

RAFAËL DATO

UN MUSICIEN EN QUÊTE DE SYNTHÈSES

A PROPOS DE RAFAËL DATO

À la recherche d'une utopique synthèse de toutes les musiques, Rafaël Dato explore, depuis sa petite enfance, les sons, les rythmes et les mélodies qui composent le paysage sonore de l'humanité. Son répertoire, à la fois éclectique et cohérent, s'inspire de Bach et de Gogo Penguin, de Mozart et de Brad Mehldau, mais aussi de John Williams et de Radiohead, de Gabriel Fauré, et même de Nirvana... Autant dire qu'il n'a pas fini de chercher, pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Né en 1997 dans le sud de l'Île-de-France, Rafaël Dato se plonge, dès l'âge de 6 ans, dans l'univers du rythme et du son à travers les percussions à peau, et plus particulièrement le djembé. A-t-il été envoûté, à l'époque, par la profondeur et la complainte des mélopées et des pulsations afro-américaines, caribéennes ou brésiliennes ? Nul ne le sait... Mais ce qui est certain, c'est que ses parents musiciens (son père, violoniste, a joué avec les grands de la chanson française, et sa mère était férue de Bossa Nova) lui ont ouvert aussi bien leur discothèque que leur sensibilité musicale. Désormais, la flamme allumée par les rythmes et les mélodies ne s'éteindra plus...

Dès 8 ans, le jeune Rafaël intègre le Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, section percussions classiques, puis il s'inscrit dans le cursus à horaires aménagés du Conservatoire de Versailles, dans la classe de Lionel Postollec, timbalier solo de l'Opéra de Paris dont il suivra les cours pendant sept ans. Il croise alors de jeunes élèves de la section piano qui lui parlent de Chopin et de Liszt. La première tentative de synthèse devient évidente, et quelques partitions de Chopin se métamorphosent en riffs de jazz probablement un peu maladroits, mais qui enthousiasment ses parents.

Définitivement ensorcelé, il décide de consacrer le reste de ses études à la musique, et commence à s'attaquer sérieusement au piano classique, tout en effleurant le jazz en autodidacte.

En autodidacte ? En réalité, Rafaël multiplie les occasions d'apprendre, et n'hésite pas à suivre des cours particuliers, master classes, stages et formations, mais toujours dans l'idée de ne dépendre d'aucune pédagogie formatée, d'aucun académisme. C'est en cela qu'il est un authentique « self-made composer ». Avec le jazz, auquel il accorde de plus en plus de temps, il découvre l'inventivité, l'improvisation, l'imagination et la création.

Pour s'y consacrer à fond, il suit le cursus à orientation professionnelle jazz du Conservatoire de Versailles. Auprès d'éminents acteurs de la scène jazz française tels que Damien Argentieri, Sylvain Beuf, Frédéric Borey, ou encore Fred Nardin et Aaron Parks, il y travaille de très près l'arrangement et la composition, et poursuit — toujours en autodidacte — l'acquisition des connaissances et des compétences qui enrichiront son identité sonore.

Il n'abandonne pas pour autant le répertoire classique, et choisit même d'étudier, sous l'égide de Stéphane Delplace, l'écriture, le contrepoint et la composition classique au Conservatoire du 17e arrondissement de Paris. Toujours en recherche d'influences pour étoffer sa culture musicale et complexifier sa pensée créative, il réécoute attentivement les groupes rock de la discothèque paternelle découverts dans ses années collège : Pink Floyd, Led Zeppelin et autres bâtisseurs du rock progressif, dont on retrouve des traces dans ses productions actuelles.

Rafaël Dato s'affirme aujourd'hui en tant que pianiste concertiste, compositeur, arrangeur et chef de projet. Sa vision de la musique, à la fois œcuménique et éclatée, le pousse à proposer, en concert, un répertoire composite sous influence, certes, mais profondément personnel, voire intime. On y retrouve ainsi des compositions, des adaptations (« cover ») de grands tubes rock et pop, de musiques de films célèbres, mais aussi des rêveries élaborées au gré de ses lectures philosophiques et poétiques et, bien sûr, des créations faisant la part belle à l'improvisation et à l'imaginaire.

Rafaël Dato a eu l'occasion de jouer avec diverses formations, au Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, au Montansier de Versailles, mais aussi à Paris, à l'espace Ararat, aux Rendez-vous d'ailleurs ou au club de jazz « le 38 Riv' », de nombreux concerts-hommages aux artistes qui l'inspirent, tels que Michel Petrucciani, Chick Corea, John Coltrane, Michel Legrand... Il s'est également produit au festival Musique et Patrimoine en Haute-Bièvre, aux 8e musicales d'automne en Essonne ainsi qu'en Dordogne, au festival Jazz Pourpre.

Son parcours, fait d'allers et retours entre les genres musicaux, mais non sans cohérence créative – et techniquement abouti – lui permet d'afficher aujourd'hui un souffle musical qui transcende les genres et les styles, sur les traces d'un Keith Jarrett, d'un Bill Evans ou d'un Brad Mehldau, mais en suivant un itinéraire changeant, semé de virages, de tours et de détours, toujours en quête de l'éternelle surprise et de la synthèse impossible...

UN COMPOSITEUR À LA
CONFLUENCE DES
INFLUENCES

UN COMPOSITEUR À LA CONFLUENCE DES INFLUENCES

Aussi loin que ses souvenirs remontent, l'univers sonore de Rafaël Dato a toujours été environné de musiques diverses, parfois aux antipodes les unes des autres. C'est donc assez naturellement qu'il s'applique à fondre ces influences dans un univers qui lui est propre.

S'il a été bercé dans sa tendre enfance par les instruments à percussion, Rafaël Dato s'est aussi et surtout nourri des partitions de grands compositeurs classiques découverts en écoutant son père violoniste, mais aussi des groupes pop et rock des années 70 et 90, des grands maîtres du jazz, ou encore des musiques brésiliennes et de la chanson française. Ce qui ne l'empêche pas de rechercher chez les groupes et compositeurs plus contemporains de nouveaux chemins de traverse à arpenter.

Avec un bagage musical aussi solide qu'éclectique — auquel il convient d'ajouter une passion profonde pour la philosophie, la poésie, les sciences humaines, ou encore les arts visuels —, Rafaël Dato s'adonne désormais à sa grande ambition : ouvrir les frontières de genre (notamment celles qui cloisonnent le classique, les différents jazz, les musiques de film, la pop et le rock) et explorer de nouvelles synthèses entre les styles, les harmonies, les accords et les inspirations. L'idée, en arrière-plan, est de rendre accessibles au plus grand nombre tous les territoires musicaux qui peuplent son univers.

A black and white photograph of three young men, members of a jazz trio. One man is in profile on the left, another is in profile on the right wearing glasses, and a third man is laughing heartily in the center foreground.

LE
RAFAËL DATO
TRIO

Fondé en 2015 par Rafaël Dato alors qu'il poursuivait sa formation musicale au conservatoire, Le Rafaël Dato Trio s'inscrit dans la lignée des trios de jazz tels que ceux formés par Bill Evans, Keith Jarrett, Brad Mehldau ou encore Esbjörn Svensson. Il propose un répertoire constitué de compositions originales ainsi que d'arrangements inspirés par la pop, le rock, les musiques de film, et bien sûr par quelques incontournables standards du jazz.

Formé d'un contrebassiste et bassiste (Antoine Leiser), d'un batteur-percussionniste (Timothée Garson) et d'un pianiste-compositeur-arrangeur (Rafaël Dato), le Rafaël Dato Trio se constitue à l'initiative de ce dernier. Son ambition porte sur la recherche d'harmonie et d'équilibre instrumental. Il cherche à combiner l'émotion du romantisme, l'énergie, la simplicité et l'intensité du rock, mais aussi la subtilité d'agencement entre les instruments, le lyrisme et l'architecture complexe héritée des maîtres du répertoire classique et, enfin, l'atmosphère et les climats inspirés par le minimalisme et la musique de film. Son groove est clairement influencé par le jazz, la pop et le rock — et notamment le rock progressif des années 70 et le rock alternatif des années 90-2000.

L'architecture des pièces est, pour sa part, inspirée par le classique et la musique de film. Autant d'ingrédients qui composent un style que Rafaël Dato se plaît à qualifier de jazz alternatif, ou néoclassique.

Dans leur jeu axé essentiellement sur le live, les trois instrumentistes cherchent, à travers le déploiement d'une alchimie entre eux-mêmes, leurs instruments et le public, à créer la surprise et l'émotion. Ils s'inscrivent ainsi dans les pas d'un Bill Evans avec son « Interplay », qui révéla cette connexion particulière s'instaurant entre les musiciens pendant une session, laquelle génère des improvisations quasi symbiotiques. C'est ainsi que Rafaël offre toujours un terrain de liberté à ses acolytes afin qu'ils puissent exprimer leur imaginaire et leur personnalité dans l'instant.

Le Rafaël Dato Trio s'est produit ces dernières années un peu partout dans des salles de concert et des clubs à Paris et en Île-de-France, mais également en Dordogne et en Bourgogne et dans plusieurs festivals, en donnant notamment des concerts-hommages à des personnalités marquantes du jazz : Michel Petrucciani, Chick Corea, John Coltrane, Michel Legrand.

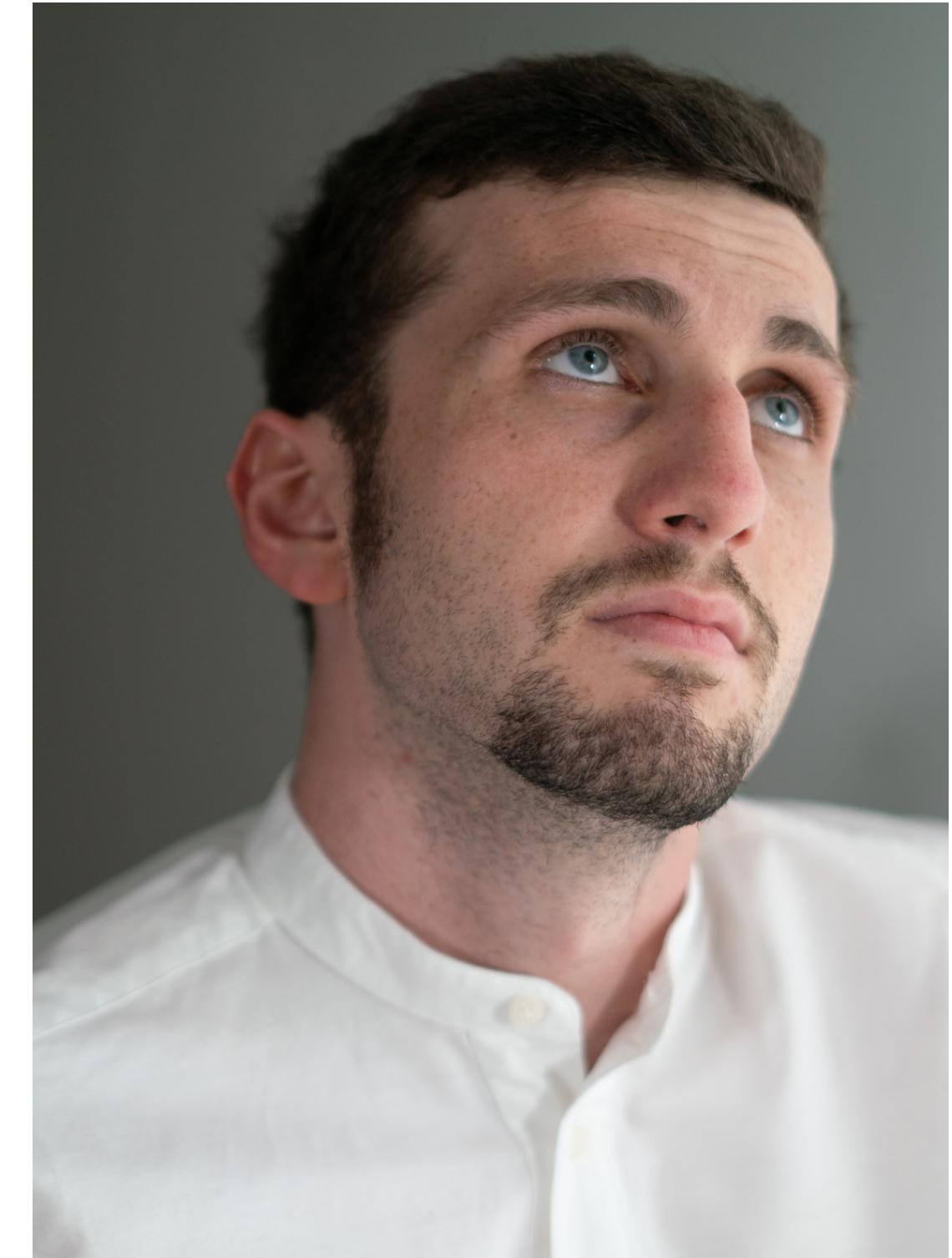
SO, WHAT'S NEXT ?

Rafaël Dato présente So, What's Next ?, son premier album interprété avec son Trio

Composé par Rafaël Dato pendant la crise sanitaire et les contraintes qui l'ont émaillé, l'album So What's Next ? explose les frontières entre les genres musicaux et déconfine les styles, pour proposer une synthèse sonore aux accents jazz propre à attirer un public aussi bien profane que mélomane averti.

Créé par Rafaël Dato, qui en est aussi le compositeur et le pianiste, accompagné d'Antoine Leiser à la basse électrique fretless et de Timothée Garson à la batterie et aux percussions, le Rafaël Dato trio propose, avec cet album ambitieux, une exploration des limites — réelles ou supposées — entre les genres musicaux, et opère de nouvelles jonctions/fusions entre des sons pop/rock au groove efficace, des rythmes effrénés issus des musiques électroniques, des mélodies lyriques et des envolées improvisées inspirées par le jazz.

Les 9 pistes de l'album nous emportent ainsi dans un univers sonore et rythmique entremêlé de musiques latines, le rock progressif, mais aussi de « drum and bass », un style de musique électronique contemporain. Le programme composé par Rafaël Dato, compositeur et arrangeur, reste cependant largement ancré dans un héritage classique et néoclassique auquel, par sa culture et sa formation musicale, il demeure profondément attaché.

Rafaël Dato présente So, What's Next ?, son premier album interprété avec son Trio

Avec une écriture et des harmonies inspirées de quelques grands maîtres tels que Bach et Mozart, mais aussi Fauré et John Williams, Rafaël Dato livre ici, avec son trio, un album éclectique mais cohérent, et propose un jazz alternatif accessible et actuel, aux accents parfois mélancoliques, souvent romantiques. « Composer, c'est fabriquer de la beauté, faire voyager, apporter autre chose que de la rationalité. L'amour, l'amitié, la spiritualité, la nature et d'une manière générale tout ce qui est beau, ce sont aussi des sources d'inspiration », affirme Rafaël Dato.

Enregistré au studio 7e Ciel d'Issy-les-Moulineaux (qui accueillit, entre autres, Kyle Eastwood fils de Clint Eastwood), l'album So What's Next s'accompagne d'un premier clip illustrant la piste n° 1 éponyme. Une vidéo chorégraphique toute en grâce et en émotion, où le corps dansant calque ses mouvements sur le phrasé musical dans une narration onirique et dramatique.

Un premier album qui, gageons-le, sera suivi d'autres réalisations, Rafaël Dato conservant en réserve de nombreux projets. Outre un fort désir de collaborations avec des créateurs dans des domaines divers, il travaille déjà à la préparation d'un deuxième disque pour le trio, d'un autre en quartet avec une guitare électrique, et de quelques compositions pour piano solo ou instruments à cordes. Il espère ainsi se constituer un public avec lequel il pourra dialoguer et enrichir sa créativité.

CONTACT

RAFAËL DATO

 0645155998

 RafaelDato@hotmail.fr

 rafael_dato

 rafaeldato.com