

Biographie – Olivier Benoit

Compositeur, guitariste et chef d'orchestre né en 1969, Olivier Benoit multiplie les collaborations et les recherches à la croisée de différents domaines: danse, performances pluridisciplinaires, musique improvisée, expérimentale, musique contemporaine, jazz, électronique.

Il travaille actuellement avec entre autres : le danseur/chorégraphe David Flahaut, la danseuse et trapéziste **Clémence Coconnier**, les musiciens **Joëlle Léandre** (en quintet et sextet, **création Radio France** , Sophie Agnel, Jean-Luc Guionnet, Michel Doneda, **Régis Huby**, **Christophe Marguet**, Seijiro Murayama, le collectif Muzzix (dont la **Pieuvre** et Electropus qu'il dirige à l'aide d'un code de signes qu'il a créé), **Happy house**...mais aussi au sein de différents orchestres avec **Bruno Chevillon**, **Eric Echampard**, Nicolas Mahieux, Edward Perraud, Didier Petit, Daunik Lazro, Benjamin Duboc, Seijiro Murayama, **Simon Goubert**...

Il a par ailleurs participé en tant que guitariste à la re-création du spectacle de **Karole Armitage** "Drastic Classicism" avec le ballet de Lorraine (tournée en 2002/2003) et joué avec l'ensemble de musique contemporaine **Ars Nova** pour un opéra (musique composée par Carlo Carcano) durant 1an et demi.

De manière éphémère, il a aussi joué avec Tony Buck (festival Densité 2004), Lauren Newton et Jaap Blonk (création Radio France 2003), **Louis Sclavis**, le chorégraphe **Pal Frenak** et György Kurtag Jr (création éphémère à l'Aéronef en 2001), Xavier Charles, Vincent Courtois, le Diwan de Biskra avec Camel Zekri (2003), Paul Rogers (2001/2002), Pascal Contet (2004/2005), l'Orchestre national de jazz en 2001 et 2002...

Créations récentes, compositions

Ces 3 dernières années, outre de nombreux concerts avec ces différentes formations, Il a composé de nombreuses pièces, dont notamment :

- Composition musicale pour 9 musiciens pour la pièce de théâtre « **la vie dans les plis** » mise en scène, Thierry Roisin - **commande d'Etat** 2010
jouée aux théâtre des Amandiers (Nanterre) en 2012
- **Feldspath** pièce pour Orchestre de jazz et orchestre dirigé (32 musiciens)- **commande d'Etat** 2008 – joué dans 5 scènes nationales cette année
- **Signal box**, dispositif pour 6 musiciens improvisateurs, créé en 2010
- **Infra**, trio guitare/basse batterie qui explore la transe que l'on retrouve chez certains groupes de rock comme une matière.d'écriture.
- **Inoxydable**, le deuxième cd du groupe de jazz d'influence rock « happy house ».
- **Germinal**, musique sur le film muet d'Albert Capellani (02h25), **commande d'Etat** 2004 pour orchestre de 25 musiciens

Il a part ailleurs enregistré aux studio « la muse en circuit » et CESARE (Reims) avec le duo Agnel/Benoit (2 ème CD à paraître en 2013)

Formation

Il a développé tôt une écriture musicale originale en composant (et jouant) pour des ensembles de jazz modernes. Puis, influencé par différents courants de la musique contemporaine qu'il étudie à l'université de Lille et par la musique improvisée (grâce à la rencontre décisive avec **Annick Nozati** et **Fred Vanhove**) dans laquelle il évolue en tant qu'instrumentiste, il place progressivement le timbre et la forme musicale au centre de son travail d'écriture et de création. Écriture et interprétation s'imbriquent parfois très étroitement.

Guitare

En tant que guitariste, Il est attaché à une utilisation conventionnelle de l'instrument qu'il continue d'avoir dans des formations jazz ou rock ou musicales classiques, tout en ayant un jeu personnel. Mais il développe en parallèle dans des contextes proches de la musique improvisée/expérimentale/contemporaine, un vocabulaire **timbral** large, bien qu'il n'utilise que très peu d'ustensiles. Car il concentre ses recherches sur les propriétés intrinsèques de l'instrument, transformant celui-ci en une **plaque ultrasensible**, recherchant une maîtrise et une précision toujours plus grande.

« Conduction » d'orchestre

Outre son activité de guitariste en solo ou dans différentes formations en tant qu'interprète ou créateur, il est régulièrement sollicité pour son travail original de direction d'orchestres: en Normandie avec un orchestre formé pour l'occasion (membres du collectif "la Grande Pérézade"), à Madrid avec l'orchestre "Foco" (festival Musica Libre), à Poitiers avec l'orchestre formé par le Carré Bleu, à Nantes dans le cadre de "All'improvista 2004"...Il a d'ailleurs participé à la création de l'orchestre de 25 musiciens "la Pieuvre" (un des rares orchestres permanents en Europe dans ce domaine), qu'il dirige depuis maintenant 14 ans, pour lequel il a créé ce langage de signes et développé plusieurs musiques originales. Citons notamment la mise en musique de la version du film "**Germinal**" d'Albert Cappellani (1913 - d'une durée de 02h26) commande d'Etat 2005, sa pièce "**Ellipse**" créée en novembre 2005 à L'Aéronef, basée : sur les battements de coeur qui servent de repère temporel, sur des multirythmies et en partie sur un mode simple de 5 notes (durée 70'), et "**Feldspath**" composition pour 32 musiciens (la pieuvre et circum grand orchestra), pièce qu'il a composée et qu'il dirige (créée en février 2008) – commande d'Etat (2008).

De la même manière que pour son travail sur la guitare préparée ou non, ici, dans le domaine de la direction d'orchestre il cherche à tirer le maximum de possibilités timbrales de l'orchestre avec lequel il travaille, tout en ayant ce souci permanent de la forme musicale lorsqu'il s'agit d'un contexte improvisé. Bien que dans ce contexte chaque concert soit unique, il fonctionne toujours par projets sans toutefois remettre en cause la sonorité intrinsèque de l'orchestre, dont il cherche d'ailleurs à tirer partie. Ainsi la pieuvre a-t-elle développé plusieurs musiques très contrastées suivant les années, pouvant évoquer suivant le projet : le minimalisme, le spectralisme, un son orchestral qu'on pourrait rapprocher de Xenakis, ou encore pour **Feldspath** pièce frontière entre le jazz moderne, le rock anglais, la performance, la musique improvisée...

Peut-être est-ce sa manière de diriger que l'on associe parfois à une chorégraphie tant son corps entier est sollicité dans le moindre détail (du mouvement d'une phalange à l'expression du visage, des yeux... qui participent à la gestuelle) et devient une partition vivante, mais il s'est très fortement lié à la danse. Il a ainsi rencontré (outre Karole Armitage), puis le

danseur et chorégraphe **David Flahaut** dont la poétique, la gestuelle l'ont profondément marqué. Il a créé pour lui la musique de "Lex Salica" en 2005 et participe à sa nouvelle pièce "Go/No Go" (création sonore/ performance à partir d'un doppler).

Citons également le travail avec la **danseuse sur trapèze** Clémence Coconnier sur la lenteur, le vertige, (pièces composée de larsens contrôlés à partir desquels il crée des motifs) qui a donné lieu à la pièce "Vertige" (chargé de production: Lelabo, créée à **La Villette** en décembre 2007, dans le cadre du festival **sens dessus dessous**).

Outre des formations sur le long terme (le duo avec **Sophie Agnel**, ou Jean-Luc Guionnet...) il a, avec le saxophoniste **Jean-Luc Guionnet** (en coproduction avec les studios Art Zoyd, le Crime, le CCAM), développé un système de diffusion inédit nommé **Tephras**, sorte d'extension de leur duo. Ce système, dont l'écriture informatique a été confiée à **Frédéric Voisin**, utilise Max/Msp comme interface, analysant divers paramètres de la musique jouée en direct pour la rediffuser en 6 points. Le son est ainsi modifié, altéré et devient mobile. Le système fonctionne sur un principe de labyrinthe, sa réaction est différente suivant l'endroit où l'on se trouve dans ce labyrinthe. L'originalité vient notamment du fait que l'ordinateur ne fait que réagir aux sons qui sont proposés (il n'y a aucun son externe), seule la manière dont ils sont "projetés" varie.

Récemment il a avec **Signal Box**, développé un dispositif performatifs pour 6 musiciens. 2 hors scène ne jouent pas, ils sont « aiguilleurs », 4 sur scènes sont « aiguillés ». Ces 4 musiciens sont dirigés en direct individuellement via des casques par les deux aiguilleurs qui eux même ne s'entendent pas.

Ces projets ont ainsi pu jouer dans divers festivals ou scènes en France et à l'étranger (festivals de **Musique Action** de Vandoeuvre 2001, 2004, 2008, 2012, 2013) Sonic Protest 2010, festival de Mulhouse (2005, 2007), MIA (musique électroacoustique, Annecy, 2006), de Mhère, du Mans (2002, 2003), Banlieues Bleues (2002 et 2004), la dynamo (2008, 2010), Nevers, festival du Grim "Nuits d'hiver" (2004), Jazz à Luz (2004 2007, 2012), Sons d'hiver (2007, 2010), **Radio France** (une à plusieurs fois par an), amphithéâtre de l'opéra Bastille (2005), Angers-Nantes opéra, opéra de Nancy, opéra de Lille (2006), Théâtre des Amandiers (Nanterre), scènes nationales : la Rose des Vents, l'hippodrome, le phénix; **Musée d'art moderne de Strasbourg** (2004 et 2006), **la**

Villette, le Grand Mix (tous les ans); également très régulièrement aux **Instants Chavirés** (Montreuil), à la Malterie (Lille), au **Pannonica** (Nantes), au Carré Bleu (Poitiers), à Vauban (Brest), **CCAM**... Ils ont aussi donné lieu à des tournées en Belgique, **Italie** (festival de **Roccella Jonica**, de Clusone, **Milan**...), Norvège (**vernissage de l'exposition d'Annette Messenger au City Art Museum** ou à Bla ...), Finlande (Finnish National Opera...), Estonie, Chine (opéras de Nankin, Canton, Wuhan, Shangaï...), Espagne, **Vietnam** (un mois en 2006, 2008), Monténégro, Ukraine, tournée au Japon en 2010...

Plus en détail, les projets :

- **performances/spectacles pluridisciplinaires (compositeur)**: avec « la vie dans les plis » pièce de théâtre musical avec mis en scène par Thierry Roisin composée pour 9 musiciens, **commande d'Etat 2010** "lex salica" et Go/No Go du danseur et chorégraphe David Flahaut, Météo (danse + sculpture en direct + diffusion multiphonique via ordinateur) dont il est co-initiateur avec Jean-Luc Guionnet, Les enfants de Laïos, pièce mise en scène par Agnès Sajaloli et David Flahaut, "**Vertige**", duo avec la danseuse et trapéziste **Clémence Coconnier**, ou plus anciennement avec **Karole Armitage** (spectacle "Drastic Classism")

- **musiques improvisées/expérimentales** (compositeur ou initiateur): solo, duos avec **Sophie Agnel**, Jean-Luc Guionnet, ou Michel Doneda, **la Pieuvre** (orchestre de 25 musiciens qu'il dirige à l'aide d'un code de signes original) et diverses formations du Crime (Electropus et Optronic), "Figures érotiques" de **Joëlle Léandre**, trio avec Eric Brochard et **Jean-Luc Capozzo**, duo avec **Seijiro Murayama** ...

- **Installation plastique** : avec Charlotte Lanselle au Tripostal

- **dispositif hybride** avec **Signal Box** (création 2010)

- **musique contemporaine**: (interprète) avec l'ensemble Ars Nova dirigé par Philippe Nahon pour un opéra contemporain composé par Carlo Carcano, mis en scène par Caroline Gauthier (tourné en 2004-2006), avec l'ensemble Dedalus (septembre 2010 - Instants Chavirés), duo avec **Didier Aschour** (pièces de Tenney, Phil Niblock...)

- **jazz**: avec diverses formations du collectif Muzzix (**Happy House**, Circum Grand Orchestra dont il a en partie composé la musique, Impression), Extenz'o avec Christophe Rocher et Edward Perraud, ou plus anciennement **Christophe Marguet** quartet et sextet (Bruno Chevillon et Sébastien Texier), Régis Huby sextet et « All Around » l'**ONJ** en 2001-2002...

- **mixte** avec Feldspath, Composition pour 2 orchestres soit 32 musiciens, **commande d'Etat 2008**.

- **électronique**: en solo, en duo avec Jean-Luc Guionnet autour d'un système multiphonique et ordinateur (système inédit créé par Olivier Benoit et Jean-Luc Guionnet et programmé par Frédéric Voisin sur Max/Msp), ou avec les ensembles Optronic (en guitare sur table) et Electropus (orchestre dirigé par Olivier Benoit).

- **film + concert**: création musicale (suite à une commande de l'association Jean Mitry) interprétée par la Pieuvre sur le film "Germinal" d'Albert Capellani (1913). commande d'Etat 2005

