

Camille Bertault David Helbock

© Joanna Wlznur

Contact

accès
www.accesconcert.com

Olivier Casays

o.casays@accesconcert.com

10 rue Sénard - 76000 Rouen - France / Tel. : 02 35 88 75 74 - Fax : 02 35 89 20 33

www.accesconcert.com

Camille Bertault & David Helbock **ACT**
Playground

Playground

Nouvel album

27 mai 2022, ACT Music

D'un côté, l'étoile montante du jazz vocal à la française, de l'autre, l'un des pianistes les plus passionnants de la scène européenne. À eux deux, Camille Bertault et l'Autrichien David Helbock forment un tandem de choc, ouvert à toutes les aventures musicales. Et si les deux trentenaires semblent de prime abord dotés de caractères diamétralement opposés – elle, pétillante et pleine d'humour, lui, plus serein et réfléchi –, ils ne s'en retrouvent pas moins sur l'essentiel : une même envie de raconter des histoires en musique, en faisant fi des conventions et des

barrières stylistiques. Premier effort discographique du duo, "Playground" s'impose d'emblée par sa fantaisie débridée et son inventivité sans limites.

Tout commence par une rencontre en 2019, à l'occasion des Schlossfestspiele de Ludwigsburg. Suivant une règle du jeu propre à ce festival, David Helbock est invité à se choisir un(e) partenaire avec qui il n'a encore jamais joué. Il porte son choix sur Camille Bertault, qui à son tour convie Médéric Collignon à se joindre à eux, donnant ainsi lieu à un premier concert en trio. Le courant passe immédiatement entre la chanteuse et le pianiste, qui se découvrent de nombreux points communs : tous deux viennent du classique (avant de trouver sa voix, Camille a d'abord étudié le piano au conservatoire jusqu'à ses vingt ans), mais se passionnent pour un large spectre de musiques, puisant leurs références et leurs modèles dans les genres les plus divers. Un héritage qu'ils ont à cœur de faire vivre au présent, à la lumière de leurs personnalités propres – et quelles personnalités !

Très vite, l'idée du duo s'impose donc comme une évidence, mais la Covid ne va pas leur simplifier la tâche : ce n'est qu'à l'été 2021 qu'ils finissent par se retrouver enfin sur la scène de l'INNtöne Jazzfestival en Autriche, pour un concert-événement qui jettera les premières bases de l'album. « Avant le concert de Ludwigsburg, nous avons déjà échangé par e-mail sur nos envies, les morceaux que nous aimerions jouer », se souvient Camille Bertault. « Nous adorons tous les deux Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Björk et Thelonious Monk, et nous étions aussi d'accord pour intégrer une pièce d'un compositeur classique », complète David Helbock.

Ainsi se dégagent les grands axes de leur répertoire : l'hommage Para Hermeto, signé Helbock, Frevo de Gismonti, New World de Björk, Ask Me Know de Monk, sans oublier l'Étude op. 2 no 1 en do dièse mineur de Scriabine. Autant d'occasions pour le duo de déployer toute la richesse de sa palette : si Camille Bertault s'illustre plus d'une fois par des vocalises acrobatiques, d'une virtuosité « instrumentale » stupéfiante, elle se révèle aussi bien capable de la plus grande tendresse, et ne dédaigne pas d'écrire ses propres textes, incarnés avec une présence hors du commun qui vient nous rappeler qu'elle a également suivi des études d'art dramatique. De son côté, David Helbock se plaît à explorer sans relâche toutes les potentialités de son instrument, n'hésitant pas à jouer des cordes à l'intérieur du piano, à percuter la caisse de

résonance ou à varier les textures grâce à des effets électroniques. « Pour la première fois, j'ai également beaucoup travaillé avec des boucles générées en temps réel. », complète l'intéressé.

D'où un accompagnement à la dimension quasi orchestrale, écrin de choix pour une voix pas comme les autres. « Camille a souvent une conception très claire de la façon dont tel ou tel morceau doit sonner, et c'est vrai un plaisir de peaufiner cette vision ensemble. » C'est peut-être encore dans les sept compositions originales écrites spécialement pour l'occasion (quatre du pianiste et trois de la chanteuse) que cette complicité s'exprime le mieux, de la veine drolatique de Lonely Supamen au climat mystérieux de Das Fabelwesen, en passant par le groove funky d'Aide-moi et la mélancolie éthérée de Bizarre.

Véritable kaléidoscope de couleurs et d'émotions, "Playground" nous mène ainsi de surprise en surprise, porté par une technique vocale et pianistique qui, pour impressionnante qu'elle soit, ne prend jamais le pas sur l'essentiel. « Avec ce duo, il ne s'agit pas de faire étalage de virtuosité, mais avant tout d'exprimer la vérité de l'instant », souligne Camille Bertault. La preuve en douze morceaux, et autant d'histoires musicales à savourer.

Médias

Ecoute de l'album : <https://ACTMusic.Ink.to/Playground>

Vidéo

Frevo : https://youtu.be/wNy4R_VbgAg

Bizarre : <https://youtu.be/kONv8hzKCEc>

LES CHOCS >>> |

Camille Bertault & David Helbock ACT
Playground

Camille Bertault David Helbock Playground

1 CD ou LP ACT / Pias

NOUVEAUTÉ. Éclatante comme l'azur, la voix de Camille Bertault décrit des tourbillons qui écartent les nuages tandis que David Helbock développe au piano, et par d'autres moyens, toutes les figures d'un miracle rythmique.

Ils se sont rencontrés en 2019 lors du Festival de Ludwigsburg organisateur de rapprochements entre des musiciens venus de différents univers. De cette Song Conversation, ainsi nommée, a jailli un duo facilement tombé d'accord sur un faisceau de goûts communs. Ils admiraient Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Björk, Thelonious Monk et le jazzistique compositeur russe Alexandre Scriabine. Après avoir choisi plusieurs thèmes issus du répertoire de leurs idoles et créé sept pièces originales, ils n'avaient plus qu'à laisser libre cours à l'imagination. Et à s'abandonner à toutes les possibilités d'un dialogue exubérant marqué par l'art du scat et des vertigineuses modulations vocales (*Frevo*), à toutes les couleurs d'un piano capricant, joyeusement percussif. Qu'elle adapte *Good Morning Heartache*, redoutable défi, distille ses nuances très aériennes sur *New World* de Björk, ou traduise au plus haut point de l'émotion *Ask Me Now*, la céleste produit toujours le charme de l'envol, un déploiement de notes souples, amples, puissamment scandées (*Para Hermeto*) que David Helbock illumine de son invention permanente où l'articulation d'un piano cristallin et de quelques effets électroniques se combinent sans esbroufe. Ce quatrième album de Camille Bertault confirme sa grandeur, celle d'une étoile géante dans le monde du jazz vocal. **Guy Darol**

Camille Bertault (voc), David Helbock (p, perc, live-looping, elec), Berlin, Blackbird Music Studio, 15 et 16 décembre 2021.

Camille Bertault & David Helbock ACT Playground

Pochette de l'album « Playground », de Camille Bertault et David Helbock. ACT/PIAS

Le titre de leur album, *Playground* (« terrain de jeux ») donne une bonne indication de ce que nous proposent la chanteuse Camille Bertault et le pianiste autrichien David Helbock. Cela passe par les virevoltes vocales, les courbes, modulations de Bertault et l'art pianistique d'Helbock, qui ici et là ajoute au délié de son jeu des effets de percussions, des boucles rythmiques légères, parfois à partir d'éléments du piano. Dans les propos musicaux de l'une et l'autre, la part d'improvisation et de préparé se confondent. Les douze compositions sont traitées comme autant de chansons, certaines sans paroles, emportées par la diversité vocale de Camille Bertault. Elle signe trois thèmes (*Dans ma boîte* et *Bizarre* sont des merveilles) et la quasi-totalité des textes, Helbock en a composé quatre (dont le fantomatique *Das Fabelwesen*). Le reste du répertoire présente des versions inventives de compositions d'Egberto Gismonti (superbe *Frevo* qui ouvre l'album), Björk, Alexandre Scriabine, Thelonious Monk et du standard *Good Morning Heartache* (adapté en français). **Sylvain Siclier**

¶ 1 CD ACT/PIAS.

Camille Bertault & David Helbock ACT Playground

– « **Playground** » par le duo **Camille Bertault**, voix et le pianiste autrichien **David Helbock** ;

Autre duo, autres mœurs ! Cette fois entre la chanteuse-scatteuse française très en vue et le pianiste autrichien de la nouvelle scène jazz.

De très belles pièces qui nous entraînent dans un jazz joyeux, vif, ludique et virtuose à la fois. Comme la plupart des duos qui se constituent dans le monde du jazz -car rien ne les y oblige n'est-ce pas ?- la complicité est reine et leurs talents respectifs s'expriment et s'enrichissent mutuellement au service de la créativité.

En raison de plusieurs reports dus aux restrictions de la pandémie, ce n'est qu'à l'été 2021, au festival de jazz INNtöne, que leur premier concert en duo a eu lieu. L'accueil a été enthousiaste et le set réalisé lors de ce festival important en Autriche est devenu la base de l'album « **Playground** » : « *Nous avons échangé des courriels sur ce que nous voulions, sur les morceaux que nous aimions, comme avant Ludwigsburg* », se souvient **Camille Bertault**. « *Nous aimons tous deux Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Björk et Thelonious Monk. Et nous voulions qu'il y ait un morceau classique* », explique **David Helbock**.

Ainsi, l'hommage *Para Hermeto*, *Frevo* de Gismonti, *New World* de Björk, *Ask Me Now* de Monk et l'étude en do dièse mineur op. 2 n° 1 d'Alexandre Scriabine constituent la base de l'album et des points de départ fascinants pour le duo. Les façons dont **Camille Bertault** déploie son art vocal sont les siennes et uniquement les siennes. Ça plait et fascine... ou pas. Elle utilise sa voix comme un véritable instrument pour porter une mélodie, sur des rythmes effrénés mais toujours avec précision. **David Helbock**, de son côté exploite toutes les possibilités sonores du piano à queue. Il ne se contente pas d'étouffer les cordes du piano, il joue directement dessus, il utilise la caisse du piano comme instrument de percussion et fait appel également à l'électronique. « *Pour la première fois, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des boucles ici* », ajoute-t-il.

Camille Bertault & David Helbock, une voix, dix doigts

• Camille Bertault & David Helbock à la Une

L'art et la technique peuvent être époustouffants, mais aucun des deux musiciens n'oublie l'essentiel : "Il ne s'agit pas de faire preuve de force ou de virtuosité, mais d'exprimer la vérité du moment", dit Camille Bertault. Et c'est ce qu'elle et David Helbock livrent sur chaque page.

Camille Bertault et **David Helbock** sont deux des membres les plus talentueux de la cohorte de musiciens de jazz européens qui ont actuellement la trentaine. Leurs voyages dans la musique improvisée sont toujours aventureux, ludiques et passionnants. Elle est une étoile montante du jazz vocal français. Lui, d'origine autrichienne, est l'un des pianistes les plus fascinants de la scène. Leurs deux personnalités peuvent sembler opposées, mais l'humour de Camille Bertault et l'assurance de David Helbock ne sont différents qu'en apparence. Lorsqu'il s'agit de leurs choix musicaux, ils sont résolument sur la même longueur d'onde. Ils sont tous deux étonnamment polyvalents et possèdent un sens inné de la dramaturgie. Ce duo voix-piano atteint ici des niveaux d'inventivité incroyables sur "**Playground**".

Cette dream team a fait sa première apparition au Ludwigsburg Schlossfestspiele en 2019. Le festival a pour devise "Song Conversation", et donne carte blanche aux artistes pour choisir un partenaire avec lequel ils n'ont jamais joué auparavant. David Helbock a proposé Camille Bertault, qui a demandé à son tour de travailler avec le trompettiste Médéric Collignon - ils y ont donc joué tous les trois pour la première fois ensemble. C'est à cette occasion que David Helbock et Camille Bertault ont réalisé à quel point ils fonctionnaient bien ensemble, et combien ils avaient en commun. Ils ont tous deux une formation de base en musique classique. Camille Bertault a également étudié le piano jusqu'à l'âge de 20 ans, avant de se lancer dans le chant ; ils aiment tous deux l'ensemble du spectre musical ; ils sont tous deux passés maîtres dans l'art de faire briller sous un jour nouveau des œuvres issues des canons établis de différents genres, en y imprimant leur personnalité et leur propre style.

À lire aussi : [Camille Bertault, un casting de félins](#)

Il leur est rapidement devenu évident qu'ils allaient poursuivre leur collaboration. Cependant, en raison de plusieurs reports dus aux restrictions de la pandémie, ce n'est qu'à l'été 2021, au festival de jazz INNtöne, que leur premier concert en duo a eu lieu. L'accueil a été enthousiaste et le set réalisé lors de ce festival influent en Autriche est devenu la base de "Playground" : "Nous avons échangé des courriels sur ce que nous voulions, sur les morceaux que nous aimions, comme avant Ludwigsburg", se souvient Camille Bertault. "Nous aimons tous deux Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Björk et Thelonious Monk. Et nous voulions qu'il y ait un morceau classique", explique David Helbock.

Ainsi, l'hommage *Para Hermeto, Frevo* de Gismonti, *New World* de Björk, *Ask Me Now* de Monk et l'étude en do dièse mineur op. 2 n° 1 d'Alexandre Scriabine constituent la base de l'album et des points de départ fascinants pour le duo. Les façons dont Camille Bertault déploie son art vocal sont les siennes et uniquement les siennes. Sa voix est un instrument magnifique pour porter une mélodie, parfois à une vitesse folle et avec une précision dévastatrice, parfois à un volume de goutte d'eau. Mais nous sommes également témoins de la passion de Camille Bertault pour l'écriture de ses propres textes ; elle a également étudié le théâtre. La créativité de David Helbock, qui exploite toutes les possibilités sonores du piano à queue, est elle aussi totalement "sui generis". Il ne se contente pas d'étouffer les cordes du piano, il joue directement dessus, il utilise la caisse du piano comme instrument de percussion et fait appel à l'électronique. "Pour la première fois, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des boucles ici", ajoute-t-il.

À lire aussi : [Jazz Trotter : David Helbock - Playing John Williams](#)

Son accompagnement a donc une ampleur et une profondeur presque orchestrales, un bijou pour cette voix scintillante. "Camille sait toujours exactement comment elle veut qu'un morceau se présente et sonne. C'est ensuite un grand plaisir de le peaufiner et d'atteindre ce point ensemble". Les deux artistes ont suivi ce processus complet sur les sept pièces originales (quatre de David Helbock, trois de Camille Bertault) qu'ils ont écrites pour cet album. On y retrouve le blues fantasque de *Lonely Supamen*, le mystérieux *Fabelwesen*, la chanson *Aide-moi* et la mélancolie éthérée de *Bizarre*. (extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)