

PROGRAMME

OPUS MUZIK
FESTIVAL
LA RÉUNION

4 > 18
DÉCEMBRE 2020

POCUS

#9 VIOLON
VIOLONCELLE

INFORMATIONS ET BILLETTERIE : WWW.MONTICKET.RE
WWW.OPUSPOCUS.RE ET OPUS POCUS MUZIK FESTIVAL

LÉKIP OPUS POCUS REMERCIE LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

NOS REMERCIEMENTS AUSSI AUX ARTISTES, TECHNICIENS ET BÉNÉVOLES DU FESTIVAL, AINSI QU'ÀUX ÉQUIPES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES DES SALLES.

UN INSTRUMENT, DES MUSIQUES, TOUS LES PUBLICS

On l'associe surtout à la musique classique occidentale mais le violon, descendant des violes et rébecs des troubadours du Moyen-Âge, a grandi dans la rue et dans les fêtes populaires avant de fréquenter les salons de musique et les fosses d'orchestre.

Il a des cousins et des cousines un peu partout dans le monde et, petit et léger, c'est un grand voyageur, ami des marins. Il a été adopté par de nombreux musiciens, et adapté à de nombreuses musiques à danser, savantes ou traditionnelles, puis au jazz et au jazz rock. On le retrouve en Inde et en Irlande, du Mexique au Maroc, et de la Roumanie à La Réunion où, sous les doigts des *jouars*, il accompagnait bals et cérémonies avant de faire la belle carrière que l'on sait avec Luc Donat.

De la même famille mais héritier, lui, de la viole de gambe, le sensuel violoncelle, plus grand et plus grave, devra attendre la fin du XVIIIème siècle pour supplanter la basse de viole (de gambe) et voir sa technique et son répertoire évoluer. On dit du violoncelle qu'il parle avec toutes les inflexions de la voix humaine...

Violon et violoncelle sont donc à l'honneur cette année dans Opus Pocus. Au programme de cette neuvième édition, comme toujours des concerts dans les plus belles salles de l'île, dans des formes très variées (du solo à l'orchestre de 11 musiciens) et dans des styles très divers (du swing manouche au séga, du classique au bal antillais).

Et des prestations musicales au jardin et en randonnée, de prestigieux artistes de Cuba, du Mali, de Martinique et de métropole, et de beaux projets d'artistes réunionnais, dont un hommage à Luc Donat conçu spécialement pour Opus Pocus.

Le festival saint-paulois rayonne encore un peu plus loin sur le territoire cette année avec, pour la première fois, des concerts à Saint-Denis et à Saint-Benoît.

Opus Pocus se déroule habituellement au mois d'août. En 2020, exceptionnellement, il est programmé en décembre, dans des conditions adaptées au contexte.

Nous vous souhaitons de très belles expériences de musique vivante !

Lékop Opus Pocus

VEN | SAM | DIM
04 | 05 | 06
DÉCEMBRE | DÉCEMBRE | DÉCEMBRE

TARIF : 12€

RANDONNÉES MUSICALES

CLASSIQUE • LA RÉUNION

Ayapana et Les Concerts en Balade proposent trois randonnées musicales avec Alexis Vincent, accompagnateur en montagne et animateur nature, et Christophe Boney, violoncelliste voyageur et alpiniste. Au programme, flore, faune et Suites de Bach.

Vendredi 4 : Maïdo. Forêt et bord de rempart avec des panoramas sur les sommets de l'île et le cirque de Mafate. *5,5 km en boucle, 110 m de dénivelé*

Samedi 5 : Grande Ravine. Entre forêt de tamarins et végétation d'altitude, vasques sèches et ravine humide, découverte de sites peu connus. *2,5 km en boucle, 80 m de dénivelé*

Dimanche 6 : Ilet Alcide. Ambiance forestière uniquement, avec commentaire botanique et visite au « Roi des Tamarins ». *4 km en aller-retour, 180 m de dénivelé*

Départ à 8h, retour vers 12h. Les parcours ne conviennent pas aux enfants de -10 ans.

VEN | LÉSPAS
04 | SAINT-PAUL
20H

SAM | KABARDOCK
05 | LE PORT
20H
DÉCEMBRE

TARIFS : 15-12-10€

KABAR
DOCK

LÉSPAS
COMITÉ LOCAL DE MUSIQUE

PREMIÈRE PARTIE

SËLÈNĒ

MUSIQUES D'ORIENT • LA RÉUNION

Sëlène nous plonge dans l'univers mélodique des musiques arméniennes, où elle crée des thèmes d'Orient à sa façon. Avec pour instruments son violoncelle, sa voix et ses pédales d'effets, elle conçoit des compositions évolutives entre classique, électro-acoustique et musique traditionnelle. Mélanie Badal explore l'improvisation dans la transversalité des arts et mêle son violoncelle aux musiques traditionnelles. A La Réunion, où elle enseigne pour le dispositif Démos, elle a rejoint le groupe Solilokèr et récemment intégré Saodaj ; elle compose pour la compagnie Cirké Craké et travaille avec le comédien Niko Garo.

ANA CARLA MAZA

BOSSA, HABANERA, JAZZ... • CUBA

Certains noms paraissent prédestinés à la musique tant leurs syllabes chantent... Ana Carla Maza est presque née un violoncelle entre les bras. Son père, Carlos Maza, est un pianiste et compositeur de renommée internationale dont la famille a fui le Chili pour s'établir à Cuba au début des années 80. C'est sur cette île qu'Ana Carla a commencé à s'imprégner d'airs, de rythmes et d'accords avant de poursuivre ses études musicales à Cuba, en Espagne, puis en France. Elle se produit alors en classique, jazz ou pop, en solo ou avec son père, sa mère guitariste et sa sœur violoniste.

Aujourd'hui, à vingt-quatre ans, Ana Carla écume les scènes des plus grands festivals de jazz. Sa voix et son jeu où se mêlent fougue, indolence et grâce subjuguent, mariant à merveille ses racines latines et son approche décloisonnée de la musique. Elle revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, à travers le prisme d'un langage musical élargi. Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques se rencontrent pour créer un univers d'une maturité détonante modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien.

Ana Carla Maza, violoncelle, chant.

DIM
06
DÉCEMBRE

**CHAPELLE
POINTUE
VILLÈLE**
16H

TARIF : 12€

QUATUOR STELLA

CLASSIQUE • LA RÉUNION

Le Quatuor Stella est né d'une grande amitié, d'un amour profond pour la musique et du désir d'interpréter ensemble des pièces du grand répertoire : les quatre musiciennes ont fait leur la fameuse phrase de Nietzsche : « Sans la musique, la vie serait une erreur ». Elles se sont naturellement tournées vers le Quatuor pour piano et cordes N°1 en sol mineur (op. 25) de Johannes Brahms, pièce incontournable de la période romantique, qui donne la part belle à chaque instrument, avec de grandes mélodies lyriques au violon et au violoncelle et un célèbre final qui clôture avec fougue une œuvre très appréciée des mélomanes.

Maritchu Aguergaray, violon ; **Vanessa Menneret**, alto ; **Stéphanie Aho**, violoncelle ; **Anne-Laure Montagne**, piano.

DIM
06
DÉCEMBRE

**KABARDOCK
LE PORT**
18H

TARIFS : 15-12-10€

**KABAR
DOCK**

18H

KERVÉLI

MALOYA À CORDES • LA RÉUNION

Kervéli, c'est un maillage atypique de sonorités, la réunion d'instruments du classique, d'instruments du maloya, de voix et de guitare. C'est aussi l'histoire de cinq dalons qui ont évolué dans des univers musicaux très différents : formés par Bernard Joron et dans les orchestres de séga, au Conservatoire, en jouant avec Apolonia et Pat' Jaune, sur les plateaux de Run Star ou derrière les platines, ils se sont réunis pour créer et partager une musique nouvelle, nourrie de leurs multiples influences et de la diversité de leurs instruments.

Loïc Gigan, chant lead, guitare (auteur, compositeur) ; **Olivier Cordonin**, violon ; **Charles Barbier**, violoncelle ; **Jérémy Boisvilliers**, deuxième voix, kayamb (auteur, compositeur) ; **Yvan Elli**, roulér.

VIOLON PÉI
1 SOIRÉE, 3 CONCERTS

18H45

FRED ESPEL AKOUSTIK

BY LORKÈS NASYONAL LARÉNYON

SÉGA • LA RÉUNION

Au début des années soixante, le fin guitariste Fred Espel devient rapidement la cheville ouvrière de la plus fantastique usine à tubes de l'histoire réunionnaise : les studios Jackman. Au sein du Club Rythmique, l'orchestre résident, il enchaîne les succès et veille sur les débuts d'une nouvelle génération d'artistes. Auteur et compositeur talentueux, il a écrit nombre de chansons populaires aujourd'hui emblématiques de la culture réunionnaise, parmi lesquelles l'indémodable *P'tit Case En Paille*. Lorkès nasyonall larényon est un ensemble musical à géométrie variable fondé par Serz Dafreville.

Fred Espel, violon 1 ; **Serz Dafreville**, chant lead ; **Florence Orfel**, violon 2 ; **Lilian Praya**, violoncelle ; **Christophe Gauche**, guitare ; **Romain Girardot**, contrebasse ; **Charles Bret**, sax/clarinette ; **Bruno Cuvelier**, percussions.

19H45

D.O.S PROJECT HOMMAGE À LUC DONAT

SÉGA, JAZZ • LA RÉUNION

Luc Donat représente à lui seul l'essentiel de l'histoire du violon réunionnais. « Il fut l'un des premiers musiciens réunionnais à se produire nationalement, voire internationalement, devenant ainsi à la fin des années 1950 l'ambassadeur du séga. À en juger par ses compositions et leur harmonisation, il fut le précurseur d'une symbiose entre la musique traditionnelle réunionnaise et le jazz, entre le séga d'antan et celui de nos contemporains. »

Auteur et compositeur, le talentueux violoniste a offert au patrimoine musical réunionnais quelques-unes de ses plus belles œuvres. C'est ce répertoire, qui compte quelques morceaux jazz et classique, que Guillaume Dejean (Ousanousava) et ses dalons musiciens portent sur scène avec le D.O.S. (Donat One Shot) Project, spécialement conçu pour Opus Pocus.

Guillaume Dejean, violon ; **Bernard Joron**, chant ; **Frédéric Lallemand**, piano ; **Patrick Atide**, guitare ; **Laurent Lebeau**, batterie.

JEU | **STELLA**
10 | **MATUTINA**
DÉCEMBRE | **PITON ST-LEU**
20H

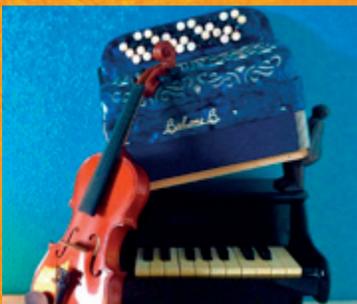
TARIF : 22€

PREMIÈRE PARTIE

TRIO RHAPSODIYA

CLASSIQUE MAIS PAS QUE... • LA RÉUNION

Qu'est-ce qui pousse un trio de femmes avec violon, piano et accordéon à se constituer alors qu'il n'existe pas même de répertoire pour cette formation ? Ce juste et passionnant défi à jouer, en liberté, la musique de leur choix. Les trois musiciennes reprennent, transforment, adaptent et interprètent, du duo à la pièce symphonique, de l'œuvre romantique au tango, et colorent, de leurs timbres personnels, une musique vivante, réinventée. C'est une rhapsodie de formes, d'humeurs et de caractères qui nous invite à entrer, par une porte dérobée, dans le grand répertoire, ou la seule définition que l'on en retiendra : un art de combiner les émotions.

Eva Tasmadjian, violon ; **Ariane Lorentz**, accordéon ; **Maïté Cazaubon**, piano.

ATELIERS DÉCOUVERTE JEUNE PUBLIC

Dans les médiathèques et les centres culturels des 5 communes du TCO, une série de trois rencontres autour du violon et du violoncelle est proposée aux enfants de 6 à 12 ans :

- Avec François Ménard, collectionneur d'instruments du monde et cofondateur du Musée des Musiques & Instruments de l'Océan Indien (Maison Orange, Hell-Bourg) ;
- Avec Alexandre Vilain, luthier spécialisé dans la fabrication des instruments à cordes frottées (violons, altos, violoncelles) ;
- Avec un.e violoniste et/ou un.e violoncelliste.

FLORIN NICULESCU TRIO GRAPPELLI MEMORIES

JAZZ • ROUMANIE / FRANCE

« Epoustouflant et naturel, brusque et doux, soyeux et brillant », « prodigieux de son, de justesse, d'agilité et de dynamisme ». Considéré par beaucoup comme le successeur de Stéphane Grappelli, Florin Niculescu, né au sein d'une famille de musiciens, a d'abord étudié la musique classique (premier violon dans l'orchestre de Budapest). Il vient ensuite en France, où il joue avec les frères Ferré, avec Romane, puis avec Babik Reinhardt, avec lequel il enregistre l'album du New Quintette du Hot Club de France. Il poursuit les rencontres et, en 1999, son disque *Gipsy Ballad* est l'Album Jazz de l'année.

S'ensuit une longue collaboration avec Biréli Lagrène (dans un groupe qui reprend la formation du mythique Quintette du Hot Club de France), avec les fameux enregistrements *Gipsy Project* et *Gipsy Project & Friends*, et une tournée mondiale. Florin Niculescu est régulièrement sollicité par de grands artistes tels que Henri Salvador, Charles Aznavour ou Julien Clerc.

En 2008, la sortie du disque *Florin Niculescu plays Stéphane Grappelli* est une réussite artistique saluée avec enthousiasme. Florin Niculescu tourne en trio, quartet et quintet, dans le projet *East & West*, dans le spectacle *Monsieur Grappelli*, et en formation quintet et orchestre symphonique avec *Gipsy Rhapsody*.

Florin Niculescu, violon ; **Philippe Aerts**, contrebasse ; **Hugo Lippi**, guitare.

SAM | TÉAT
12 | PLEIN AIR
DÉCEMBRE | SAINT-GILLES
20H

TARIFS : 33-27€

TÉAT
LE ET LA RÉUNION

MALAVOI

MARTINIQUE

Au début des années 70, quelques amis musiciens, emmenés par le violoniste Emmanuel «Mano» Césaire, créent un ensemble musical qui mêle les vieilles danses antillaises (mazurka, biguine, quadrille...) à de nouvelles influences, dont la salsa et le jazz. Initialement formé de quatre violonistes et d'une section rythmique, Malavoi est créé en 1972. Le succès est immédiat et le martiniquais Malavoi deviendra bientôt, avec le guadeloupéen Kassav, l'ambassadeur mondial des musiques caribéennes.

Malavoi, c'est un son et un répertoire uniques, portés par la voix de Ralph Thamar (qu'on a découvert sur le premier album du groupe, en 1978) et un superbe ensemble de 10 musiciens, dont le fameux quatuor à cordes qui donne à l'orchestre cette couleur si caractéristique. La chaleur d'un bal antillais, entre mélodies tendres et chaloupes tropicales épicées de salsa, avec l'élégance d'une orchestration d'excellence.

La venue à La Réunion de ce groupe légendaire, devenu rare sur scène à l'approche de son demi-siècle de carrière, est un événement pour tous les amoureux de chansons créoles.

Nicol Bernard, direction, percussions ;
Ralph Thamar, chant ; **José Privat**, piano ;
Valérie Beaupied, violon ; **Nona Lawrence**,
violin ; **Johan Jean-Alexis**, violon ;

Capucine Laudarin, violoncelle ; **Thierry
Fanfant**, basse ; **Denis Dantin**, batterie ;
Marilyn Malmin, chœurs ; **Cindy Marthey**,
chœurs.

DIM | JARDIN
13 | DE PAULO
DÉCEMBRE | SAINT-PAUL
18H30

TARIF : 10€

CARNET DE VOYAGE

CLASSIQUE, ET PLUS • LA RÉUNION

Installés au Maroc entre 2013 et 2016, Christophe Boney (violoncelle) et Eléonore Guillaume (piano), deux musiciens passionnés de grands espaces, sont partis avec leurs instruments à la rencontre des habitants, là où les montagnes du Haut-Atlas flirtent avec les dunes du Sahara, où les hauts plateaux du Siroua côtoient les gorges profondes du M'Goun... *Carnet de voyage* est le récit, intime et poétique, en lecture et en musique, de cette fabuleuse expérience.

Duo piano-violoncelle au Jardin
Version à deux violoncelles au Bisik

ET AUSSI... **SAM** | LE BISK
05 | ST-BENOIT
DÉCEMBRE | 17H

TARIF : 6€

BiSiK

MER
16
DÉCEMBRE

**LA CERISE
SAINT-PAUL
20H30**

TARIF : 7€

GANBLO

MALOYA, SÉGA, SALEGY... • LA RÉUNION

La musique de Ganblo n'est pas seulement réunionnaise et pas seulement malgache, il ne s'agit pas seulement d'une création en trio puisant aux sources de l'Océan Indien ou d'un subtil jazz de chambre, mais sans doute de tout cela à la fois ! C'est que le *fèr blan* dont est fait le *ganblo*, cette bassine en métal galvanisé, résonne en créole, en malgache, en français ou en shimaoré. Et l'instrumentation est au diapason : valiha et accordéon, roulèr et tikayanm, et kalbacello, un hybride unique de violoncelle et de kora. De la danse à la transe, du cri au chant, la musique de Ganblo n'a pas fini de réinventer les pulsations, les mélodies issues de mythes sans âge...

Lorenz Pierre, voix lead, percussions ;
Georges « Zizi » Razafintsotra, valiha,
accordéon, chant ; **Bruno Gaba**, kalbacello,
chant.

JEU
17
DÉCEMBRE

**THÉÂTRE
LUC DONAT
LE TAMPON
20H**

TARIFS : 28€50/23€50

FIONA MONBET QUINTET 3 REFLETS

JAZZ • FRANCE

Fiona Monbet est une violoniste, compositrice et cheffe d'orchestre franco-irlandaise. Diplômée en violon du CNSM de Paris, elle se consacre ensuite à la direction d'orchestre. Parallèlement à son activité classique, elle mène une carrière de jazz, avec plusieurs disques à son actif (dont *Contrebände*, Prix TSF Jazz 2018).

Repérée très jeune par Didier Lockwood, ce dernier l'a présentée sur les plus grandes scènes et propulsée dans le monde de l'improvisation et de la musique actuelle. Elle a collaboré avec de nombreux artistes, dont Philip Catherine, Marcel Azzola, Biréli Lagrène ou le réalisateur Tony Gatlif, pour lequel elle a participé à la création des bandes originales de trois films (*Indignez-Vous*, *Les Indignés*, *Geronimo*).

Depuis 2019, Fiona Monbet est en résidence au sein de l'Orchestre National de Bretagne, où elle collabore avec le

chef Grant Llewellyn. En 2020/2021, elle dirigera deux productions avec l'Orchestre, dont des œuvres qu'elle a écrites. Elle est par ailleurs Directrice musicale de la compagnie d'opéra *Miroirs Etendus*, dont elle dirige l'ensemble en France et à l'étranger.

Avec *3 Reflets*, Fiona Monbet conduit l'auditeur à travers ses influences

musicales. Issue à la fois du classique et des musiques improvisées, elle tisse une trame de ces différents fils musicaux. Si chacun d'entre eux garde son intégrité, sans mélange des genres, l'improvisation vient les assembler et mettre en lumière leurs influences réciproques. *3 Reflets* est la parfaite synthèse de ce qui anime aujourd'hui cette violoniste et cheffe d'orchestre.

Fiona Monbet, violon ; **Auxane Cartigny**, piano ; **Zacharie Abraham**, contrebasse ; **Philip Maniez**, batterie ; **Guillaume Naturel**, violoncelle, flûte.

LES SITES D'OPUS POCUS #9

- LÉSPAS CULTUREL
LECONTE DE LISLE
5, rue Eugène Dayot, Saint-Paul
- LE KABARDOCK
Rue Mahé de Labourdonnais, Le Port
- LE BISIK
44, rue Amiral Bouvé, Saint-Benoît
- CHAPELLE POINTUE
Villèle, Saint-Gilles les Hauts
- STELLA MATUTINA
Allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu
- TÉAT PLEIN AIR
Route du Théâtre, Saint-Gilles les Bains
- LE JARDIN DE PAULO
Chemin Déboulé, Tour des Roches,
Saint-Paul
- LA CERISE
1, rue Eugène Dayot, Saint-Paul
- THÉÂTRE LUC DONAT
Rue Victor Le Vigoureux, Le Tampon
- LA CITÉ DES ARTS
23, rue Léopold Rambaud, Saint-Denis

Tous les sites du festival sont accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite.

Crédits photos : p2 Sébastien Marchal | p3
Le Poulailler | p4-5 Sand - Florence Le Guyon
- Dominique Souise | p6-7 Sébastien Marchal -
Laurent Vienne - Christian Julienne - Fonds PHOI
coll. F. Precourt | p8-9 DR - Mathieu Zazzo | p10-11
DR - Renaud Guillaume | p12-13 Ganblo - Florence
Grimmeisen | p14 Claude Gasstan
Illustration : Alex Morellon • Mise en page : ZED

VEN
18
DÉCEMBRE

CITÉ
DES ARTS
SAINT-DENIS
20H

TARIF : 26€50

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL

MUSIQUE DE NUIT

MALI / FRANCE

« C'est une histoire comme on les aime :
une histoire qui chante les vérités et
vertus de l'amitié et de la musicalité.
En 2009, le joueur de kora Ballaké
Sissoko et le violoncelliste Vincent
Segal décident de saisir dans un album
les conversations instrumentales qu'ils
aiment tisser à quatre mains depuis
plusieurs années. Enregistré à Bamako
dans le studio de Salif Keita, *Chamber
Music* s'attire un véritable plébiscite
critique et public, débordant le cadre
des genres, des modes, des frontières.

Depuis, la musique du duo, d'une
grande noblesse d'esprit et d'une
profonde simplicité de mise, n'a cessé de
promener sa beauté universelle à travers
le monde. Six ans après *Chamber Music*,
la complicité entre les deux hommes, qui
n'a cessé de s'enrichir et de s'épanouir
au fil de leurs périples, résonne plus que
jamais dans *Musique de nuit*.

Deux musiciens suffisamment
maîtres de leurs traditions, de leur
art, de leur technique et de leurs
instruments respectifs pour pouvoir se
concentrer corps et âme sur tout ce
qui les transcende et les dépasse : la
respiration, l'interaction, le partage.
Et c'est ainsi que ce traité de virtuosité

sereine composé à l'abri des terribles
grondements de l'humanité, loin de
toute démonstration de force, célèbre
ce qui sait encore rendre ce monde
poétiquement habitable. »
(Richard Robert)

Ballaké Sissoko, kora
Vincent Segal, violoncelle

PROGRAMME

04/12

8H MAÏDO

12€

RANDONNÉE MUSICALE

20H LÉSPAS

15-12-10€

SÈLÈNĚ

ANA CĂRLA MAZA

05/12

8H GRANDE RAVINE

12€

RANDONNÉE MUSICALE

17H LE BISIK

6€

CARNET DE VOYAGE

20H KABARDOCK

15-12-10€

SÈLÈNĚ

ANA CĂRLA MAZA

06/12

8H ILET ALCIDE

12€

RANDONNÉE MUSICALE

16H CHAPELLE POINTUE

12€

QUATUOR STELLA

18H KABARDOCK

15-12-10€

VIOLON PÉI : KERVÉLI|FRED

ESPEL AKOUSTIK|D.O.S PROJECT

10/12

20H STELLA MATUTINA

22€

**TRIO RHAPSODIYA
FLORIN NICULESCU TRIO**

12/12

20H TÉAT PLEIN AIR

33-27€

MALAVOI

13/12

18H30 JARDIN DE PAULO

10€

CARNET DE VOYAGE

16/12

20H30 LA CERISE

7€

GANBLO

17/12

20H TH. LUC DONAT

28,50-23,50€

FIONA MONBET QUINTET

18/12

20H CITÉ DES ARTS

26,50€

**BALLAKÉ SISSOKO
& VINCENT SEGAL**

BILLETTERIE

WWW.MONTICKET.RE

et points de vente habituels

Pour les concerts à la Chapelle Pointue, au Jardin de Paulo et pour les randonnées musicales : achat en ligne exclusivement