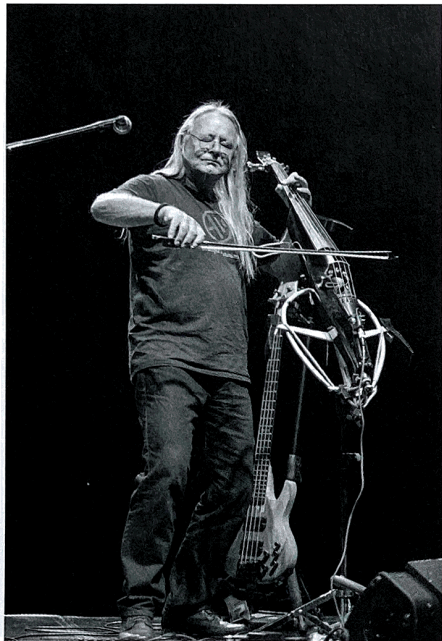

Focus Zaboitzeff

PAR PIERRE DURR

© Bettina Frenzel

Compositeur, violoncelliste (il use en particulier d'un modèle insensible aux aléas climatiques, le Silent Cello de Yamaha customisé, muni de pédales d'effets), bassiste, vocaliste, claviériste... Cela fait plus de 50 ans que Thierry Zaboitzeff, natif de Maubeuge mais résident depuis plus de 20 ans en Autriche, dans le Land de Salzbourg, s'attelle à une esthétique sonore particulière, identifiable quoique d'inspirations diverses. Le

coffret de trois CD, *50 Ans de Musique(s)*, édité à la fin de l'année dernière, est une manière, pour Thierry Zaboitzeff, de revenir sur sa carrière. Sans chercher à être chronologique, les trois

CD alternent des extraits de ses activités avec Art Zoyd, de celles qu'il a réalisées sous son seul nom ou plus récemment avec Aria Primitiva, et il n'a pas hésité à y inclure des versions alternatives, quelques enregistrements plus rares, voire inédits.

Sa carrière a débuté au sein d'un groupe intitulé Rêve 1 (déjà en compagnie de Gérard Hourbette), qui pratiquait « une musique presque totalement improvisée, chaotique à souhait, planante, sur les traces d'un Amon Düül ou des premiers Gong »¹. Il rejoint ensuite, en 1971, Art Zoyd 3, alors le groupe de Rocco Fernandez. Un enregistrement réalisé au Golf Drouot témoigne de cette période², que Zaboitzeff inclut dans son itinéraire en proposant

sa reprise du premier 45 tours de la formation de Rocco Fernandez, paru en 1971, *Sangria*³ – reprise enregistrée en 2022. Suivront 25 années, jusqu'en 1997, au cours desquelles il fut l'un des deux principaux compositeurs, avec Gérard Hourbette, du groupe devenu Art Zoyd. Tranche de vie documentée dans le présent coffret par des extraits des albums *Les Espaces inquiets*, *Phase IV*, *Berlin*, *Marathonnerre* remastérisés, voire réenregistrés (« Baboon's Blood »). Quoique repris dans une production à son nom (*Sixteenth*), on peut y ajouter « Mariée à la nuit », proposé précédemment par Art Zoyd pour un album collectif, avec J.A. Deane et J. Greinke.

À partir de 1997, il se consacrera davantage à ses propres productions, quoiqu'il ait déjà fait paraître des enregistrements sous son seul nom dès 1984 (*Prométhée*) puis en 1992 (*Dr Zab & His Robotic Strings Orchestra*). « J'ai pris la décision de quitter Art Zoyd parce que nous avions réalisé depuis 1989 trois projets de ciné-concert (*Nosferatu*, *Faust*, *Häxan*), et que je souhaitais abandonner cette façon de produire notre musique. Gérard voulait continuer, et aussi s'impliquer dans une certaine musique contemporaine, ce qui ne collait pas avec ma sensibilité et mes intentions artistiques du moment. »

Sur ses enregistrements post-Art Zoyd, il officie souvent seul à tous les instruments, à l'exception de *Miniaturen (Zoydian Suite in 3 Movements)* en 2000, enregistré avec un équipage (*crew*) formé d'un clarinetiste, d'un batteur et d'une chanteuse, de *Dr Zab. Vol. 2 – Thè Fantômatic Bands* (un orchestre d'une vingtaine de musiciens), et de *Voyage au centre de la Terre* avec des chanteuses. Mais en général, il se contente d'un apport d'invités sur l'un ou l'autre titre : André Mergenthaler au saxophone sur « Childrens Corner » (*Dr Zab & His Robotic Strings Orchestra*, 1992), ou les bassistes Erik Baron et Alain Guyon et cinq guitaristes dans « Mariée à la Nuit » (*Sixteenth*, 2013). En septembre 2015, il participe néanmoins au concert anniversaire des 44 ½ ans d'Art Zoyd, donné dans le cadre du festival Rock in Opposition de Carmaux⁴.

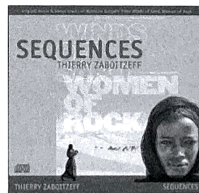
Le coffret *50 Ans de Musique(s)* inclut bien sûr de nombreux extraits de ses créations personnelles (une bonne quinzaine), sans oublier la courte période d'Aria Primitiva dont il va être question. Cerises sur le gâteau, quelques inédits, ou titres édités confidentiellement, tels « Épreuves d'acier – fragments d'une forge » (réalisé avec le *line-up* d'Art Zoyd à l'époque, en 1995), et « LoSt ». Ce dernier titre est d'ailleurs en quelque sorte emblématique, puisque réalisé pour la compagnie de la chorégraphe Editta Braun, une grande partie des enregistrements de Thierry Zaboitzeff y trouvent leur fondement (*Heartbeat (Concerto For Dance & Music Op.1)*, *India*, *Miniaturen (Zoydian Suite in 3 Movements)*,

Nebensonnen (Works for pianos, strings and soft electronics), *Planet LUVOS*, *Professional Stranger*). Sans oublier les créations qui n'ont pas fait l'objet d'enregistrements disponibles : parmi d'autres, *Eurydike*, composé en 2004 pour la Junge Philharmonie Salzburg, *Oxalis* de 2005, ou *Schluss mit Kunst* de 2011.

« Je travaille avec Editta Braun depuis 1997. Nous avons commencé un projet live commun, *Heartbeat*, qui a été porté au théâtre, dans lequel la danse et la musique étaient fusionnées. Depuis, nous avons collaboré sans cesse et avons fini par nous marier en 2020, c'est dire si notre relation artistique et humaine est profonde. Pour chaque projet de sa compagnie de danse, Editta me demande de travailler sur un matériau sonore et conceptuel différent, quelque chose que j'aime faire et expérimenter. Par exemple, pour son projet *India*, j'ai travaillé sur les sons et les ambiances qu'elle m'a rapportés de son voyage en Inde, après les premières séances de travail in situ. Elle m'avait donné quelques éléments de composition dramatique, j'ai donc incorporé une sensation nostalgique et techno au fur et à mesure que les scènes se déroulaient. Idem pour le projet *Nebensonnen* : tout devait être écrit autour du piano. Pour *Miniaturen*, la musique devait être jouée en direct avec un groupe Art Zoyd-*esque* : Zaboitzeff & Crew. Pour le projet *Luvos*, la musique devait être principalement électronique. Et ainsi de suite... »⁵

D'autres réalisations ont pour support le théâtre, comme *Prométhée*, *Alice*, ou *Frôler les pylônes* :

« Une création au TNS de Strasbourg pour un spectacle monté à la Comédie de Caen, *CDN de Normandie* dirigé alors par Éric Lacascade, qui m'avait invité à participer musicalement et en live à cette folle création, repris au CDN de Caen puis dans d'autres villes de France. »

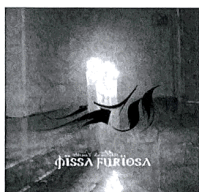
Le cinéma peut aussi être un support. En témoigne *Séquences*, musique d'un film documentaire réalisé par Nathalie Borgers, consacré aux femmes de la tribu saharienne Toubou, *Winds of Sand*, *Women of Rock*⁶ ou *The Cabinet of Dr Caligari*, continuant d'une certaine manière le travail réalisé au sein d'Art Zoyd avec *Nosferatu*, *Faust*, *Häxan* sur les films muets des années 20. Il y eut aussi en 2000 *Zirkus Mer*, une musique pour le

spectacle de cirque de Beda Percht dans le cadre du Donau Festival de Sankt Pölten, en Autriche.

Plus curieusement, il y a un intérêt pour les musiques d'inspiration religieuse, dont rendent compte aussi bien la *Missa Furiosa* que *Le Livre vermeil*, adaptation électronique et libre de chants et danses de pèlerins qui se rendaient à la fin du Moyen-Âge au monastère de Montserrat, près de Barcelone, pour y vénérer une vierge noire (projet dont ne figure cependant aucun extrait sur la compilation).

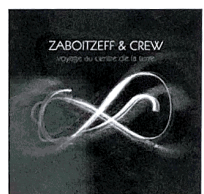
« C'est un projet de 2004 trop vite monté, il n'a été présenté qu'une seule fois sur scène. J'ai beaucoup de regrets sur *Le Livre vermeil*, c'est pourquoi il me tient à cœur d'en faire un album, d'après les arrangements que j'avais fait à l'époque (une sorte de médiéval-electro-mix) mais pas que : pour cet enregistrement, je réinviterai la chanteuse Sandrine Rohrmoser, complice de ce concert de 2004. »

Quant à la *Missa Furiosa* (le coffret en propose deux extraits), elle doit en partie son origine à la fascination qu'exerçait l'orgue d'église sur Zaboitzeff dans sa jeunesse, sentiment ravivé par la propension du groupe

Art Zoyd à utiliser des instrumentations puissantes et solennelles basées sur des accords d'orgue.

« L'idée m'est venue de faire des essais et des erreurs avec des fragments de textes latins de rituel liturgique catholique, sans trop me soucier de leur sens profond, ni de la représentation que cela pourrait avoir. J'ai essayé différents styles de voix et le plus intéressant était le chant lyrique, qui allait devenir l'une des bases du projet. »

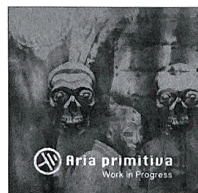
L'inspiration peut parfois provenir d'autres sources. Ainsi, la prestation de Thierry Zaboitzeff & Crew à Paris, en décembre 2005, était basée sur Jules Verne et son *Voyage au centre de la Terre*. Et le second volet du *Dr Zab*, *The Fantomatic Bands* inclut quatre titres des Beatles, pièces qui s'inscrivaient en partie dans un spectacle, McCartney's Letter.

« À l'origine, il s'agissait d'un spectacle multimédia en plein air à l'occasion d'une présentation en 1998 de la nouvelle coccinelle de VW qui se nomme "Beetle" dans les pays germanophones. C'était une commande qui consistait à écrire des musiques originales et des atmosphères sonores encadrées de quelques chansons des

Beatles que je reprenais à ma sauce pour un spectacle incluant danse, projection et pyrotechnie. »

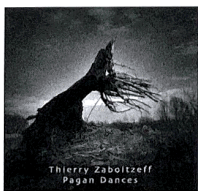
En 2017 se forme le trio Aria Primitiva, réunissant aux côtés de Thierry Zaboitzeff la pianiste Cécile Thévenot et l'ondiste Nadia Ratsimandresy. C'est lors de sa participation au concert de Carmaux qu'il rencontre Nadia, et lors de la reprise de ce même concert à Valenciennes qu'il fait la connaissance de Cécile, qui remplaçait alors Yukari Bertocchi-Hamada. La formation,

dès ses débuts en 2018, enregistre un EP de trois titres, *Work in Progress*, et fait une courte tournée passant par la France, la Belgique et l'Autriche, puis vient en 2019 un CD, *Sleep no More*. Cette formation fut toutefois éphémère : mise en retrait en 2019, la pandémie ne favorisera pas son retour. Ces années-là, Zaboitzeff contribue pour un titre, « Rhizome », à l'album de Palo Alto consacré à Gilles Deleuze, *Difference*

and Repetition.

« N'étant pas du tout familier de l'univers de Deleuze, ce qui m'a intéressé, c'est uniquement la proposition du groupe d'une improvisation cadrée par leur univers sonore. »

Durant la période de confinement, il réenregistre *Nebensonnen* (remake), où il joue seul de tous les instruments, alors que la version initiale de 2000 incluait, dans un titre, certains de ses anciens partenaires d'Art Zoyd (Alain Eckert, Patricia Dallio, Jean-Pierre Soarez, Gilles Renard). Enfin, il travaille à ses deux dernières propositions, *Professional Stranger* et *Pagan Dances*.

« En 2022, j'ai pris la décision de lever un peu le pied et de me consacrer à mon catalogue musical, passé, présent et futur*. C'est une tâche énorme, et de ce fait la scène est devenue moins importante pour moi. Dans un proche avenir, il y aura l'enregistrement du *Livre vermeil*, donc. Et j'ai commencé à écrire une pièce pour six violoncelles, percussion et électronique. Je vais devoir m'y consacrer corps et âme durant une longue période. »

1. Les passages en italiques sont extraits d'une interview réalisée fin janvier 2023.
2. *Golf Drouot 72*, Archives I Mantra 065, 1992.
3. *Art Zoyd 3, Sangria/Something in Love*, Opaline/Le Chant du Monde 45-1105, 1971.
4. DVD 1 du coffret d'Art Zoyd 44 ½ : *Live + Unreleased Works* (Cuneiform Records, Rune 450-463, 2017) ; un extrait figure aussi sur *Symphonie(s) pour le jour où brûleront les Cités* (In-possible Records AZS2022, 2022).
5. Extrait d'une interview réalisée par Rodrigo Oyarce pour le compte du media espagnol en ligne ProgJazz, Lo Mejor de la Vanguardia Musical, décembre 2022 : <https://www.progjazz.org/entrevista-thierry-zaboitzeff/>
6. Thierry Zaboitzeff a composé la musique d'autres documentaires sur l'Afrique réalisés par Harald Friedl (cinéaste, écrivain mais aussi musicien autrichien) : voir le CD *Rauch* (Extraplatte, 2008).
7. Voir *R&C* 127 et 130.
8. Remastérisation de la plupart de ses enregistrements et leur mise en disponibilité numérique, en même temps qu'un nombre important de pièces inédites telle *Réminiscences*, mise en ligne début février : <https://www.zaboitzeff.org/albums-thierry-zaboitzeff.html>

INSTANTS CHAVIRÉS
 PRINTEMPS / ÉTÉ 2023
 CONCERTS
 & LARS GUSTAFSSON
 + JOACHIM NORDWALL
 EVICSHEN Y BABA COMMANDANT
 & THE MANDINGO BAND
 Le UN Membre(s) Y PHILL NIBLOCK
 + KATHERINE LIBEROVSKAYA
 + DAFNE VICENTE-SANDOVAL
 PAIRI DAIZA Y APULATI BIEN
 ASP DOZE Y OTOMO YOSHIIHIDE +
 ROGER TURNER + MASAHIKO SATOH
 PASCAL BATTUS + MICHEL DONEDA
 NOORG Y CHRIS PITSIKOS
 HARUTAKA MOCHIZUKI
 MÉRYLL AMPE + FRANCISCO MEIRINO
 NUIT NOIRE Y THE TELESCOPES
 BRUNHILD FERRARI
 CHRISTOPH HEEMANN
 THE DEAD
 ROY MONTGOMERY
 ANDY MOOR
 COLLECTIF LA NOUVA...
 EXPOSITION
 ZOHREH ZAVAREH
 RIEN À VOIR
 CÉLINE CLÉRON
 & LONA VÄTÄMANU
 & FLORIN TUDOR
 TOUTE LA PROGRAMMATION
 INSTANTSCHAVIRES.COM