département musique actuelle ainsi que la composition électro-acoustique avec Bernard Fort. Il lui enseigne des techniques pures de studio et d'écriture. Il se forme au logiciel Protools, ainsi qu'aux prises de sons et sonorisation, montage, traitements et mastering, mais aussi au travail en relation à l'image et mise en musique de films.

Depuis 2017 il collabore avec le Collectif SILO en tant qu'artiste résident, il enregistre notamment une cassette audio nommé «*SILO Classe 7*».

ILS ONT DIT...

La musique du quintet Diaspora, c'est [...] le pari de l'ouverture, de la liberté, de l'aventure, comme un vent de paix au dessus des lois du marché [...] L'engagement est clair, il suffit d'écouter..

GREG THEVENIAU - Musicien - Arrangeur - Artiste résident du Crescent Jazz Club

J'aime l'esprit de liberté [qu'ils véhiculent] dans [leur] musique.

ALFIO ORIGLIO - Musicien - Compositeur

Tantôt douces tantôt explosives, ces compositions décidément généreuses explorent et marient une multitude de couleurs.

SAMI CHIDIAC - Président du Hot Club de Lyon - Programmateur du second souffle jazz

La plume élégante de Matheo Ciesla, le batteur, signe les arrangements et compositions, ce qui n'est pas si fréquent.

GILBERT DOJAT - Musicien, arrangeur - Chef du département jazz de l'ENM de Villeurbanne

À noter tout spécialement le mariage réussi entre clarinette basse et soprano sur le titre Anémie.

PIERRE BALDY - Musicien - Arrangeur - Professeur à l'ENM de Villeurbanne

La belle équipe ! Nous avons apprécié une mise en place impeccable [...] des arrangements clairs, des chœurs de qualité par chacun des instrumentistes, avec une prédilection pour la clarinette basse ! Et le public a adoré cette musique !

BERNARD OTTERNAUD - Jazz Rhone Alpes

Avec cette formation le spectacle commence avant la musique.

PASCAL DERATHÉ - Jazz Rhone Alpes

REVUE DE PRESSE

JAZZ-RHONE-ALPES.COM

30/05/2018 – Diaspora Quintet au Hot Club de Lyon

Ah quel plaisir de voir ce Cher Hot Club rempli de jeunes ! (à part quelques parents et tontons de musiciens ! une moyenne d'âge d'à peine 25 ans !)

Ah, qu'ils sont talentueux ces jeunes musiciens ! Le Diaspora Quintet "de Jazz ouvertement moderne", projet "nourri d'influences balkaniques", voulu par **Mathéo Clesla** (batterie, compositions, arrangements...) agrège le dit batteur et un saxophone soprano **Yonatan Hes**, un clarinetiste (alto et basse) **Clément Pernoud**, un bassiste **Clément Jourdan** et un clavier (piano et autres) **Denis Carnino**.

Alors certes les mélodies sont étranges, envoutantes et les rythmes non attendus ; mais cela nous change un peu des musiques créées il y a un siècle.

Nous entendrons avec plaisir des thèmes comme *DLC*, *Anémie*, *Exo-ode*, *Ethylique*, *Café Kremer* (histoire de se remettre du thème précédent), *Traverses*, *Le baron*...et même une version très revisitée du thème célèbre de Coltrane *Giant Steps* .

La belle équipe ! Nous avons apprécié une mise en place impeccable (malgré les difficultés rythmiques inhérentes à la musique balkanique ! ah ! qu'il est bon d'être tombé tôt dans le chaudron !), des arrangements clairs, des chœurs de qualité par chacun des instrumentistes, avec une prédilection pour la clarinette basse !. Et le public a adoré cette musique ! Le Hot club a-t-il quelque chose à perdre à programmer un jazz d'aujourd'hui et qui remplit la salle ?

22/10/2018 – Diaspora Quintet à Un Doua de Jazz

Soirée double ce soir à la Rotonde de l'Insa. Après Djoukii, place au **Diaspora Quintet** du batteur **Matheo Clesla**.

Avec cette formation le spectacle commence avant la musique. La scène est décorée façon brocante, un foutoir savamment organisé comme une chambre d'artiste ou d'explorateur. Des cartes, des bougies (électriques), des valises en carton, de la fumée, des fauteuils, des bouquins, un bouteille, des verres...

Les musiciens s'installent dans le noir et le set débute sur des effluves balkaniques et de jazz fusion. Le concert s'annonce en odorama. Une cafetière transpire sur un réchaud et des toast chauffent dans une toaster, odeurs et fumées sont poussées par un ventilateur vers le public.

Les morceaux s'enchaînent d'inspirations éclectiques. On bascule sur du jazz « actuel » (*on ne dit plus moderne, ça fait peur paraît-il*). Le balkanique s'installe définitivement et les morceaux se succèdent décrivant des paysages proches les uns des autres.

La basse omniprésente accompagne les deux soufflants ou le pianiste (brillant). Un set limite conceptuel avec de jeunes musiciens motivés et ouverts d'esprit. La musique est entêtante et éternelle, de celle qui ne laisse que peu de répit. Des enregistrements de bruits de nature viennent égayer le tout.

Ce Diaspora Quintet propose une immersion dans un univers très particulier pas toujours facile à décrypter mais attachant. On passe de la *frontière Petrovo-Moraque* à la *ville fortifiée de Kolliaw* via d'autres destinations. Tout un programme.

JAZZ : Les contes musicaux de Diaspora 5tet sur la scène du Crescent

Le public présent vendredi soir au club de jazz de Mâcon a pu découvrir un groupe de jeunes musiciens talentueux venus de Lyon et qui avaient préparé son concert en résidence au Crescent.

Les cinq ont choisi de présenter leur travail de plus d'un an, pour la première fois, à Mâcon lors d'un spectacle soigneusement mis en scène avec un décor rétro et un design sonore sur mesure et intitulé "L'Exo-Ode". Le fil rouge du concert était un voyage imaginaire dans un pays de l'est de l'Europe où une dictature censure les créations artistiques.

La musique de « Diaspora 5tet » pour ce spectacle a été composée par Mathéo Ciesla, le batteur du groupe : « Les sonorités balkaniques de notre musique s'expliquent en grande partie par mes origines. Mon père est d'origine polonaise et j'ai grandi dans l'univers musical de l'Europe de l'Est. C'est ce que j'ai toujours joué. Une fois que j'ai découvert le jazz je me suis rendu compte que je pouvais mêler les deux. »

Les compositions présentées lors du concert de Mâcon feront bientôt partie d'un premier CD signé Diaspora 5tet.

Cristian Todea

EN TOURNÉE

EN 2019

Tournée en cours de construction

- > 1er mai - Sortie EP 2/4
- > 1er septembre - Sortie EP 3/4
- > 1er décembre - Sortie EP 4/4

EN 2018

- > 17 et 18 novembre - Résidence, Le Crescent (Mâcon)
- > 22 octobre - Festival Un Doua de Jazz (Lyon)
- > 12 octobre - Le Crescent (Mâcon)
- > 30 et 31 août - Résidence, Le Crescent (Mâcon)
- > 9 au 11 juillet - Résidence, Le Crescent (Mâcon)
- > 30 mai - Hot Club de Lyon
- > 11 février - Sortie EP 1/4

INFORMATIONS TECHNIQUES

ESPACE SCÉNIQUE

Plateau : Dimension minimale 5,5m x 4,5m

Diffusion : Système professionnel active 3 voix compact adapté à la salle

ÉQUIPE EN TOURNÉE

6 personnes maximum depuis Lyon et/ou Paris

Arrivée des musiciens et du décor trois heures à l'avance minimum.

Temps de montage 1h30

Temps de démontage 1h00

*Précisions sur les conditions dans lesquelles le spectacle peut être joué :

Diaspora 5tet propose deux formules :

- Le spectacle «L'Exo-Ode»
- La musique uniquement

Dans le cas d'un co-plateau, le décor du spectacle sera allégé et la prestation de plus courte durée.

Dossier technique et plan de scène sur demande

CONTACTS

PRODUCTION ET DIFFUSION

Matheo Ciesla

diaspora5tet@gmail.com | +33 (0)7 77 37 60 61

-

Photographie /Graphisme

© Marc Gianelli

