

# IAN CAULFIELD



**16<sup>e</sup> résidence de création artistique**  
du 30<sup>e</sup> festival des Musiques d'Ici et d'Ailleurs 2021



# IAN CAULFIELD

Conte musical moderne pour trio pop-rock, petit chœur, cordes et percussions

## Projet

### Objectifs de l'action

Résidence de création artistique avec master classes, rencontres et répétitions publiques, débouchant sur une représentation le 3 juillet 2021 dans le cadre du 30<sup>e</sup> festival des Musiques d'ici et d'Ailleurs, avec captation audio et vidéo, dans la perspective d'une tournée régionale estivale dans la continuité, et nationale, voire internationale, à partir de la saison 2021 – 2022.

### Contexte

Chaque année depuis 2006, Musiques sur la Ville accueille en résidence un(e) ou plusieurs artistes du Grand Est pour une création dont la première est présentée au public du festival des Musiques d'ici et d'Ailleurs. Depuis quatre ans, les créations associent des ensembles du Conservatoire de Châlons-en-Champagne : après Anthonin Ternant et Black Bones en 2017 pour « Angel & the Demoniacs » avec le chœur adultes Les Bruits qui Courent, Christophe Roguin et Epikoï Enkor pour « Komptines » en 2018 avec la chorale d'enfants La Croche Chœur, Thomas Nguyen créait "Dreamland" en trio en 2019 avec l'Ensemble à Cordes et Thibault et Julien Batteux « The Call » en 2020 avec Brothers et un ensemble de cuivres et de percussions..

### Projet artistique

"Ian Caulfield" : Conte musical moderne.

Paroles et Musique : **Ian Bourlon**

La résidence de création artistique de Ian Bourlon, musicien et auteur-compositeur châlonnais, aura pour objet l'écriture et la mise à la scène de « Ian Caulfield », spectacle original réunissant deux musiciens associés à un ensemble d'élèves des classes de chant, de cordes et de percussions du Conservatoire de Châlons-en-Champagne. Un répertoire essentiellement construit sur les compositions en français figurant à son premier album à paraître au premier trimestre 2021.

*« Mon répertoire étant souvent teinté de nostalgie et de mélancolie, les thèmes se rapportent souvent à l'enfance perdue que je tente de retrouver au travers de ma musique. J'apporte également beaucoup d'importance à l'imaginaire et au fait de raconter des histoires au sein de mes chansons. Nous en avons déduit qu'il serait intéressant de travailler sur la thématique d'un conte musical moderne où je redonnerais le pouvoir à l'enfant qui est en moi. Cette idée nous a rapidement mis d'accord sur le principe d'inclure à la formation un quatuor à cordes, un chœur et un ou deux percussionnistes au poste de vibraphone, glockenspiel et percussions rythmiques.*

*L'idée d'inviter ces musiciens n'est pas d'apporter une dimension symphonique à mes morceaux mais de sublimer les arrangements déjà présents en y ajoutant un côté onirique à la manière de Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band des Beatles ou encore de Dany Elfmann. »*

Destiné à la plus large diffusion, ce spectacle sera conçu pour être proposé à l'issue de la résidence selon différentes formules, pour être programmable en trio (guitare-voix, batterie,



basses) et, dans le cadre du projet d'action culturelle d'un lieu ou d'un festival, avec un ensemble de Conservatoire ou un orchestre amateur.

Cette résidence s'inscrit dans la continuité d'un suivi régulier de l'artiste depuis sa toute première prestation solo (une commande du festival) en 2015 en plateau découverte, puis en 2018. Elle se déroulera en trois phases : après un 4e trimestre 2020 consacré à l'écriture et à la consolidation du répertoire, à la constitution de l'effectif et aux arrangements orchestraux, la période allant de janvier à mai 2021 verra l'artiste rencontrer au Conservatoire les élèves participants et leurs formateurs, pendant que le trio se réunira régulièrement pour répétitions en studio. Il intégrera progressivement les élèves du Conservatoire, et conclura cette période par une installation de l'ensemble sur plusieurs jours en théâtre, pour une préparation scénographique impliquant les créateurs lumières et vidéo.

Un titre révélateur de la démarche artistique qui orientera la création 2021 : ***Pas grand-chose***

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rvm2U1T-b8Q>

**La seconde phase** prendra la forme d'une résidence en plateau de l'effectif au complet et d'une durée d'une semaine en juin-juillet, pour mise à la scène et répétitions du spectacle, dont la première sera donnée les 3 et 4 juillet en ouverture des 30<sup>e</sup> Musiques d'ici et d'Ailleurs.

**La troisième phase** consacrée à la promotion et à la production du spectacle répondra à l'objectif d'une tournée en festivals, possiblement dans la continuité de la première représentation, puis en salles durant la saison. A ce stade, un partenariat avec une SMAC régionale permettra à l'automne la mise en place d'une ou plusieurs session(s) de reprise/adaptation du spectacle, tout en lui offrant un cadre promotionnel complémentaire.

Un programme d'action culturelle sera proposé durant toute la période sur le bassin de vie de Châlons-en-Champagne, le projet prévoyant que chacune des étapes de la première phase fasse l'objet d'une restitution publique et que l'ensemble des répétitions de la seconde phase soient librement accessibles, cette période incluant potentiellement master classes, ateliers et rencontres publiques.

> L'artiste en création étant également photographe, **une exposition de ses travaux** pourra accompagner cette résidence, offrant au public un regard complémentaire sur son écriture.

## Les créateurs

### **Ian Bournal, alias Caulfield**

Auteur-compositeur et musicien

Né en 1994 à Châlons-sur-Marne (en Champagne)

Ian débute la batterie à l'âge de sept ans, qu'il perfectionne pendant 15 années pour décrocher en 2016 son diplôme de niveau supérieur de l'école Agostini complété d'un DAE.

Artiste complet, il mène parallèlement une formation circassienne qui de 2005 à 2010 le voit participer jeune jongleur à de nombreux spectacles et festivals.

Parallèlement, il prend des cours de guitare et commence à écrire dès 2010 pour différents groupes où il cumule les fonctions de chanteur, batteur ou guitariste.

Un BTS audiovisuel des métiers du son acquis en 2014, il se perfectionne en intégrant les équipes de la Cartonnerie (Reims) ou de Musiques sur la Ville en même temps qu'il débute une carrière de musicien qui lui permet en 2018 d'obtenir un statut professionnel et entreprendre une carrière aujourd'hui prometteuse.



« Derrière un nom mystérieux se cache toujours une histoire. L'histoire de Ian Caulfield est de celles qu'on vit avec mélancolie.

Comme tout droit sorti d'un film de Gus Van Sant période Paranoïd Park ou encore de Tim Burton période Big Fish, c'est par sa voix rauque et juvénile, sa guitare, des boîtes à rythmes hip-hop et des synthés enfantins que ce jeune d'origine Rémoise nous conte ses romances de gamin rêveur et désabusé.

Après un passage remarqué aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2018, le jeune auteur-compositeur fait ses armes au travers de près de 80 concerts dans toute la France et va jusqu'à ouvrir pour Lou Doillon à l'Olympia.. »

Une vidéo édifiante quant au talent de l'artiste, son interprétation de **Grace** (Jeff Buckley) : <https://www.youtube.com/watch?v=584Mv4OBRdA&list=RDvrm2U1T-b8Q&index=4>

## L'équipe artistique

Ian Bourlon seront entourés d'une équipe de musiciens et artistes expérimentés appartenant à la scène contemporaine, notamment régionale dont ils affineront la participation à la faveur des rendez-vous mensuels préalables à la période estivale de leur résidence de création.

Les premiers artistes pressentis sont naturellement les musiciens qui l'accompagnent actuellement sur scène et en studio :

### **Olivier Leclère** (batterie et percussions) :

Dès son plus jeune âge Olivier Leclère a les yeux grands ouverts en voyant son papa s'agiter derrière sa batterie, entouré d'autres musiciens, tous les week-ends. A l'âge de 6 ans, décidé à commencer un instrument, son choix s'oriente vers l'orgue électronique. A 15 ans, et l'âge des premiers groupes de musique, il décide d'arrêter l'orgue et se mettre "vraiment" à la batterie (comme papa !).

Après quelques années de cours particulier, il passe par le centre Dante Agostini à Paris. Il enchaîne au même moment divers groupes, concerts et petites tournées dans les pays de l'est.



En 2010 il participe à la tournée européenne du duo pop The Shoes pour leur album Crack My Bones. En 2012 il rejoint l'équipe de tournée de Woodkid pour 150 concerts dans plus de 25 pays. Il enchaîne avec la tournée The Shoes pour leur album Chemicals.

Aujourd'hui Olivier travaille sur différents projets dont celui de Ian Caulfield qu'il a rejoint pour ses lives depuis 2019.

### **Alexis Delong** (basse/moog/machines) :

Autodidacte, il débute sa carrière professionnelle il y a 5 ans avec le groupe Inüit. Suite au premier album sorti en 2018, il aura passé ces dernières années en tournée dans le monde (Amérique du sud, Asie, Europe), en festival l'été (Rock en Seine, Paléo, Vieilles Charrues, Musiques d'ici et d'Ailleurs) et dans les salles (Olympia, Cigale, Seine Musicale...).

Depuis maintenant 3 ans, il mène en parallèle une carrière de producteur et réalisateur artistique. Il travaille ainsi en duo avec Benjamin Lebeau (The Shoes, Woodkid, Clara Luciani, Gaétan Roussel) sur



Ian Caulfield - création 2021 – Musiques sur la Ville

les disques de Raphaël, Lou Doillon, Disiz, Hyacinthe, Alexia Gredy et Ian Caulfield et compose également de la musique à l'image, notamment pour la publicité.

**Le spectacle associera un petit chœur** de jeunes adolescents et **un petit ensemble de cordes et de percussions** qui seront constitués dans le cadre du partenariat établi de longue date avec le **Conservatoire de Musique de Châlons-en-Champagne**, qui associera également ses élèves (second et troisième cycle) et professeurs aux temps de rencontre et d'échange proposés durant la semaine de résidence estivale. En amont, des séquences de préparation et de répétitions s'adosseront aux rencontres préalables mensuelles.



**Des musicien-nes, artistes et technicien-nes additionnels pourront être associés au fur et à mesure des rencontres préalables dont c'est l'une des finalités.**

### **Contenu prévisionnel du spectacle en tournée :**

Spectacle musical d'une heure à une heure quinze dont le format sera compatible avec les scènes (lieux, festivals) équipées selon les normes en vigueur de l'accueil du spectacle vivant.

### **Calendrier prévisionnel :**

**Octobre-décembre 2020** : élaboration du répertoire musical et de la fiche scénographique du spectacle, définition de l'équipe artistique et technique, rencontre préalable à la constitution des ensembles (chœur, cordes et percussions) avec le directeur et les professeurs du Conservatoire, répétitions du trio.

**Janvier 2021** : transmission du répertoire aux professeurs du Conservatoire (maquettes audio, partitions). Poursuite du travail d'élaboration musicale.

Première rencontre publique du trio avec l'ingénieur du son choisi, consacrée à la mise en place du répertoire et au placement sonore. Restitution publique à 19h. Salle Rive-Gauche, rue de Fagnières – Châlons-en-Champagne

**Janvier - mars 2021** : Rencontre(s) entre les compositeurs et l'effectif constitué de l'ensemble des élèves du Conservatoire, imprégnation du répertoire dans le cadre des répétitions au Conservatoire jusqu'en avril. Travail de conception graphique et scénographique.

**Février 2021** : Seconde rencontre publique consacrée au chœur. Restitution publique à 19h. Auditorium de la bibliothèque G. Pompidou - Châlons-en-Champagne

**Mars 2021** : Troisième rencontre publique consacrée aux percussions. Restitution publique à 19h. Auditorium de la bibliothèque G. Pompidou - Châlons-en-Champagne

**Avril 2021** : Quatrième rencontre publique consacrée aux cordes. Restitution publique à 19h. Auditorium de la bibliothèque G. Pompidou - Châlons-en-Champagne

**Mai 2021** : Cinquième rencontre publique, consacrée à la mise en place scénographique, le son et la lumière de scène avec le trio réunissant l'ensemble de la formation (chœur, cordes et percussions). Restitution publique à 19h. Salle Rive-Gauche, rue de Fagnières – Châlons-en-Champagne.

**Juin 2021** : séances de travail complémentaires à définir selon les besoins exprimés par les artistes à l'issue des rencontres préalables, et selon disponibilités de l'effectif. Fabrication/achat accessoires et/ou costumes.

**29 juin-05 juillet 2021 : semaine de création**, Kiosque du Grand Jard :

**Mardi 29/06** : répétition du trio, répétition avec les ensembles du Conservatoire

**Mercredi 30/06** : répétition du trio, répétition avec les ensembles du Conservatoire

**Judi 01/07** : répétition du trio, répétition avec les ensembles du Conservatoire. Filage

**Vendredi 02/07** : répétition du trio, répétition avec les ensembles du Conservatoire. Générale

**Samedi 03/07** : raccord tutti. Concert première.

puis à Châlons ou selon engagements :

**Dimanche 05/07** : voyage, raccord tutti. Concert (lieu en cours)

dates à suivre en cours

**Action culturelle** : Au-delà d'un accès libre aux répétitions, des rencontres avec le(s) public(s), des master classes et show cases pourront être proposés.

**Captation audiovisuelle** : Cette création comme les 15 qui l'ont précédée fera l'objet d'une captation audio et vidéo, ainsi que photographique, pour constituer un fond documentaire pour la promotion du spectacle et la communication du festival.

**Reportage de 2020** sur la résidence **The Call** by Brothers : [https://www.youtube.com/watch?v=6CxJHrx4Vw&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=6CxJHrx4Vw&feature=emb_logo)

et un **extrait de la première** du concert : [https://www.youtube.com/watch?v=x9aGO0Vfjk&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?v=x9aGO0Vfjk&feature=emb_logo)

**Un témoignage** du déroulé de la résidence avec le reportage sur celle de **Mathieu "Barcella" et David Lewis (Paris Combo) en 2013** : <https://www.youtube.com/watch?v=8yY56XBI4PQ> et <http://www.recreation.musiques-ici-ailleurs.com/>



*The Call, création 2020 en ouverture des 29<sup>e</sup> Musiques d'Ici et d'Ailleurs le 4 juillet, Châlons-en-Champagne*



Association Musiques sur la Ville – BP 60294 51012 Châlons-en-Champagne - +33(0) 326 684 727  
[musiques-ici-ailleurs@wanadoo.fr](mailto:musiques-ici-ailleurs@wanadoo.fr) – [www.musiquessurlaville.com](http://www.musiquessurlaville.com)