

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

WWW.TOUBIFRI.COM

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA

Né à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne (69) en juin 2006 sous l'impulsion de notre ami Grégoire Gensse, ce qui n'était à la base qu'un projet éphémère de fin d'étude musicale s'est transformé au fil des ans en aventure sonore et humaine extraordinaire.

Après de multiples mutations, l'orchestre compte à ce jour dix-huit musiciens, un ingénieur son, une ingénieure lumière, une administratrice et une chargée de production.

Dès lors, l'ensemble lyonnais, en perpétuelle recherche d'autres formes artistiques et démarches de compositions, propose une musique originale, généreuse, poétique, drôle, spectaculaire, tonitruante et délicate, sortant du cadre traditionnel de la musique d'orchestre.

En concert, vous nous retrouverez parés de nos plus beaux habits de lumière. Alors non, ce ne sont pas des déguisements mais des costumes, qui doivent respecter la consigne suivante : « Se trouver élégant et pourquoi pas, porter une tenue qu'on n'oserait pas mettre tous les jours. »

L'orchestre n'a cessé de se produire aux multiples coins de l'Hexagone, avec son répertoire **Dieu Poulet** (album sorti en 2021), et avec le chanteur-poète Loïc Lantoin (album sorti en 2017)

Depuis plusieurs années, l'orchestre développe des ateliers avec un public large et varié. Des actions en lien avec ses répertoires et leurs inspirations, nourries des modes de travail en groupe et toujours élaborées selon les envies des partenaires et au gré de l'humeur poétique et musicale de l'orchestre.

@Bruno Belleudy

Pour les curieux, voici une série de vidéos disponibles sur la plateforme YouTube :

- Présentation de l'orchestre : https://youtu.be/pvw_YBYJfJs
- Le concert Dieu Poulet : <https://youtu.be/rx2MoqMpico>
- La Balade du Toubifri : <https://youtu.be/cTHo6Xs2jbw>
- Loïc Lantoin & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra : <https://youtu.be/iZRQjxykApo>

PLEIN D'INSTRUMENTS, DES FAMILLES ET SOUS-FAMILLES DANS LA FAMILLE

Dans la grande **famille des instruments à vents** (dans lesquels on souffle), il y a la **famille des bois** :

une flûte traversière

une flûte piccolo

des flûtes à bec

une clarinette

Toujours dans les bois, on trouve les saxophones : du plus petit (plus aigu) au plus grand (plus grave) :

le soprano

l'alto

le ténor

le baryton

...et la **famille des cuivres** !

trois trompettes

deux trombones et un tuba

Tous les autres musiciens, qui ne soufflent pas, font partie de la grande famille de la **rythmique** avec :

La famille des cordes pincées

avec une guitare électrique et une guitare basse

La famille des claviers

avec un piano électrique

et la famille des percussions

avec deux batteries !

un vibraphone et des carillons....

Et aussi pour faire un beau spectacle sur scène :

Un ingénieur du son, avec des micros et une table demixage et plein de boutons !

Une ingénieure lumière, avec des lampes et une console, avec plein de boutons pour contrôler ces éclairages !

Et pour s'organiser et faire en sorte que cette passion qu'on partage ensemble soit un vrai métier...

une administratrice
qui s'occupe des papiers, des contrats, de
l'argent, ...

une chargée de production
qui trouve des concerts !

NOS INFLUENCES

- Le *Gamelan* [guamelane] et le *Kecak* [kétchak] balinais

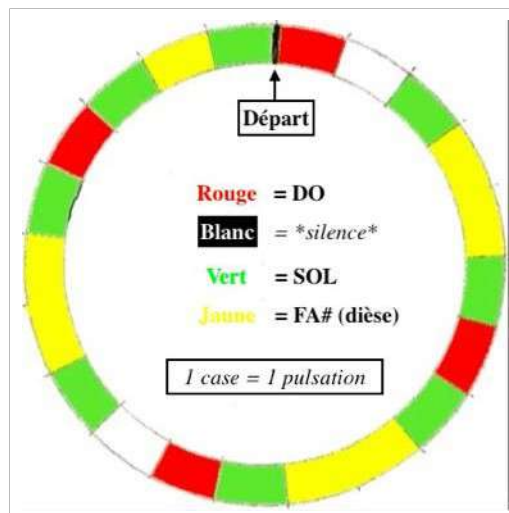

Le *Gamelan* est l'instrument des cérémonies traditionnelles de l'île de Bali, en Indonésie. Il est composé de plusieurs métalphones, joués par plusieurs musiciens ayant chacun leur partie. Le tout est considéré comme un seul et même instrument, et résume à lui seul le précepte fondamental du peuple balinais : le collectif ne formant qu'une seule et même entité. Le principe d'écriture s'appelle le *Kotekan* [kotékane], que l'on peut traduire par *polyrythmie* (plusieurs rythmes), où de multiples éléments s'additionnent pour donner une seule et même musique.

Le *Kecak* (faire « cak » [tchak]) est l'imitation vocale du Gamelan. Les musiciens sont en cercle concentrique, et allient chœur et danse traditionnelle. La syllabe « cak » viendrait du chant des grenouilles qui s'élève sur l'île à la tombée du jour, ou bien encore de l'imitation des *Buta-kala*, invisibles petits démons balinais symbolisant la diversité.

Dans la tradition balinaise, le rôle de ces rituels est de ramener l'unité face à la disparité menant au chaos.

Le *mandala*, art typique de Bali, illustre d'ailleurs parfaitement cette idée de cercle aux couleurs multiples se rejoignant en un centre commun. Il peut aussi être la source d'un autre système de notation musicale.

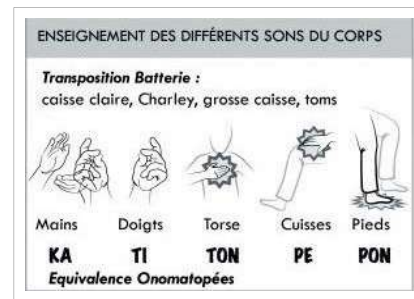
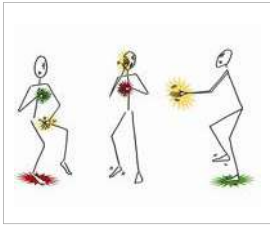
À écouter et regarder:

Gamelan : <https://youtu.be/UEWCCSuHsuQ>

Berceuse balinaise du Toubifri : <https://youtu.be/>

[RoWa8vP6tVc](https://youtu.be/ROWa8vP6tVc)Kecak : <https://youtu.be/OO-EUmP2Xds>

- **Les percussions corporelles**

Le principe des *percussions corporelles* est le rythme par le corps. Nous subtilisons l'instrument rythmique de prédilection, la batterie, par des sons produits en claquant, frappant et tapant sur notre propre corps.

À écouter et regarder:

Groupe Balinais Kobagi : <https://youtu.be/D6Ou0gQUS18>

Tuto percussions corporelles : [https://youtu.be/](https://youtu.be/FEcuF8ZluGg)

[FEcuF8ZluGg](https://youtu.be/FEcuF8ZluGg)

- **Le soundpainting**

Le *soundpainting*, technique mise au point par l'américain Walter Thompson, consiste à créer une matière sonore à partir d'un langage gestuel prédéfini et connu de tous les participants.

Benjamin Nid, saxophoniste de l'orchestre, utilise également cette technique, notamment au sein du groupelyonnais L'Attracteur Étrange, et donne régulièrement des masterclasses à ce sujet.

Vous trouverez ci-dessous une série de gestes basiques pour débiter ce langage, divisés en 4 entités :

1. Qui ?

2. Quoi ?

3. Comment ?

4. Quand ?

vignettes issues de la vidéo de Nico Olivier

À écouter et regarder:

Tuto soundpainting : <https://youtu.be/iX2hjR5sXiU> L'Attracteur

Étrange : <https://youtu.be/on0RLyoAmp8>

LA RENCONTRE ENTRE LE VERYBIG ET LOÏC LANTOINE

Il est des rencontres qui se font dans la douceur, d'autres qui produisent des étincelles. Et là, quand le jazz tonitruant des 18 musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestrapercute la voix rocailleuse et vibrante du chanteur-poète Loïc Lantoiné, ce ne sont plus des étincelles mais un véritable feu d'artifice !

©Bruno Belleudy

Cela faisait bien longtemps que le Very Big Experimental Toubifri Orchestra et son chef Grégoire Gensse voulaient rencontrer sur scène le grand Loïc Lantoiné. C'est en 2014 qu'ils ont commencé cette aventure musicale et humaine.

« Ce que l'on fait là dépasse la musique. C'est très tendre. Entre nous, il y a de la nostalgie, du secret, de l'amour et l'envie d'exploser. Entre nous, un petit foyer brûle et c'est délicieux. »

Loïc Lantoiné

Les premières notes de musique ont été inspirées par les textes de Loïc. Le répertoire a débuté par des reprises de morceaux de ses précédents albums, orchestrés par et pour les Toubifris, parfois même réinventés.

Très vite, des compositions originales ont pointé le bout de leur nez : les notes des toubifris ont inspiré les mots de Loïc et inversement.

Ce fut le début de plusieurs années de joyeuses tournées, de concerts incroyables, nombreux et spectaculaires, de blagues de camions plutôt drôles en moyenne. Le tout (excepté les blagues) a été mis en boîte dans le double album **Nous**, paru en 2017. Deux disques, le premier avec des enregistrements live des premiers concerts avec des anciens morceaux de Loïc et le second, enregistrement en studio des compositions fabriquées ensemble.

A écouter ici : https://www.youtube.com/watch?v=9iQCfAxWKfl&list=OLAK5uy_lcc3bMVPzMmWVbtU_fQ-CRjd2NuSRcJt4

Depuis cet album, de nouvelles musiques n'ont pas attendu leur tour pour débarquer chez les Toubifris, et de nouveaux mots pour se pointer chez Loïc. Et c'est déjà la suite, et c'est logique, nous continuons d'explorer vivement ce qui nous grignote le fond du ventre et qui nous relie fort à Monsieur Lantoiné.

LOÏC LANTOINE

Avec son complice et alter-égal François Pierron, le chantre de la « chanson pas chantée » a baroudé de bars en gites, de clubs en bouges avec une inaltérable constance et cinq albums sous les aisselles :

Badaboum, premier essai tapageur en 2004, suivi de **Tout est calme** deux ans après, du live **À l'attaque** en 2008, **J'ai Changé** en 2013 et enfin l'album **Nous** paru en 2017 avec The Very Big Experimental Toubifri Orchestra.

Ces cinq opus ont forgé sa réputation de poète routard déglissant les conventions littéraires et musicales avec un bagout et une pépie dignes d'un Bukowski ch'timi ou d'un Tom Waits nordiste.

Sans oublier ses multiples avatars artistiques, du collectif Mon Côté Punk à la Compagnie des Musiques à Ouïr, au sein de laquelle il revisite aussi bien les œuvres de Brassens que celles de Brigitte Fontaine.

Mais foin des références et des comparaisons, il est unique, Loïc. Lui qui, au tout début, se voyait en humble parolier dans l'ombre d'un Allain Leprest est devenu une sorte de troubadour trublion, de cascadeur du quatrain, de rude chameau chamanique capable d'émouvoir en rugissant, de rougir en se mouvant et de chambouler son public plus sûrement qu'un grand huit dans un parc d'attractions.

Bête de scène. Malgré lui, affirme-t-il : s'il s'est un jour lancé sur les planches, c'est parce qu'il préférerait dire ses textes plutôt que de les faire lire. Un malentendu qu'on ne se lasse pas depuis d'écouter.

présentation inspirée en partie de la chronique de Philippe Barbot

A voir / écouter :

l'album Badaboum : https://www.youtube.com/watch?v=kp8JEWXypss&list=OLAK5uy_kx5fcm4anC_orc7lgPt_CvWOBBRnK2luk

l'album Tout est calme : https://www.youtube.com/watch?v=pBYvuKJVfx8&list=OLAK5uy_mppJ49jKBrt2z_hGyZPewMTUX2lbiNQ3k_index=1

l'album : J'ai changé : https://www.youtube.com/watch?v=UL5Z1CTA1Yo&list=PLiN-7mukU_RHjfdjSdk89PS_7EVrC6JZv

l'album live A l'attaque ! : https://www.youtube.com/watch?v=rMnAHdsK3XE&list=PLiN-7mukU_RFd_-r95QAMeEWeg3mF6oc

une vidéo d'un concert *live stream* en duo Loïc Lantoiné et François Pierron : <https://www.youtube.com/watch?v=N3zGzjd3UKc>

DIEU POULET

2021. L'HEURE DU DERNIER SLOW ARRIVE À GRAND PAS, LA FIN DU MONDE EST PROCHE...

Mais au Very Big Experimental Toubifri Orchestra, on a la bougeotte !
"Alors on invente des méthodes interdites", voire très dangereuses,
comme invoquer de vieilles recettes bibliques mais transposées en Mi
bémol moqueur.

Un peu à la manière de Noé et son arche, c'est cette fois dix-huit
musiciens et un paquet de bonnes idées qui prennent le large en vue de
sauver le monde.

Embarquement immédiat !

7 ans après son 1er album « Waiting in the Toaster », The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra sort l'album « Dieu Poulet ».

Tout comme les concerts avec Loïc Lantoine, l'orchestre n'a de cesse
de créer de nouveaux morceaux, de faire évoluer son répertoire et
son jeu de scène.

La petite faune bigarrée s'entend à merveille et les
chansons de haute voltige n'ont bien heureusement ni
queue ni tête.

La Grande Expérimentale, Lyon |

lagrandeexperimentale@gmail.com Tel. 06 22 18 34 13 ou 06 51

82 60 13

Allez faire un tour sur notre Bandcamp et retrouvez tous nos disques :

<https://theverybigexperimentaltoubifriorchestra.bandcamp.com/>