

DOSSIER ARTISTIQUE

JEAN-CLAUDE VANNIER et son orchestre de mandolines

LA COMPAGNIE VBD & CO PRÉSENTE
UNE CRÉATION 2024/2025

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

La Compagnie VBD & Co, placée sous la direction musicale de Vincent Beer-Demander, déploie son activité autour d'un même fil conducteur : promouvoir la mandoline dans toute sa richesse et sa diversité. Elle défend un processus de création ouvert, en tissant des passerelles entre musiques savantes et populaires, entre tradition et modernité.

Fidèle à sa vocation de diffusion et de transmission, la compagnie accompagne la mandoline à chaque étape de son parcours : de la commande à l'édition, de l'enregistrement à la création scénique, jusqu'à la rencontre avec les publics. Elle réunit musiciens professionnels et amateurs dans une dynamique collective où la création contemporaine côtoie les répertoires classiques, le jazz ou les musiques populaires du monde.

Installée à Marseille, la Compagnie VBD & Co organise concerts, spectacles, festivals, résidences et ateliers, en accordant une place centrale aux actions éducatives et à la sensibilisation des jeunes générations. Elle inscrit son action dans un dialogue constant avec les territoires et les communautés locales, tout en développant des collaborations internationales qui nourrissent et enrichissent son répertoire.

À travers ses projets, la Compagnie VBD & Co affirme sa volonté d'ouvrir de nouveaux horizons artistiques pour la mandoline, instrument singulier et universel, au cœur de la Méditerranée et bien au-delà.

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet est né de la rencontre insolite entre celui que la presse appelle "l'oiseau Rare" et le célèbre mandoliniste marseillais, pionnier du renouveau de ce petit luth méditerranéen.

Loin de ses confrères Vladimir Cosma, Ennio Morricone, Lalo Schifrin, Jean Claude Petit, ou Claude Bolling, tous auteurs de concertos pour la mandoline virtuose de Vincent Beer-Demander, Jean Claude Vannier signe ici un album à la fois poétique et décalé, où la mandoline, démultipliée, forme une palette sonore orchestrale singulière, mêlé aux soufflets de l'accordéon et à l'utilisation « à contre pied » que le compositeur fait de la mandoline solo : tapping, bottleneck, percussions, sur-aigu...

Une pincée de cordes, un parfum d'enfance, des mélodies qui touchent au cœur, une orchestration jamais attendue...telles sont les émotions qui se dégagent de ce disque signé Jean Claude Vannier.

LE MOT DU COMPOSITEUR

Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient au parc Montsouris, où jouait régulièrement le Mandolin'Club de Paris !

J'ai tout de suite adoré. Le son, et surtout l'émotion que j'ai ressentie et qui est toujours là.

Alors, lorsque que Vincent est venu me trouver, j'ai commencé à lui écrire pas mal de trucs, avec sa cinquantaine de mandolines aiguës, graves, ces mandoles , mandolone et l'accordéon.

Cet orchestre est extraordinaire. Un truc dément !

Ce qui m'a plu, c'est que cela puisse être écrit et arrangé pour un grand orchestre de mandolines.

J'ai conçu ce nouvel album comme l'écriture musicale d'un film muet et on a enregistré à Marseille, dans cette ville où il y a des mandolines qui tombent des arbres.

MUSIQUE POUR UN FILM MUET TRACKLISTING

MOI, MA MANDOLINE

On avait 10 ans on habitait le même bloc et on s'aimait. Nos parents étaient fâchés ; les siens l'emmenaient en week-end en 2CV Citroën ; c'était tout de même pas Roméo et Juliette mais elle avait un balcon. Moi ma mandoline

COMME LES ENFANTS SAVENT AIMER

Alors la nuit, en semaine, j'escaladais la façade de son immeuble, on s'embrassait à travers la vitre et moi accroché à son balcon.

Au troisième étage.

Ça faisait comme un préservatif, ce carreau froid entre son rouge à lèvres et nos deux langues qui s'activaient comme des folles.

On s'aimait comme les enfants savent aimer, Comme si c'était pour la dernière fois.

LA 2CV DISPARAIT AU COIN DE LA RUE

Son père nous a surpris

Il a cassé la vitre à coups de poing et je suis tombé avec ma mandoline

Un soir ils ont garé la 2CV en bas de l'immeuble, amarré leur réfrigérateur sur la galerie, entassé leurs matelas et leurs hardes dans le coffre.

J'ai suivi des yeux les feux arrière qui tanguaient dans la nuit jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue

PERDUE DANS LA CITÉ

Je ne l'ai plus jamais revue

Je l'ai cherchée en vain dans la cité

Le temps a passé

Et puis j'ai eu mes problèmes

Je me suis mis à boire

J'ai été barman, éboueur, cracheur de feu,

portier de nuit balayeur des caniveaux j'ai fait la manche

IL Y AVAIT DES ÉLÉPHANTS

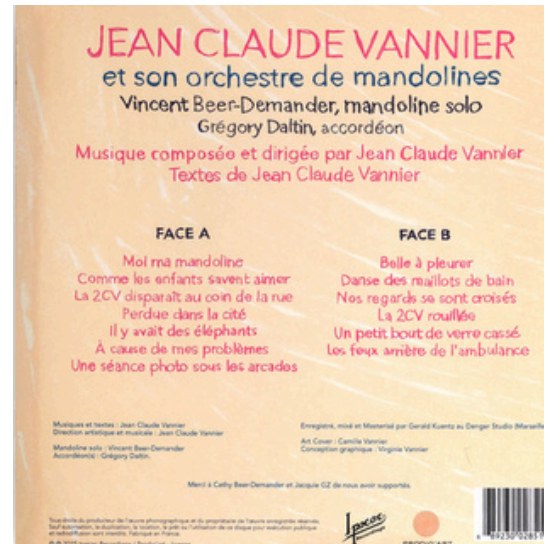
J'ai été clown dans un cirque moi ma mandoline

Il y avait des éléphants des trapézistes des jongleurs des danseuses de corde

Dans le cirque les enfants riaient de moi

Pourtant je n'étais pas un mauvais musicien.

J'ai su qu'elle était devenue modèle pour des magazines.

A CAUSE DE MES PROBLÈMES

Un soir que j'avais trop bu j'ai mis le feu au
chapiteau du cirque Un mégot mal éteint
Le cirque est parti sans moi
J'ai été viré de partout à cause de mes
problèmes
J'allai à sa recherche par les rues les endroits

UNE SÉANCE PHOTO SOUS LES ARCADES

Souvent je dormais sur la grand place, on se
mettait à l'abri de la neige sous les arcades
moi ma mandoline avec quelques types de la
gratte,
Un jour à six heures du matin ils ont installé
leurs projecteurs pour une séance photo. Tout
une équipe ; une pub pour des maillots de bain
Un décor de bord de mer avec du sable des
cerfs-volants des chaises longues des parasols
et des vagues en polystyrène

BELLE À PLEURER

C'est là que je l'ai reconnue ; elle n'avait pas
changé.

Quand elle est descendue de cette limousine,
dans le vent glacial, on aurait dit une star
hollywoodienne, tout le monde s'est précipité
pour l'accueillir, Belle à pleurer.

Elle s'est mise en maillot, ils ont allumé les
projecteurs et nous avec les copains de la
gratte on s'est approché avec nos cartons, nos
couvertures et nos plastiques pour se
réchauffer à la chaleur des spots

DANSE DES MAILLOTS DE BAIN

Les flashes se sont mis à crépiter, elle faisait les
cent pas sous les parasols le long des arcades,
et tous ces maillots de bain, dansant dans la
lumière qui lui caressait le visage.

NOS REGARDS SE SONT CROISÉS

Nos regards se sont croisés.
J'ai été aspiré, j'ai plongé dans ses yeux, Je volais
à l'intérieur de ses souvenirs
de nos souvenirs d'enfants
Elle était là

LA 2CV ROUILLÉE

Elle était là
La 2CV rouillée qui criait
Horrible mécanique aux engrenages détraqués
Cliquetis de butoirs
Boulons entrechoqués
Carcasse éventrée
Moteur à bout de souffle,
Hurlements de bielles tordues
Vilebrequins disloqués
Gémissements des rotules désarticulées Tuyaux
emboutis
Grincement des barres antiroulis
Clameur des soupapes haletantes
Ventilateur déglingué
Clapotement des flotteurs à la dérive.

UN PETIT BOUT DE VERRE CASSÉ

À l'écart, dans un coin d'ombre scintillait en
silence un morceau de verre cassé, un petit bout
de vitre maculé de rouge à lèvres.
Une goutte de sang

LES FEUX ARRIÈRE DE L'AMBULANCE

Ses yeux se sont mis à clignoter, antibrouillards en
fin de vie ; ses bras ont battu l'air froid, elle est
tombée sur l'asphalte, oiseau de mer dans la
tempête, speakerine de la télé mazoutée dans un
bar de nuit.

J'ai suivi des yeux les feux arrière de l'ambulance
qui l'emportait au loin dans la brume verglaçante.
Moi, ça va ; dans ma bouteille c'est pas dix balles
mais ça va. Malgré mes problèmes, mes
problèmes de bouteille.

Voir la vie à travers le verre d'une bouteille.

Voir l'amour à travers une vitre

Voir la vie pour la dernière fois, comme un enfant.

LES ARTISTES

JEAN CLAUDE VANNIER, musique et textes

Génie du son, compositeur de l'album *Mélody Nelson* de Gainsbourg, cet homme a composé, remodelé et renversé l'univers musical des années 1970. Il s'illustre dans de nombreux domaines musicaux allant de la musique de scène, au Cinéma en passant par la chanson française, la variété et la pop. Il signe des compositions et arrangements pour Michel Polnareff, Jonny Hallyday, Barbara, Jane Birkin, Françoise Hardy, Michel Jonasz, Claude Nougaro, Julien Clerc, Maurane...

VINCENT BEER-DEMANDER, mandoline

Concertiste international, dédicataire de nombreux concertos pour mandoline dont ceux de Vladimir Cosma, Lalo Schifrin, Claude Bolling, Francis Lai, Jean Claude Petit, Richard Galliano, Hamilton de Holanda et Mike Marshall, compositeur édité aux Editions d'Oz, Mundoplectro et Trekel, Vincent Beer-Demander enseigne la mandoline au Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille en France et au Conservatoire Royal de Liège en Belgique.

GRÉGORY DALTIN, accordéon

Considéré comme l'un des accordéonistes les plus complets de sa génération, Grégory Daltin se produit régulièrement dans des programmations de musique classique, contemporaine, jazz, musiques improvisées; collaborant avec L'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Ensemble de musique contemporaine Pythagore, l'Orchestre de chambre de Toulouse, Zebda, les Solistes de l'Opéra de Paris, le batteur Tonton Salut,... Il a enregistré une dizaine de disques, certains sous le label Harmonia Mundi et enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse....

L'ENSEMBLE NOV'MANDOLIN, mandolines, mandole, guitare et contrebasse

L'Ensemble Nov'Mandolin puise son énergie et son originalité dans les racines profondes de ces instruments ancestraux que sont la mandoline et la guitare. Figure de proue du renouveau de la mandoline au XXIème siècle, ce quintette est constitué de cinq concertistes et professeurs en Conservatoires : Vincent Beer-Demander, Cécile Valette-Soirat, Fabio Gallucci, Grégory Morello et Philippe Gallois. Résolument tournés vers la création, ils créent ensemble ou en solo plus d'une centaine d'œuvres, collaborant ainsi avec des artistes tels que Cosma, Bolling, Galliano, Holanda, Marshall, Petit, Nicolau, Dyens, ...

SACHA RIBEIRO, récitant

Formé au Conservatoire de Caen, il travaille avec Véro Dahuron, François Rancillac et Laurent Hatat. Il intègre ensuite l'ENSATT. Pendant ses années de formation il est porteur du projet A l'aube. Il travaille également sur un solo adapté de Je suis de Valère Novarina et joue pour Dominique Pitoiset, Catherine Hargreaves et Aurélien Bory. A sa sortie de l'école il travaille avec le plasticien Tarik Kiswanson pour la Biennale d'art contemporain de Lyon. A l'automne 2017 il co-crée avec Alice Vannier la Cie Courir A La Catastrophe. Il joue dans En réalités, d'après Pierre Bourdieu mis en scène par Alice Vannier. Il joue et co-met en scène le spectacle 5 4 3 2 1 J'EXISTE (même si je sais pas comment faire) avec Alice Vannier.

SOLISTES DE L'ACADÉMIE DE MANDOLINE ET GUITARE DE MARSEILLE

L'Académie de Mandoline de Marseille, héritière de l'Orchestre à Plectre de Marseille fondé en 1903 par Laurent Fantauzzi, est créée en 2007 à l'initiative de Vincent Beer-Demander, son directeur artistique. Cet orchestre a pour vocation de développer la pratique des instruments à plectre et de participer à leur renouveau en France et à l'étranger. Son travail a été récompensé en 2019 par un 1er prix dans la division honneur du concours national de la Confédération Musicale de France, remporté à l'unanimité.

LA PRESSE EN PARLE

À PROPOS DU DISQUE

« S'il a utilisé, de temps à autre, la mandoline pour des enregistrements, des arrangements, c'est la première fois que Jean-Claude Vannier écrit spécifiquement pour l'instrument. Et cela grâce à un autre passionné de mandoline dès l'enfance, Vincent Beer-Demander, mandoliniste, compositeur, enseignant au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. (...) Ses compositions, de quelques minutes chacune, sont des bonheurs mélodiques... un air d'Italie, un moment de rêverie gracieuse, parfois intrigant, tout à l'honneur de la créativité musicale de Jean Claude Vannier... » **Sylvain Siclier - le Monde**

« C'est sur le label Ipecac Recording, que débarque ce disque déconcertant, fruit d'une rencontre méditerranéenne, avec le mandoliniste Vincent Beer-Demander et l'accordéoniste Grégory Daltin. Malgré cet instrumentarium inédit, on reconnaît dès les premières mesures l'emprunte de Vannier, ses harmonies capiteuses et ses mélodies qui frissonnent d'une nostalgie aimable à la Tati, à la Trenet, comme un étrange chromo de la France d'ier, celle des congés payés, des maillots de bain en laine et des 2CV mais sans la poussière réac ni Pascal Praud dans le rétro » **Christophe Comte - Libération**

À PROPOS DU CONCERT (création le 13 décembre 2024 au Théâtre de l'Œuvre de Marseille)

« Jean-Claude Vannier est plus qu'un original : un magicien de la musique. Il nous emmène en territoire inconnu, comme dans un rêve. Tout dans cette soirée est hors du commun. Le lieu, incroyable et magnifique théâtre tendu de velours rouge, hors du temps, en plein milieu du quartier populaire de Belsunce. L'orchestre sur scène : une armée de mandolines, mandoles, guitares, contrebasse, accordéon - dirigée par Raphaël Gillet, sous le regard de Vannier, assis sur le côté de la scène -, produit un son fabuleux. La musique, enfin, plus hallucinante que celle de n'importe quel groupe de rock psychédélique. Cette création scénique de la musique et de l'histoire de l'album - un récitant lit un texte de Vannier entre chaque pièce - est un événement poétique. » **Stan Cuesta - Rock & Folk - Live report depuis la représentation au Théâtre de l'œuvre de Marseille en décembre 2024**

JEAN CLAUDE VANNIER

et son orchestre de mandolines

Vincent Beer-Demander, mandoline solo

Grégory Daltin, accordéon

ÉCOUTEZ L'ALBUM

VIDÉOS

Représentation au Théâtre de l'Œuvre - Behind the Scenes

Le clip de "La danse des maillots de bains"

Interview de Jean-Claude Vannier pour TV5 Monde

CONTACTS

Management et Diffusion - Prodig'Art

Maxime Vagner - Directeur

contact@prodigart.org - +336 76 02 79 40

Maxence Laurent - Chargé de diffusion

diffusion.prodigart@gmail.com - +337 68 59 03 52

Direction artistique - Compagnie VBD & Co

Vincent Beer-Demander

missionmandoline@gmail.com

Administration - Compagnie VBD & Co

Soraya Boudraa - Administratrice

administration@compagnievbd.org - +336 03 43 48 97

