

***Son Trinidad* et *Trinidad la Banda* : deux concerts pour le prix d'un seul**

(photo ci-dessous).

Le concept est simple, mais il fallait y penser : faire se succéder sur scène deux formations, un septet de *Son* et un orchestre de *Timba*, dont le premier constitue le noyau du second. En ajoutant un chanteur, une seconde trompette, un trombone et un saxo, en remplaçant le tres et la guitare par un piano et une batterie, le tour est joué : *Son Trinidad* (photo ci-contre) devient *Trinidad la Banda*

A première vue, l'idée ne présente que des avantages. Les organisateurs peuvent offrir un spectacle complet de musique cubaine tout en limitant les problèmes logistiques et les coûts. Les musiciens peuvent approfondir simultanément leur démarche artistique dans plusieurs directions complémentaires. Et le public peut apprécier une large variété de sonorités et de rythmes de danse au cours de la même soirée. Avec aussi, mine de rien, un petit côté « cours de musicologie appliquée », par la mise en évidence les filiations qui relient la *Timba* contemporaine au *Son* traditionnel.

Ayant assisté à un concert des deux orchestres au *Pan Piper* de Paris le 8 juin dernier, je peux témoigner que le cela « fonctionne » aussi très bien en pratique, chacune des deux formations restituant avec justesse l'âme d'un style musical différent. Et le public réagit avec enthousiasme, dansant et chantant en chœur devant la scène, puis saluant à la fin du concert les artistes par une vibrante ovation.

L'idée vient d'Adiel Castillo, jeune compositeur, pianiste et guitariste cubain installé en France depuis 2002, et directeur des groupes *Son Trinidad* et *Trinidad la Banda* (photo ci-contre, avec Elvis Ponce). Avant même de le rencontrer, je le connaissais déjà de réputation. Les frères Garcia-Fernandez, animateurs du groupe *Tentacion de Cuba*, qui l'avaient fait venir en France pour participer à la préparation de leur premier CD, *Amor Y Felicidad*, m'en avaient en effet parlé, en termes très élogieux, comme d'un compositeur de très grand talent. Et c'est effectivement l'impression que j'ai moi-même retirée de ces quelques semaines d'écoute assidue de ses œuvres et de fréquentation de ses concerts et de ses séances de répétitions.

Adiel est un homme assez jeune, de type très européen, de taille moyenne, au visage un peu rond, intelligent et ouvert, et auquel le port de lunettes contribue à donner davantage l'aspect d'un intellectuel que d'une rock star. De contact simple et facile, il a d'emblée manifesté une sympathie à mon égard et un intérêt pour mon projet de reportage qui ont grandement facilité sa réalisation. Séances d'interviews et de photos des membres du

groupe, invitations à des concerts, travail en commun sur des clips et des montages vidéos se sont ainsi succédés au cours des mois de juin et juillet 2013, me permettant d'accumuler un assez riche matériau musical et documentaire (pour écouter Adiel parler de son parcours, ctrl-cliquez sur la photo ci-contre).

Adiel est originaire d'Holguín, une ville située dans la partie orientale de Cuba. Il y a pratiqué le tres depuis son enfance, puis y a suivi une formation académique de pianiste au sein de la prestigieuse école *El Jarrey*. Après son arrivée en France, il s'intègre rapidement dans le groupe *Son Trinidad* – initialement formé, comme son nom l'indique, de musiciens originaires de cette ville - dont il occupe bientôt le rôle de directeur artistique. «Adiel est d'abord rentré dans le groupe en tant que seconde guitare, explique Carlos « Oscar » Fernandez Arteaga, contrebassiste et fondateur de *Son Trinidad*.

Comme nous n'avions pas d'arrangeur, nous lui avons rapidement demandé de jouer ce rôle. » De cette période fondatrice, témoigne un excellent CD, réalisé en 2005 (pour écouter Oscar présenter l'histoire de la fondation de *Son Trinidad*, ctrl-cliquez sur la photo ci-contre).

Peu à peu, cependant, les membres fondateurs de *Son Trinidad* partent vers d'autres horizons. Ne reste bientôt de la formation initiale qu'Oscar, le contrebassiste, et Elvis Ponce, qui fut d'abord percussionniste avant de s'orienter vers le chant. Un art qu'il exerce aujourd'hui avec beaucoup de talent et de présence scénique, au sein de plusieurs orchestres, comme *Son Trinidad*, mais aussi

Trinidad la Banda et *Kabiocile* (pour une interview d'Elvis, ctrl-cliquez sur la photo ci-contre).

Adiel, désormais directeur du groupe, doit donc reconstituer les effectifs en intégrant des nouveaux venus. Comme chanteur, il invite Alexis Despaigne, un sonero et changuicero arrivé de Santiago de Cuba en 2011. Un artiste reconnu dans son pays, qui a chanté dans des formations prestigieuses comme *Son 14* et *Karachi* (voir un témoignage d'Alexis en ctrl-cliquant sur la photo ci-contre).

Olivier Bresler rentre pour sa part aux congas. Formé à l'institut supérieur d'Art de la Havane à Cuba de 1995 à 2000, Olivier a reçu en avril 1999 le 1er prix de percussion "Percuba" à la Havane. Puis arrivent Fred Belhassen, un guitariste Jazz passionné de Son depuis une quinzaine d'années et Alex, un trompettiste de formation classique. (voir les interviews d'Alex et Fred en ctrl-cliquant sur les photos ci-contre et ci-dessous).

Est ainsi reconstitué ainsi un septet complet de Son traditionnel, dont le répertoire est en majorité constitué de compositions d'Adiel (qui écrit aussi les textes), plus quelques anciens thèmes de *Son Trinidad* et quelques standards, dûment réarrangés par Adiel. « J'essaye de combiner la musique traditionnelle avec un style plus moderne », explique celui-ci. Pari plutôt réussi, si j'en crois les réactions enthousiastes du public au concert du Pan Piper le 8 juin dernier.

Les thèmes de Son Trinidad

Una mirada a été composé par un « ancien » de *Son Trinidad*, Joel Pablo Sant. Ce morceau à la composition très élaborée permet d'apprécier la finesse d'interprétation des chanteurs et des instrumentistes du Septet.

Para ti Compay, composé par Adiel est un hommage à Compay Segundo. « J'essaie de m'approcher beaucoup de sa musique, et j'ai repris dans ce thème la grille harmonique de *Chan Chan*. Mais à travers lui, je veux aussi honorer d'autres soneros, comme Gayabero, qui avec ses chansons à double sens, était plus connu à Cuba que Compay Segundo, même s'il n'a pas été autant promotionné à l'étranger. »

Corazon de chivo est un standard de son traditionnel. Les excellents instrumentistes de *Son Trinidad* parviennent à y restituer la saveur des orchestres de Santiago, notamment dans la dernière partie.

Dis moi, composé par Adiel en 2005, associe le français et l'espagnol dans un hommage romantique à Paris et à ses rencontres amoureuses. Interprété avec talent et enthousiasme, il est particulièrement propice à la danse-

Son de son Trinidad a été composé par Adiel. Ce morceau d'ouverture propose une musique joyeuse, simple et dansante (pour écouter ce morceau, ctrl-cliquez sur la photo ci-contre).

Como suena el tres a été composé par Adiel. Il nous parle des instruments de la musique cubaine traditionnelle, et tout particulièrement du tres, guitare à trois couples de cordes métalliques né chez les paysans des collines de la région de Santiago, en même temps que le Changui.

Je suis allé un dimanche matin à Montreuil pour interviewer les membres de *Son Trinidad*. J'en ai profité pour réaliser une séance photo au milieu des arbres, avec (presque) tous les musiciens munis de leurs instruments : moment inoubliable, où, tout en effectuant mes prises de vues, j'ai pu bénéficier d'un petit concert privé....

L'idée de former un groupe de Timba à partir du noyau de *Son Trinidad* est née en 2011. « Cela faisait pas mal de temps que je pensais à faire un orchestre de Timba, et j'avais déjà composé quelques morceaux. Les musiciens aussi me poussaient aussi. Un jour, en 2011, un organisateur m'a contacté pour un festival à Avignon

il a m'a proposé de faire un orchestre de Timba en seconde partie en étoffant *Son Trinidad*. J'avais un potentiel de musiciens de haute qualité et j'ai relevé le défi. J'ai préparé en très peu de temps les morceaux qui manquaient. Nous avons ajouté trois cuivres, la chanteuse Anaïs Vathelet (photo ci-contre), la batterie et un joueur de bongo, pendant qu'Elvis est passé au chant. Nous avons répété très vite et nous avons participé au festival avec un répertoire de Son en première partie et de Timba en seconde partie. »

Je peux témoigner que le résultat est très convaincant : cuivres étincelants avec de magnifiques solos de Benjamin Belloir à la trompette et de Pablo Osmani Cespedes, à la sonorité un peu jazz, au saxophone ; trio de chanteurs bien équilibré, avec la fraîcheur d'Anaïs, l'énergie d'Elvis et les talents d'animateur d'Alexis ; tumbaos fracassants de piano d'Adiel ; percussions à la polyrythmie entraînante pour la

danse... Interprétant des thèmes bien équilibrés, en général composés par Adiel, le groupe parvient, à travers une sonorité très propre et purement cubaine, à faire passer un excellent moment aux danseurs comme aux mélomanes....

En travaillant encore un peu la maîtrise scénique des enchaînements entre compositions, et en ajoutant une goutte de folie à une interprétation déjà excellente et très maîtrisée, *Trinidad la Banda* pourra sans difficultés prendre place parmi les meilleurs groupes européens de Timba.

Encadré

Les thèmes interprétés par *Trinidad la Banda* au concert du 8 juin dernier au Pan Piper

L'Opening permet d'apprécier d'emblée l'excellent niveau musical des interprètes, avec des arrangements bien réglés, nets et toniques qui donnent envie de précipiter sur la piste pour danser.

Tu lista de amores a été initialement composé par Adiel pour le CD *Amor un Felicidad de Tentacion de Cuba*. C'est très en place

musicalement, très précis et en même temps très dynamique. Chacune des sections orchestrales joue son rôle comme dans une mécanique bien huilée : les chanteurs animent le public, les percussions lui communiquent l'envie de danser, les cuivres sont explosifs, le pianiste fait d'excellents tumbaos. (Pour écouter ce thème, ctrl-cliquez sur la photo ci contre)

Mi novella, encore un morceau très en place, permet d'apprécier la présence scénique tonifiante d'Elvis tandis que le public exprime en dansant son enthousiasme pour le tumbao du piano.

Musica cubana pa'el bailador est un hommage à la musique populaire cubaine. C'est bien écrit, bien arrangé bien interprété, et permet d'apprécier la fraîcheur souriante de la jeune Anaïs, la nouvelle chanteuse du groupe. Le concert du *Pan Piper* a également été l'occasion d'un extraordinaire solo d'Orlando Poleo, en invité surprise aux Congas (Pour écouter ce thème, ctrl-cliquez sur la photo ci contre).

Felicidad permet encore une fois d'apprécier le professionnalisme des interprètes qui parviennent à communiquer leur énergie et leur « swing » musical au public.

Le groupe *Trinidad la Banda* prépare actuellement un CD qui devrait sortir dans le courant de l'année 2014. Il devrait contenir à peu près les mêmes thèmes que ceux interprétés à l'occasion du concert du *Pan Piper*. A vos agendas !!!

Fabrice Hatem

Pour en savoir plus : www.sontrinidad.com

Les artistes de *Trinidad la banda*
(hors ceux venant du groupe *Son Trinidad*)

Pablo Osmani Cespedes Ferro (saxophone, photo ci-contre) a notamment joué dans les orchestres *Jim Lopez y su Nueva Edicion* et *Angel yos y su Fiesta Cubana*.

Robin Ducruet (trombone) de formation mixte classique et jazz, il a déjà beaucoup enregistré en studio et s'est produit sur de nombreuses scènes françaises aux côtés d'orchestres tels que le *Climax Orchestra*, *La Contrabanda*, *Azuquita y su Melao*, *Courir les Rues* ou encore l'Orchestre d'Ivan Julien.

Benjamin Belloir (trompette) a joué dans de très nombreuses formations musicales aux styles très divers, tels que *le Tentet au Carré*, *le Rollin's Band Orchestra*, *Boogie Wonderband*, *Branco Loco*, *Heatwave*, *le cirque Alexis Gruss*, *Songo 21*, *Ricardo Tores*, *le Vibe Tribe Big Band Frank Lacy*, ou *Ze Bigband*, avec lesquelles il a participé à de nombreux enregistrements de studio.

Cyril Maillard (batterie, photo ci-contre). Né en 1985, originaire de Nantes, il est de formation classique. Il arrive à musique cubaine vers 2001, joue avec la *Cosa Loca* de Nelson Palacio, *Bailando*, *Tin'del Batey*, *Trinidad la Banda* et avec le *Kora Jazz Trio*. Il a enregistré avec ces groupes de nombreux albums. Il monte actuellement un projet de groupe de salsa, *Encuentro Místico*, caractérisé par une très grosse section de Trombones.

Anais Vathelet (voix), chanteuse de Salsa venue de la Havane, s'est produite sur de nombreuses scènes françaises au sein d'orchestres de musique cubaine ou de RnB, tels que *Fiesta Cubana* ou *Metiswing*.

Damian Nueva Cortes (basse, photo ci-contre). Né en 1982 à la Havane dans une famille de grands musiciens, il est à la fois joueur de basse électrique et de contrebasse. Il a travaillé comme instrumentiste et compositeur avec de nombreux musiciens et orchestres cubains et étrangers, comme Oscar Valdes, Changuito, Jésus Rubalcaba, *Emilio Morales trio*, Enrique Pla, *Jorge Triana Big Band*, Harold Lopez Nussa, Alfredo Rodriguez, Chucho Valdez, Suilen et Hayde Milanés. Il s'est ensuite installé à Madrid, collaborant avec de nombreux artistes de musique cubaine, flamenco et jazz et fondant le *Trio Conexo* avec Victor Navarrete. Vivant actuellement à Paris, il y a travaillé avec Paul Larry, *Karlos Rotsen Quartet*, *Martin Dine trio*, Irving Acao, Roberto Fonseca, *Doctor L*, *le Quatuor Horton*, John Legend, Gregory Privat, Charlotte Wassy, Elsa Martine, *La Escucha Interior*, entre autres. Il prépare actuellement son premier album en tant que soliste.

Axelis Gonzales Cespedes (Trompette, photo ci-contre) Diplômé du conservatoire Esteban Salas de Santiago de Cuba, il a été membre de nombreux groupes de Son et de Salsa, comme *Sonora Mambo Chambo*, *Septeto Tipico Tivoli*, *Son Diamante*, *Salsa Caracol*, *Septeto de la Trova*, *Los Jubilados*, et à participé à des tournées internationales aux côtés des orchestres *Buena Vista Social Club* et Eliades Ochoa. Résident permanent en France depuis 2011. Il y a joué dans de nombreux groupes de musique latino, dont *Cumbia Ya*, *Tin Del Batey*, *Kabiocile*, *Sergent Garcia* et dans des orchestres de jazz comme *Mambo Legacy*, *Kelin' Kelin Orchestra*, *Quartet Spirit*, *Wilson Manyoma*.

