

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE D'HÔTE
CIE JEAN-PAUL RAFFIT

2024
2025

PROGRAMME ARTISTIQUE

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE D'HÔTE - Cie JEAN-PAUL RAFFIT

Siège administratif : c/o Cinema Le Casino, 2 rue René Cassin 09300 Lavelanet

Studio d'enregistrement : 'La Grange' Le Pleich 09 240 Montseron

Bureaux : 47 rue de la Concorde 31000 Toulouse

& 78 rue Chateaubriand 34070 Montpellier

Jean-Paul RAFFIT Responsable Artistique

jean-paul.raffit@orchestredechambredhote.com • 06 64 25 70 47

Catherine CROUZAT Administration / Développement

diffusion@orchestredechambredhote.com • 06 60 25 02 92

Amandine THOMAS Diffusion / Production

production@orchestredechambredhote.com • 06 16 3 63 67

Tiphaine BARRAS Communication - 06 74 14 19 81

Julien GUIARD Gestion de la paie

admin@orchestredechambredhote.com

Direction régionale
des affaires culturelles

Occitanie
films

Licences : n° 2-1081729 et n° 3-1081730

© Joanne BOURGON

C'est en 2009 que Jean-Paul Raffit décide de fonder sa compagnie « l'Orchestre de Chambre d'Hôte » un ensemble professionnel innovant lui permettant de développer son espace d'expression et de recherche artistique. L'équilibre entre musiques savantes et musiques actuelles, le mouvement permanent entre écriture et improvisation, le souci de parité, sont autant de liens qui agissent à la disparition de frontières esthétiques et permettent la rencontre d'autres formes d'expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature.

En réunissant des interprètes aux personnalités affirmés issus de différents courants esthétiques, il trouve et développe un son, quelle que soit la géométrie de l'ensemble.

Le répertoire compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de compositions, des transcriptions de pièces du répertoire classique, des bandes sons originales pour des films art et essai, pour des documentaires (« La terre et le lait » de Jeanne Bourgon « Femmes de mère en filles » de Valérie Guillaudot), et plus récemment des films d'animation (« Alice comédies Vol.1 et Vol.2 » de Walt Disney, en création mondiale en partenariat avec le producteur de films Malavida).

L'univers de sa guitare électrique, nourri par la composition et l'improvisation, est le cœur et le catalyseur du processus de création et de partage avec les artistes réguliers et les artistes associés à la compagnie:

Isabelle BAGUR à la flûte traversière (soliste à la Kamerata d'Athènes, Magister Dixit),
Blandine BOYER au violoncelle (Orchestre de Pau, Orchestre National du Capitole),
Olivier CAPELLE au chant (Commando Nougaro),
Joël TROLONGE à la contrebasse (Latcho Drom, Isabelle Cirila),
Eric VILLEVIERE au cor d'harmonie (Le Concert Impromptu, Andy Emler, chef d'orchestre de l'Ensemble Instrumental de l'Ariège).

Parmi les artistes récemment associés aux créations:

Leïla MARTIAL (voix) et PAAMATH(voix); Eliot SAOUR (human beat-box), Pierre-Michel SIVADIER (Piano, offering, magma), Benoit SEVERAC (écrivain), Jeanne BOURGON (réalisatrice), Valérie GUILLAUDOT (documentariste), Luc JOULÉ (réalisateur); Joël GRARE (percussionniste) Olivier de ROBERT (conteur)...

Dès son origine, la compagnie s'est appuyée sur un compagnonnage structurant avec l'Estive (sous la direction de Michel Pintenot) et un travail artistique soutenu (2 à 3 créations / an en moyenne).

Aujourd'hui, nos créations bénéficient d'une meilleure visibilité dans le réseau des scènes nationales (l'Estive/Foix, Théâtre+Cinéma SN de Narbonne, Le Parvis SN - Ibois, Le Théâtre SN de Saint-Nazaire, SN d'Albi), des Scènes Conventionnées (Le Petit Faucheur à Tours, Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan), dans les réseaux régionaux de salles (ACREAMP, CINA, LES ECRANS...), ainsi que d'une labellisation de la plupart de nos ciné-concerts dans le réseau national cinéma art et essai (AFCAE, ADRC, Cinémathèques...).

L'originalité de nos projets nous ouvre aussi les portes de lieux plus transversaux comme le Pôle International de Préhistoire (Les Eyzies), de festivals « Image de ville » (Cinéma et architecture/Aix en Provence), L'Echalier lieu de fabrique artistique à St Agil (41), et plus récemment le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises et le Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

Un axe qui sera particulièrement développé dans les années à venir.

Une attitude constructive qui s'exprime également dans notre implication et notre relation au territoire toujours en questionnement et en évolution. Historiquement avec la Ville de Lavelanet / Salle Méliès pour

le travail mené avec les programmes de ciné-concerts, mais aussi la Ville de Saint Girons (festival d'été et dispositif «*Petite Ville de Demain*» et une participation aux comités de pilotage des politiques culturelles territoriales (Pays d'Olmes, Couserans), et enfin l'organisation d'un rendez-vous 'Les Musicales de l'Equinoxe' chaque année en septembre (en 2024 ce sera la 14ème édition), auquel s'agrègent désormais de nouveaux partenaires (diffuseurs, Com Com Couserans Pyrénées, Département de l'Ariège)...

Le temps artistique est aussi consacré aux médiations culturelles et ateliers de pratiques artistiques, en particulier autour des thématiques liées aux techniques d'improvisation, du lien image/musique, et des rencontres entre esthétiques (musiques actuelles/musiques classiques).

A cette fin, la cie a créé des outils et projets destinés à différents publics (conservatoires, scolaires, migrants...) et bénéficie de fidèles partenaires (Jazz à Tours, réseau Canopé, OCCE 31) et gère aujourd'hui un fonds instrumental qui peut être mis à disposition, stocké à Lavelanet.

Cette compétence est favorisée par la qualification de la plupart des membres de la compagnie qui sont titulaires des CA et DE du ministère de la culture et intervenants dans des structures d'enseignement référentes (Jazz à Tours, Music Halle, Conservatoire de Toulouse, formation Pôle Sup direction d'orchestre...).

Sur ce terreau transdisciplinaire, des rencontres artistiques et de nouveaux projets :

Des créations qui mobilisent l'orchestre dans sa forme habituelle :

Avril/Mai 2024 : *Le Papillon et la Fleur*, dans la cuisine de Gabriel Fauré (pour le 100^{aire} de la mort de G. Fauré) + à suivre des ateliers axés sur le croisements d'esthétiques musicales/avec diffusion de ces répertoires auprès de scolaires/ étudiants en Conservatoire-écoles de musique.

Saison 2024/2025 : *La Flèche de cristal* : résidence et représentations au Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège pour une création musique/danse avec en fond, le questionnement sur nos origines, et celles de l'art.

Printemps 2025 : résidence, ateliers et enregistrement du programme « Mélodies du Jour et de la Nuit » consacré exclusivement aux compositions de Jean-Paul Raffit : OCH + invité(e)s (dist. à venir) – Sortie de l'album septembre 2025.

De nouveaux ciné-concerts ayant l'agrément de l'ADRC: programmes qui consolideront nos liens avec les réseaux cinéma et des partenaires diffusion (régionaux et nationaux) *The Strong Man* de F. Capra (1926) / *Contes & Silhouettes* (1954/1955) de L. Reiniger

Deux « lectures musicales » avec Benoît Séverac en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture, les éditions Syros (éditeur Jeunesse) et La Manufacture de Livres (Pierre Fourniaud - élu « meilleur éditeur de l'année » en 2023)

Une création avec le conteur Olivier de Robert cette année Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros pour son ouvrage sur le catharisme.

La diffusion des spectacles faisant appel à des artistes ou cie associé(e)s en 2022 et 2023 :

2024/2025 : Quartet « *Continuo* » avec aussi des représentations jeune public, des ateliers (Conservatoire Dépt du Tarn, Cons. H.Duparc à Tarbes);

Septembre 2024 : Résidence *Masharabiyyah* en Nouvelle Aquitaine en partenariat avec la Cie Technicore du chorégraphe Faizal Zeghoudi

2024/2025 : Tournée Paamath/Jean-Paul Raffit (France/Europe) en duo ou avec les invités de l'album : festivals d'été et d'automne, tournée en Belgique, présence au Womex (oct 2024)

Les Musicales de l'Equinoxe en Couserans – 3 à 4 jours autour du 21 septembre de chaque année: concerts, rencontres, ateliers, lectures, mobilisant les musicien.ne.s de l'OCH et des artistes associés, une production de l'OCH en partenariat avec la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées, la Ville de St Giron et le CD de l'Ariège.

Nos créations seront accompagnées d'ateliers au gré des contenu artistiques :

sur le croisements d'esthétiques musicales (*Le Papillon et la Fleur/Quartet Continuo*) : avec diffusion de ces répertoires auprès de scolaires/ étudiants en Conservatoire(s) - Ecoles de musique. sur le territoire ariégeois.

sur la thématique « *crée ton ciné-concert* » : ateliers et restitution du travail en public (OCCE 31, Collège V. Hugo de Lavelanet, dispositif Générique avec Jazz à Tours, Ciam/ Université Jean Jaurès à Toulouse...); programme en direction des quartiers défavorisés de la ville de Saint-Girons (Petite Ville de demain) ; programme de représentations scolaires régulières à l'Espace Apollo de Mazamet sur 2024 et 2025.

en accompagnement des lectures musicales avec l'auteur Benoît Séverac - rencontres/ lectures publiques & lecture musicales auprès des collégiens et lycéens.

Sont concernés : des collèges et lycées principalement situés en Ariège, Haute-Garonne et dans le Gers; des Lectures musicales dans le cadre d'un partenariat avec La Filature du Mazel dans les Cévennes dans le cadre de sa mission de programmation « lecture publique ».

Des projets transdisciplinaires au plus près du public:

#résidences d'écriture avec Benoît Séverac (Parc de la Préhistoire/Territoire du Couserans/ Théâtre LA Fabrique-CIAM Univ. Jean Jaurès)

#promenades artistiques : élaborées en partenariat avec des musicien.ne.s, artistes plasticien.ne.s dans le cadre de projets de territoire.

Europe/ International : tournée projet Mburu Belgique/ Afrique de l'Ouest avec l'IF de St Louis en 2024; a mise en place de projets de coopération transfrontalière avec l'Andorre sont en cours pour la saison 2025/26 -

Participation aux salons professionnels des BIS de NANTES du 17 au 18 janvier 2024 et au BABEL MED MUSIC du 28 au 30 mars 2024 en compagnie de Frank Tenaille (pour y promouvoir le nouvel album du projet MBURU)/ présence de la maison de disque Homerecirds au WOMEX 2024

Discographie

#**Automne 2025** : sortie de l'album *Mélodies du Jour et de la Nuit* (compositions et dir. artistique : Jean-Paul Raffit) - OCH et invité(e)s / label Homerecords.be

LE PAPILLON ET LA FLEUR

DANS LA CUISINE DE GABRIEL FAURÉ

CRÉATION MAI 2024

Faisant suite au travail que nous menons sur ce compositeur, cette version a pour intention de rencontrer son œuvre et son être avec la simplicité et la discrétion qui le caractérisait.

Les arrangements des mélodies pour flûte/violoncelle/guitare électrique, viennent compléter les morceaux phares de son répertoire instrumental (Pavane, Sicilienne...)

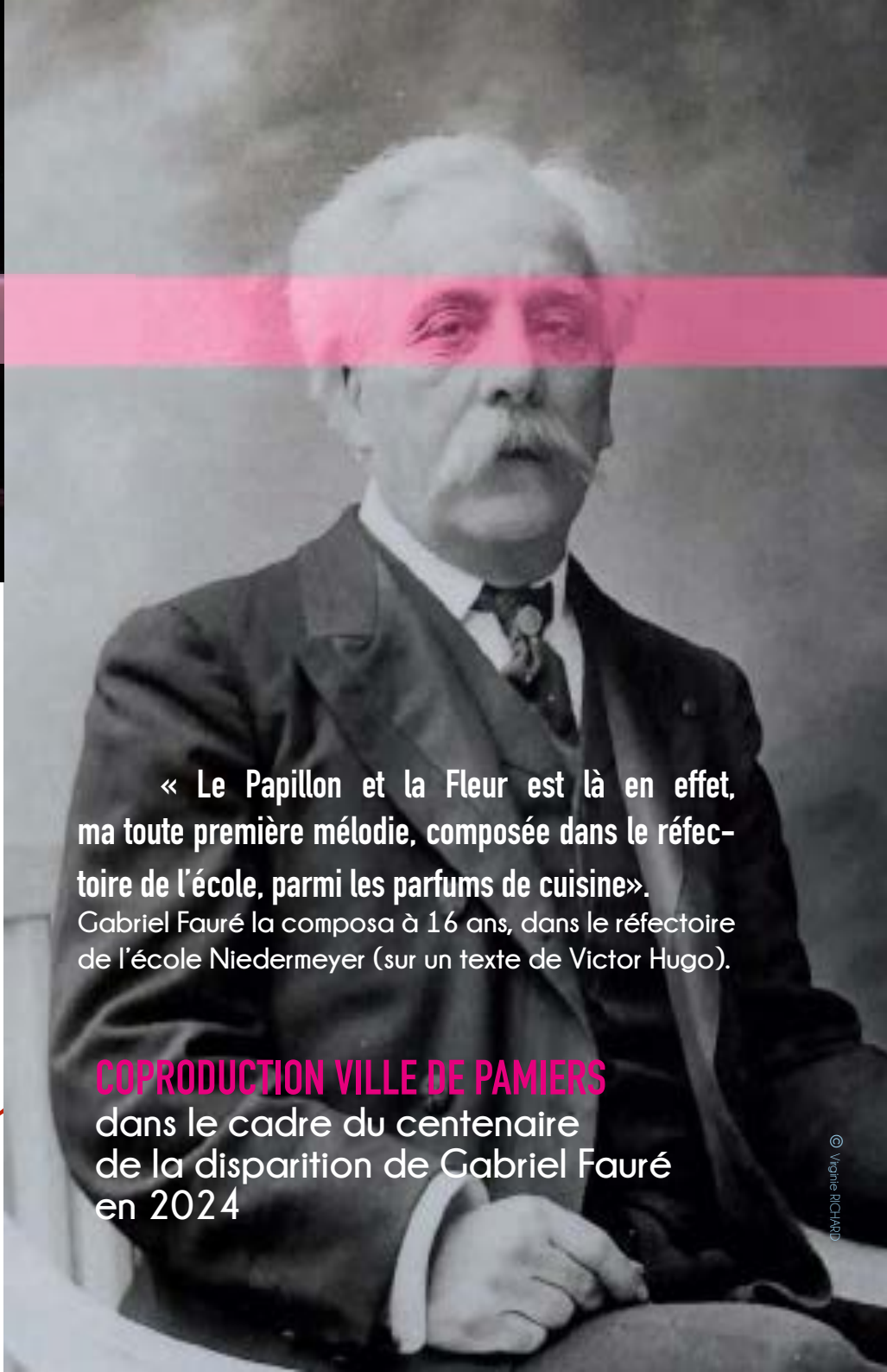
La couleur musicale privilégiera le lyrisme, la clarté des harmonies ainsi qu'une atmosphère douce et profonde rappelant l'intériorité singulière du compositeur.

Les textes qui seront lus au cours du spectacle seront puisés à 3 sources : à des éléments biographiques, des extraits de ses correspondances, et enfin de ses écrits poétiques.

Ces éléments textuels seront en partie sélectionnés à la suite d'un travail de recherche dans le fonds très riche de la Bibliothèque du Conservatoire de Pamiers que nous ouvre son directeur Xavier Canin dans un premier temps d'élaboration.

La Première au Carmel de Pamiers fera l'objet d'un travail de création scénographique/lumières dans un objectif immersif pour le public.

pamiers
Cœur d'Europe

« Le Papillon et la Fleur est là en effet, ma toute première mélodie, composée dans le réfectoire de l'école, parmi les parfums de cuisine».

Gabriel Fauré la composa à 16 ans, dans le réfectoire de l'école Niedermeyer (sur un texte de Victor Hugo).

COPRODUCTION VILLE DE PAMIERS
dans le cadre du centenaire
de la disparition de Gabriel Fauré
en 2024

DISTRIBUTION

Isabelle Bagur
Blandine Boyer
Jean-Paul Raffit

flûte

violoncelle

guitare électrique,
arrangements,
compositions,
direction artistique

Mingo Josserand

ingénieur du son

Création lumière au Carmel de Pamiers

Olivier Sanchez

& l'équipe du Service
évènementiel de la Ville de Pamiers

Vidéastes :

Mathieu Maury,
David Bergère
(M Production)

Isabelle découvre la flûte traversière très jeune et étudie dans plusieurs écoles en France et à l'étranger : au Conservatoire National de Région de Toulouse (médaillon d'or), mais aussi à l'École Nationale de Musique de Meudon (médaillon d'or), au Conservatoire de Boulogne-Billancourt ainsi qu'à la Musikhochschule de Stuttgart (premier prix à l'unanimité). Boursière de l'académie de musique de chambre de Cracovie elle est également lauréate de concours internationaux de Budapest et Barcelone. Son répertoire s'étend de Bach à Boulez.

Sa rencontre avec Aurèle Nicolet est déterminante dans sa recherche de musicale. A 25 ans, elle est nommée flûte solo à la Kamerata, orchestre de chambre du Megaro Mousikis, à Athènes.

Après deux années d'expérience, retour sur Toulouse, où elle rencontre d'autres univers : musiques actuelles, improvisation, jazz, danse libre et contemporaine. Elle s'associe alors au Magister Dixit pour un jazz opéra rock acrobatique, puis se produit avec la pianiste Éloïse Urbain (St-Pierre des cuisines, Théâtre du Capitole, Halle aux grains).

En 2005, elle crée un spectacle solo à destination du jeune public. Elle intègre l'Ensemble Instrumental d'Ariège. C'est en 2009 qu'elle intègre l'Orchestre de Chambre d'Hôte). Diplômée d'Etat de flûte traversière, elle partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement (notamment pour Music'Halle, ainsi que l'école de musique de St Girons en Ariège) et la scène.

Jean-Paul Raffit accompagne en tournée dès ses débuts et enregistre avec Bernardo SANDOVAL, Eric LAREINE, André MINVIELLE : il initie ou participe à des rencontres autour de l'improvisation avec de nombreux musiciens Philippe CATHERINE, Guillaume DE CHASSY, Leïla MARTIAL, Pierre-Michel SIVADIER, Vincent BEER-DEMANDER, Yvo ABADI, Alain MOGLIA...

C'est en 2009 que Jean-Paul Raffit fonde L'Orchestre de Chambre d'Hôte, une compagnie musicale professionnelle innovante lui permettant de développer son espace d'expression et de recherche artistique dans la rencontre des musiques.

Il signe plus d'une cinquantaine de compositions pour l'Orchestre de Chambre d'Hôte dans une recherche d'équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles.

Ce mouvement permanent entre écriture et improvisation enrichit l'expérimentation et favorise le lien entre les différentes couleurs mais aussi d'autres formes d'expressions majeures que sont le cinéma, la science, la littérature. Il compose également de nombreuses bandes sons en ciné-concert pour des films de patrimoine référencés au catalogue national de l'ADRC.

Titulaire du diplôme d'Etat des musiques actuelles, il a enseigné une quinzaine d'années en formation professionnelle à Music'Halle (Toulouse) et intervient depuis plus de dix ans du dispositif « Télescope » pour les groupes émergents en musiques actuelles. à Jazz à Tours, notamment comme directeur du dispositif « Télescope » pour les groupes émergents en musiques actuelles.

Elle débute le violoncelle à l'âge de huit ans au conservatoire national de région de Toulouse et étudie ensuite avec Régis Pasquier, Jean-Marie Gamard et Patrick Gabard au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Elle y obtient un premier prix de musique de chambre, un premier prix de violoncelle à l'unanimité et son diplôme de formation supérieure mention très bien. Elle suit également la classe de pédagogie du CNSMDP et y obtient son certificat d'aptitude de violoncelle en 1996. Blandine se voit attribuer la bourse Mécénat Musical Société Générale, ainsi que la bourse Fondation Sasakawa.

Elle se perfectionne auprès de musiciens tels que le Quatuor Amadeus, le Quatuor Alban Berg, Lorin Maazel, ou encore Lluís Claret, Bernard Greenhouse et György Sebök qui influenceront particulièrement son évolution musicale.

Par la suite, elle travaille au sein de différentes formations orchestrales : Orchestre de l'Opéra national de Paris, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestre de chambre de Toulouse, Orchestre national de Lyon et en tant que violoncelle solo de l'Orchestre des Pays de Savoie (2002-2006), puis de l'Orchestre de Pau.

Elle est actuellement professeur de violoncelle au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.

Autodidacte, Joël Trolonge se perfectionne auprès de grands noms de la contrebasse : Jean-François Jenny-Clarke, Hein Van de Gein et Eddie Gomez. Cofondateur de Latcho Drom, il côtoie notamment Christian Escoudé, Biréli Lagrène, et participe à plusieurs tournées internationales. Durant cette période, il se produit ou enregistre aux côtés de F. Jeanneau, G. Lafitte, D. Badault, E. Barret, G. de Chassy...

À partir de 2004, ses activités musicales se diversifient (musique et théâtre, musique et danse, ciné-concert, pédagogie). C'est l'occasion de rencontres avec Jean-Marc Padovani (Disregard Quartet, Scandalouse), Serge Lazarevitch (Roundtrip Trio), Jean-Paul Raffit (Orchestre de Chambre d'Hôte), Bernardo Sandoval, Éric Lareine, Georges Petit, Jean-Pierre Beaudon...

Son goût pour le son l'amène à étudier et travailler avec des machines (samplers, ordinateurs), et son projet autour de la radio avec Isabelle Cirla et Patrick Faubert (Les Radiophonies déconcertantes) séduit autant qu'il surprend le public. La rencontre avec Joëlle Léandre l'amène de plus en plus vers les musiques improvisées et, avec Isabelle Cirla, il crée un duo conceptuel autour des instruments graves, du travail sur le temps et de l'improvisation. Ils enregistrent deux CDs, *Le Retour du coelacanth* (meilleur album Citizen Jazz) et *Suites insolites*. Le duo a, depuis 2010, une quinzaine de créations à son actif.

Titulaire du diplôme d'État d'enseignement de la musique spécialité jazz (2002), Joël Trolonge enseigne au conservatoire de musique et de danse de Blagnac.

RÉFÉRENCES

Cinéma Le Casino de Lavelanet / Espace Apollo (Mazamet) / Festival Les printemps du monde (Correns) / Scène Nationale Théâtre + Cinéma (Narbonne) / **Scène Nationale L'Estive (Foix)** / L'Astrada (Marciac) / Le Petit Faucheux (Tours) / Jazz sur son 31 (Toulouse) / **Festival Jazz'Velanet (Lavelanet)** / **Festival Z'Arts en Douc (Dun)** / Le Chapeau Rouge (Toulouse) / Cinémathèque de Toulouse / **Art'Cade (Ste Croix Volvestre)** / 31 Notes d'Été (Toulouse) / Le Mandala (Toulouse) / CIAM (Toulouse) / Festival Pause Guitare (Albi) / Week-end doux (Crisolles) / Sax in Mazères / La Distillerie (Peyriac de Mer) / Scène Nationale d'Albi / La Claranda (Serres) / **Musée-Forum d'Aurignac** / L'astrolabe (Figeac) / **La Maison du Lac (Montbel)** / La Pause Musicale (Toulouse) / **Festival les Théâtrales en Couserans (Saint-Girons)** / Cinémathèque de la ville de Luxembourg (Luxembourg) / Cinéma ABC (Toulouse) / L'échalier (Plessis-Dorin) / Scène Nationale Le Théâtre de Saint-Nazaire / Cinéma le Studio (Aubervilliers) / **Auberge de la Barguillière (Saint-Pierre de Riviere)** / Conservatoire de Lons-le-Saunier / Champs Elysées Films Festival (Paris) / Festival Chambray en mai (Chambray les tours) / Cinéma le club (Gap) / Festival Image de ville (Aix en Provence) / Les Soirées crépuscules (Montauban) / Festival Instants perchés (Agen) / **Pôle International de la préhistoire (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil)** / **Festival Play it again (Ax les thermes)** / Festival Bande(s) à part (Bobigny) / Les Music'Haltes, Bibliothèque du Patrimoine (Toulouse) / Festival Black Movie (Genève) / **Salle Paul Dardier (Mirepoix)** / Festival Passe ton Bach d'abord (Toulouse) / **Festi'Valier (Mont-Valier)** / Théâtre Georges Méliès (Chalabre) / Le jardin Musical (Bouloc) / Espace Roguet (Toulouse) / Théâtre du chateau de Serres (Couiza) / **Parc de la Préhistoire (Tarascon sur ariège)** / Cinéma le Select (Saint-jean de Luz) / Festival Confluences (Chinon) / Théâtre du Garde Chasse (les lilas) / La Pistoufrière (Casagnabères-Tournas) / Festival Cuivre en Dombes / Festival Chateau chantant (Montpezat-de-quercy) / Cave Poésie (Toulouse) / Espace polumbo (Saint-jean) / Médiathèque d'Escosses / **Festival de l'Ascension (Saverdun)** / **Festival Vagabond'Art (Le Baulou)** / **Festival Canal en fête (Pamiers)** / Espace Athic (Obernai) / **Salle Max Linder (Saint-Girons)** / Festival Rio Locco France Musique (Toulouse) / Festival Terres de couleurs (Daumazan) / Théâtre de l'ourdissou (Lavelanet) / La Foire au polar (La bastide de Serou) / Château de Seix /

PARTENAIRES

Au titre de l'aide au conventionnement :

la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
et la Région Occitanie au titre de l'aide à la création en territoire

Au titre de l'aide au projet :

le Conseil départemental de l'Ariège
la Communauté de Communes Couserans Pyrénées

Partenaires diffusion :

la Spedidam
la Sacem (Fabriques à musique)
l'ADRC, Agence pour le développement régional du cinéma
l'OCCE 31 (représentations et ateliers scolaires)
Occitanie Films
Occitanie Livre et Lecture

Partenaires artistiques:

L'Estive, SN de Foix et de la Ariège
Le Chantier Centre de création (Correns)
Jazz à Tours
Cie Fayzal Zeghoudi
Cie L'Oeil du Souffleur - Astrid Cathala

Partenaires médias:

M Productions

Aide logistique :

Act' en scène

