

XAVIER SUAREZ.
EVA FOGELGESANG.
ELODIE SUAREZ.

abilus

CHANSON ÉQUATORIENNE

Guitare.Harpe.Voix.Bombo

Chansons équatoriennes composées par Xavier Suárez sur des textes de poètes équatoriens contemporains

Xavier Suarez : Guitare, voix, percussions

Eva Fogelgesang : Harpe, voix, percussions

Elodie Suarez : voix, percussion

Abilus est un projet musical où la voix et l'instrument évoluent sur une base musicale traditionnelle : les rythmes équatoriens (Sanjuan, Albazo, Tonada...)

De retour au trio, après une expérience en quintet, cette nouvelle création, Microgramas, repose sur des textes puissants d'auteurs équatoriens contemporains.

Les attributs de la musique d'Abilus, depuis sa création en 2009, sont toujours présents : polyphonie, engagement rythmique, orchestration dense des mélodies.

Les textes, les thématiques abordées dans ce nouveau répertoire ont une charge émotionnelle (politique ?) tout aussi puissante que poétique et onirique.

Photo : Maria VESES FERRER

Le projet Abilus

Initié à Quito en 2007, le projet Abilus est né des retrouvailles à Quito, entre Julio Andrade et Xavier Suarez, après 15 ans d'absence de ce dernier.

Les deux guitaristes, dont les parcours de vie sont radicalement opposés, se sont retrouvés sur le terrain de leur bien commun : la música nacional, autrement dit leur musique, celle de l'Equateur.

D'abord résolus à faire renaître une technique guitaristique propre à Quito – celle-ci ayant peu à peu disparue face à l'apparition du riquinto mexicain, soi-disant plus « moderne » - les deux musiciens intègrent rapidement la voix dans leur discours musical.

Le répertoire populaire étant majoritairement constitué de chansons, c'est en toute logique qu'ils ont fait appel à Elodie Suarez pour construire leur travail de réappropriation d'un répertoire quelque peu suranné, appelant un certain renouvellement.

Le premier album d'Abilus « Van cantando » témoigne parfaitement de cette double posture : respecter dans le fond comme dans la forme, les codes de cette musique populaire et lui insuffler un élan neuf, revigorant, fruits des vécus respectifs de chacun des membres du trio.

L'accueil du public quiteño est très favorable le trio enregistre l'album « Van cantando ».

De retour en France, Xavier et Elodie Suarez poursuivent le projet malgré la complexité de la tâche : il faut trouver un autre instrument qui puisse intégrer le projet, sans le dénaturer, tout en permettant son évolution. Là encore, c'est assez logiquement que la harpe intègre le trio, en tant qu'instrument très présent dans le répertoire équatorien.

Après un gros travail d'imprégnation, Eva Fogelgesang relève brillamment le défi, un nouveau répertoire est créé et se fait entendre un peu partout en France, avec succès.

Le public français, pour la plupart ignorant l'existence même de la musique équatorienne, est toujours ravi de cette découverte, et fait naturellement des liens avec d'autres traditions musicales latino-américaines plus connues comme la trova cubaine, la bossa brésilienne, et plus généralement la canción latina en vogue dans les années 70.

L'album « Malaya vida » témoigne de cette seconde étape du projet.

Après d'autres projets de composition pour différentes formations, un projet en solo et une suite pour trio de guitares, Xavier Suarez revient au projet Abilus, sans doute le plus intime et le plus personnel.

La nature du propos a changé : il s'agit désormais de concourir à la continuité de cette *musica nacional* équatorienne par sa réinvention, en proposant de nouvelles créations : textes et musiques.

Pour ce faire, Xavier Suarez se rapproche de son ami d'enfance, Xavier Oquando, poète reconnu internationalement et très actif pour la promotion de la culture équatorienne contemporaine.

Xavier Suarez choisit une série de poèmes d'auteurs équatoriens qui l'ont ému, touché, et poussé à écrire les chansons qui figurent sur l'album « Vida del rocío » sorti en 2017.

Son choix se porte également sur un nouvel instrument, pour lequel il a déjà écrit, et qu'il avait envie d'intégrer à ce nouveau répertoire, tant par sa cohérence au regard du répertoire traditionnel (où il est aussi très présent) que par l'immensité des possibilités techniques qu'il possède.

Simultanément, Xavier Suarez rencontre l'œuvre poétique de Jorge Carrera Andrade « Microgramas ».

Très vite, la forme et le fond de ces textes l'inspirent de telle manière que rapidement, un travail de mise en musique s'initie.

Un premier corpus de 10 thèmes pour ensemble vocal féminin est créé en 2017.

Un autre répertoire est composé pour voix d'enfants en 2018, et fait l'objet de plusieurs projets pédagogiques auprès d'établissements d'enseignement artistiques.

Ce travail artistique, en marge d'Abilus, le rejoint finalement tout logiquement.

Les « Microgramas » se mêlent à d'autres textes équatoriens pour une évocation de la complexité et la richesse ethnique, sociale, culturelle de ce petit pays d'Amérique latine.

Photo : Maria VESES FERRER

Abilus

Xavier Suárez (Composition, Direction artistique, guitare, voix, percussions)

Après un cursus classique en Equateur, il s'installe en France en 1999, afin d'approfondir ses connaissances en matière de composition. Fort de multiples participations et projets musicaux en France, il retourne à Quito en 2007, où Il fonde le projet Abilus avec Julio Andrade, un des derniers maîtres de la guitare populaire équatorienne.

Tous deux font une nouvelle proposition de musique populaire équatorienne, profondément ancrée dans la tradition, mais délibérément installée dans le présent.

De retour en France, il s'engage dans la composition et construit son discours musical personnel en multipliant les expériences (œuvres pour orchestre, pour chœurs etc.).

Elodie Suárez (voix, percussions)

Ancrée dans la pratique et la transmission des musiques traditionnelles de France depuis l'enfance, elle a élargi sa palette vocale au gré des rencontres musicales et durant ses études (DEM Chant traditionnel, DUMI..)

Après avoir enseigné en conservatoire, elle encadre régulièrement des stages et des formations vocales.

Elle est passionnée par les voix qui ont du caractère, du timbre, et s'intéresse à toutes les traditions vocales.

Elle a intégré Abilus à Quito dès la genèse du projet, plongeant dans un nouvel univers musical jusqu'alors inconnu pour elle.

S'imprégnant des codes de cette musique équatorienne, elle se met au service de la proposition artistique de Xavier Suárez, tout en apportant son discours personnel.

Eva Fogelgesang (Harpe,voix, percussions)

Multi-instrumentiste, elle se produit régulièrement en solo, (chant, harpes, violon, vièle) en concert ou en spectacle mêlant théâtre et musique.

Elle explore et partage également la scène avec divers complices : la *Compagnie Artemusie* (spectacles et concerts faisant se rencontrer les arts vivants autour du Moyen-Âge), *Les Baladins d'Icarie* (« Le chant des brûlés », récital poétique autour des troubadours et des Cathares), le trio vocal et théâtral *les Michelibediches* (Compagnie Nepeta), le quintet de chansons équatorienne *Abilus* (Compagnie Nepeta), ainsi qu'un duo jeune public avec *Liliana François* (« *El musico del aire* », conte colombien avec musiques des Andes).

Concert de restitution du projet « Microgramas » avec le Conservatoire de Charleville Mézières – juin 2022

Actions culturelles (projets pédagogiques, rencontres avec le public, interventions scolaires, sensibilisation, atelier de pratique...)

Les artistes d'Abilus ont tous une activité de pédagogues, pour trois d'entre eux, au sein d'établissements d'enseignement artistique.

Propositions d'action

Interventions en milieu scolaire : découverte de l'Equateur et de ses différentes traditions musicales par le biais d'un répertoire de chansons adapté.

Sensibilisation tout public à la musique équatorienne par la percussion corporelle et la voix

Chœur, ensembles vocaux et chorales : répertoires traditionnels arrangés par Xavier Suárez pour (SATB ou voix égales)

Atelier ponctuel de pratique : vocale, instrumentale, débutants ou confirmés

Stage de chant équatorien : découverte du répertoire populaire équatorien (sanjuan, tonada, pasillo, albazo, aire típico, yumbo)

Stage de guitare équatorienne : technique de la « escuela quiteña » typique de l'équateur

Master-class Chant, Harpe, guitare, percussion andines.

Projet pédagogique inter-disciplinaire conservatoires et école de musique

Contact

assonepeta@gmail.com

06.73.80.73.76 | 02.54.62.08.93

@abiluschansonequatorienne

XAVIER SUAREZ.
EVA FOGELGESANG.
ELODIE SUAREZ.

abilus

CHANSON ÉQUATORIENNE
Guitare.Harpe.Voix.Bombo