

DANSE D'ARJIL

Concert dansé

Dossier pédagogique

Durée : 30 minutes

Tout public à partir de 5 ans

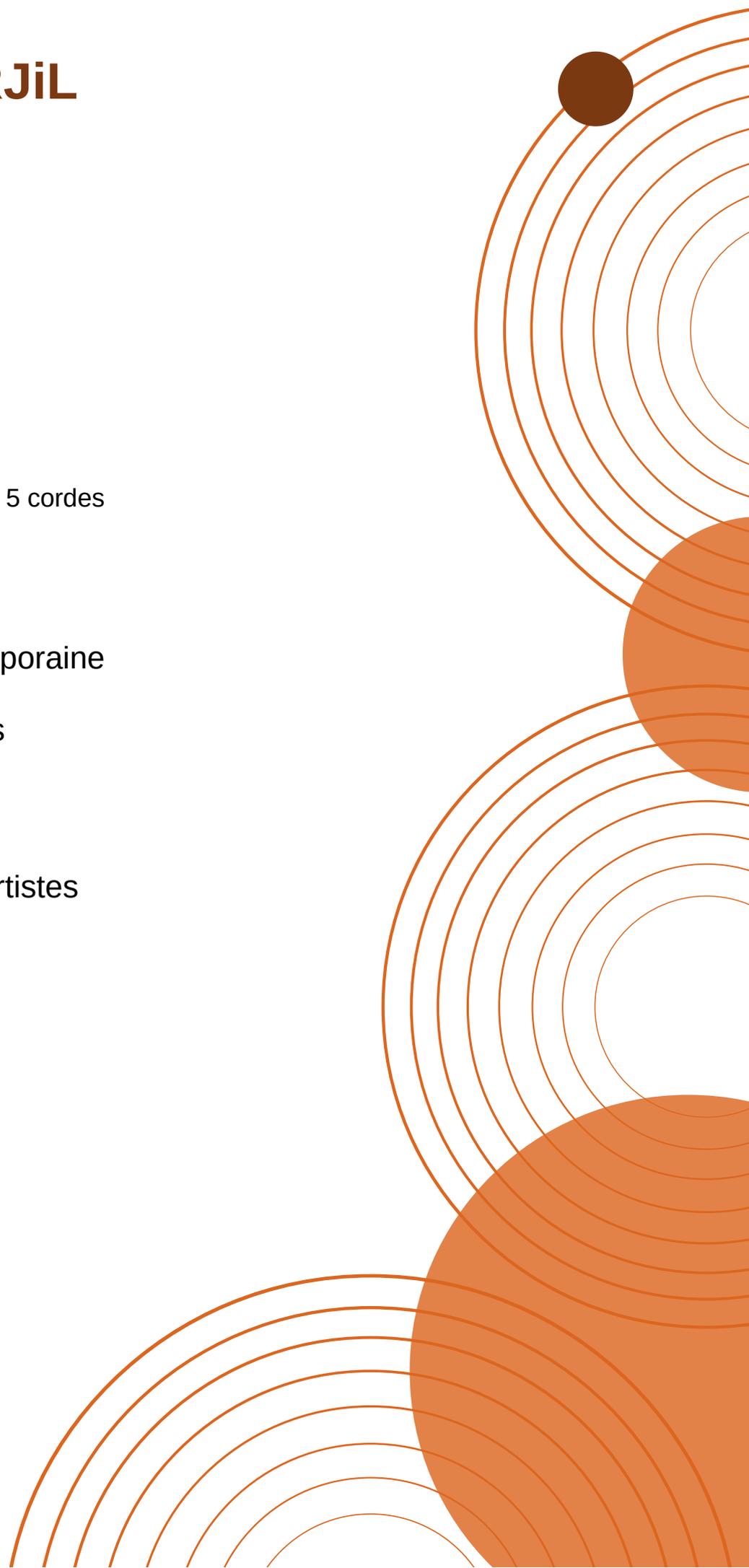
Aurélie Pichon : Clarinettes,
chalumeau, taragot

Shankar Kirpalani : Contrebasse
5 cordes, percussions

Lola Janan: Danse

DANSE D'ARJIL

P 3. Présentation

P 4. Le programme

P 5. Les instruments

P5. La clarinette

P6. Le chalumeau

P7. Le taragot

P8. La contrebasse à 5 cordes

P9. La kanjira

P10. La sansula

P11. Le tongue drum

P12. La danse contemporaine

P13. Les compositeurs

P13. Dave Holland

P14. Bojan Z

P15. John Zorn

P16. Biographie des artistes

P17. Guide d'écoute

P18. ARJIL c'est aussi

P19. Contact

DANSE D'ARJIL

Ce concert dansé s'articule autour de l'adaptation et de l'appropriation musicale et chorégraphique d'un répertoire de musiques traditionnelles (Inde, Turquie, Tunisie, Israël, Balkans...).

Au fil des différentes pièces nous mettons à jour la relation qui peut se tisser entre les musiciens et les danseurs et leurs façons de transmettre différentes émotions et d'inviter le public au voyage.

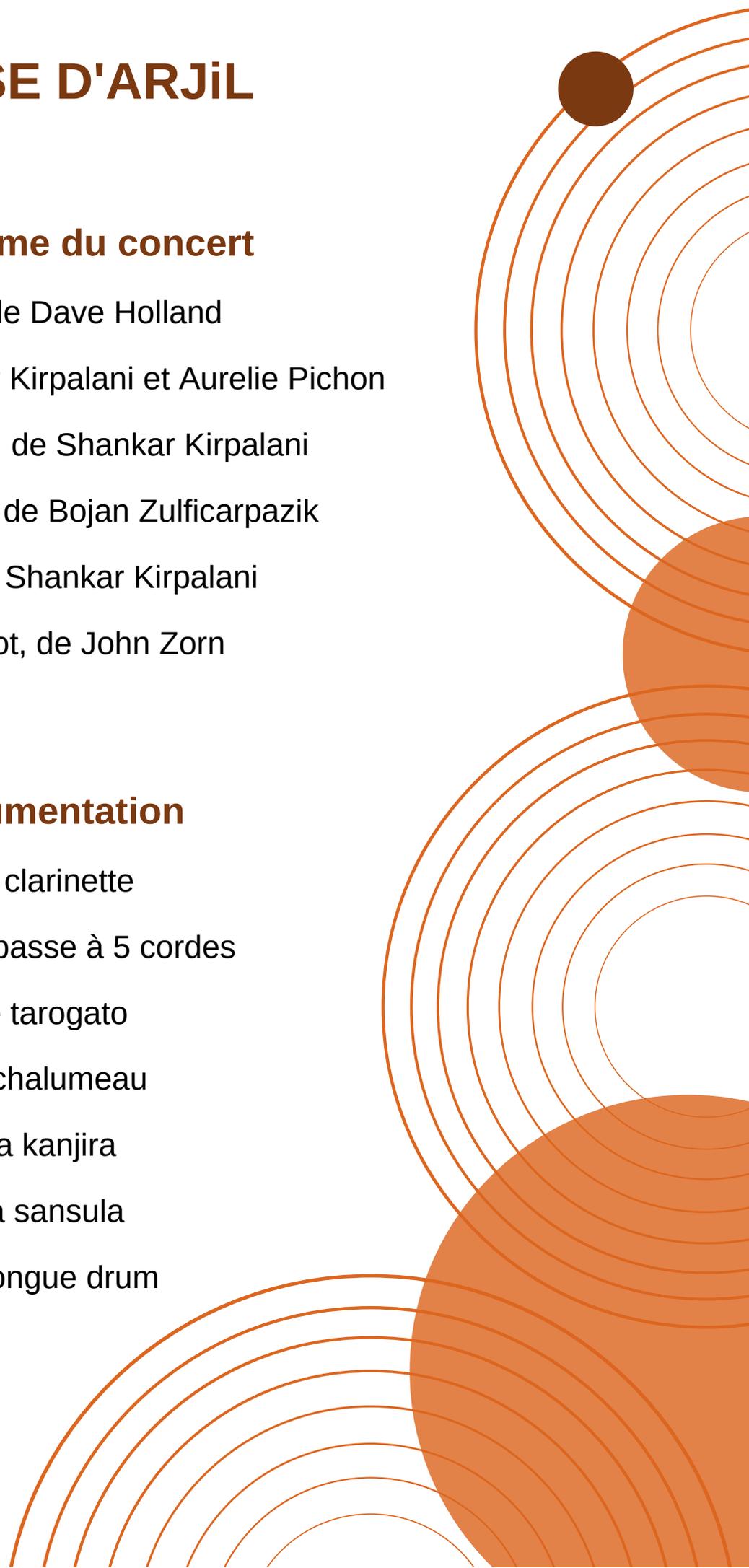
Nous interrogeons également la place du métissage dans l'art, et comment l'innovation puise dans la tradition afin d'enrichir la création artistique d'aujourd'hui.

La proposition artistique se joue dans l'attention portée à la vibration des sons et utilise les techniques étendues des instruments dits "classiques" dans le but de rechercher des timbres insolites pour se rapprocher de la sonorité d'instruments traditionnels extra-européens.

La danse est ici contemporaine, elle s'immerge dans un travail d'improvisation s'inspirant de l'univers musical.

Spectacle de 30 mn suivi d'une présentation des instruments et d'un échange avec le public

DANSE D'ARJIL

Programme du concert

Mazad, de Dave Holland

Chalum, de Shankar Kirpalani et Aurelie Pichon

White and Blue, de Shankar Kirpalani

Grana od Bora, de Bojan Zulficarpazik

Ask me, de Shankar Kirpalani

Mehohalot, de John Zorn

Instrumentation

La clarinette

La contrebasse à 5 cordes

Le tarogato

Le chalumeau

La kanjira

La sansula

Le tongue drum

DANSE D'ARJIL

La clarinette

est un instrument de musique à vent de la famille des bois caractérisé par son anche simple et sa perce quasi cylindrique. Elle aurait été créée vers 1690 par Johann Christoph Denner (1655-1707) à Nuremberg sur la base d'un instrument à anche simple plus ancien : le « chalumeau ». La clarinette soprano (en si \flat) est le modèle le plus commun.

La perce cylindrique de la clarinette la distingue du hautbois et du saxophone, tous deux à perce conique, et lui confère une aptitude au quintoisement. Son timbre chaud dans le registre grave, peut s'avérer extrêmement brillant voire perçant dans l'aigu.

DANSE D'ARJIL

Le chalumeau

Nom générique au Moyen Âge et à la Renaissance, le chalumeau désigne les instruments à vent de la famille des bois composés d'un tuyau conique ou cylindrique percé de trous pour changer les notes, et d'une anche simple ou double pour créer le son. Le chalumeau, existant au moins depuis le Moyen Âge, est décrit par Marin Mersenne dans son traité *Harmonie universelle*, contenant la théorie, l'organologie et la pratique de la musique de son époque (1636).

Pendant les périodes baroque et classique, le chalumeau désigne plus spécifiquement un instrument de perce cylindrique et à anche simple¹; la chalemie correspond alors à un « hautbois ancien » désignant, elle, un instrument de perce conique et à anche double.

« Chalumeau » est le nom donné aux premières clarinettes qui ont gardé ce terme pour leur registre grave (début xviiie siècle).

Le mot chalumeau est confirmé dans les écrits au cours des années 1630, mais peut avoir été utilisé dès le douzième siècle². Plusieurs dictionnaires français du xve siècle emploient le mot pour désigner divers types d'instruments à anche simple, idioglotes, tous dotés de trous d'harmonie. L'anche de style hétéroglote a ensuite été adoptée au xviie et au xviiie siècle³. Ces instruments à un seul corps ont probablement évolué à partir des instruments à plusieurs corps antérieurs grâce à l'abandon du bourdon.

DANSE D'ARJIL

Le tárogató, taragot ou torogoata

(en français : taragote) est un instrument de musique à vent d'origine hongroise, également répandu en Ukraine et en Roumanie. Le terme désigne deux instruments différents, tous deux d'origine hongroise :

- du xve siècle jusqu'au xviiie siècle environ, le tárogató — appelé aussi töröksíp, « flûte turque » — était un type de hautbois avec une anche double, une perce conique, et aucune clef. Parce que le tárogató était un instrument emblématique de la guerre d'Indépendance de Rákóczi (1703-1711), son utilisation a été réprimée au xviiie siècle par la monarchie des Habsbourg.

- à partir de 1890, c'est un bois à anche simple, inventé par le facteur d'instruments Vencel József Schunda.

Schunda a transformé l'instrument d'origine en remplaçant les anches doubles par un bec à anche simple, comme sur la clarinette ou le saxophone. Le tárogató moderne est fait en bois et a une perce conique ample, semblable à celle du saxophone soprano. L'instrument est le plus souvent réalisé en buis ou en bois de fruitier, parfois en grenadille ou ébène comme la clarinette. Le tárogató a un son à mi-chemin entre celui du cor anglais et du saxophone soprano.

DANSE D'ARJIL

La contrebasse à 5 cordes

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes. Avant l'octobasse, la contrebasse est le plus grand (entre 1,60 m et 2,05 m) et l'un des plus graves instruments de cette famille. À la différence des autres instruments de la famille (violin, alto, violoncelle), qui s'accordent en quintes, elle s'accorde aujourd'hui en quarts essentiellement pour des raisons de facilité de doigté.

Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pinçant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des orchestres symphoniques, en musique contemporaine et dans la musique électronique en tant que contrebasse synthétique. En jazz, elle fait partie de la section rythmique et prend la parole de façon de plus en plus soliste au cours de son évolution. La contrebasse est également utilisée dans les autres styles comme le blues, le bluegrass, le rock 'n' roll, le rockabilly, le jazz rap et le tango.

La contrebasse à 5 cordes est par tradition avec une corde grave supplémentaire pour aller chercher des sonorité encore plus profonde. Elle est de nos jours aussi enrichie d'une corde plus aigu afin de retrouver la tessiture du violoncelle tout en gardant son timbre caractéristique. Ce type de contrebasse à été popularisé dans le jazz avec des contrebassistes comme Barre Phillips, Eberhard Weber ou Renaud Garcia-Fons.

DANSE D'ARJIL

La kanjira

La kanjira est un petit tambour sur cadre (membranophone à une peau) indien.

D'un diamètre de 10 à 20 cm, il est en un bois épais de tun ou de jacquier. La peau est à l'origine une peau de lézard ou d'iguane (assez rare), mais elle est souvent en peau de serpent ; toutefois, vu la protection des reptiles, elle est de plus en plus souvent en chèvre. Mais cette nouveauté ne rend pas les effets spéciaux des peaux reptiles qui se distendent beaucoup quand on les mouille, permettant ainsi des variations mélodiques. Il existe maintenant des kanjira en peau synthétique qui se rapproche beaucoup de la sonorité originelle en y apportant un confort d'accordage grâce à un système de tension de la peau par vissage. Toutes les kanjiras ont une paire de cymbalette.

Une main sert à frapper la peau à l'aide des doigts (au bord) et de la paume (au centre), l'autre sert à modifier la tension de la peau (donc la hauteur du son) en appliquant une pression du bout des doigts sur la face extérieure (ou intérieure) de la peau mouillée.

Jouée principalement en musique carnatique de l'Inde du sud, elle est toutefois très répandue sur tout le sous-continent et accompagne beaucoup de chanteurs itinérants. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un instrument simple ou facile à jouer. Il peut rivaliser avec le tabla ou le mridangam.

DANSE D'ARJIL

La sansula

Le Sansula est bel et bien un Instrument de Musique différent du Kalimba, du Mbira ou de la Sanza. Il a été inventé plus ou moins accidentellement en 2001 par Peter Hokema, créateur de la marque portant également le même nom.

En jouant du Kalimba alors que l'Instrument était posé par-dessus un simple tambour sur cadre, Peter Hokema se rendit compte du potentiel de la combinaison des deux Instruments. Il créa à ce moment-là un hybride du Kalimba et du tambour en fixant le Kalimba sur la peau du tambour cerclé de bois. Cela permet ainsi de provoquer une résonance plus forte et de générer des effets sonores particuliers en faisant bouger l'ensemble.

Il donna le nom de Sansula à ce nouvel Instrument. Ce nom provient de la combinaison de Sanza, et de "ula" qui signifie petit. Sansula voulant dire donc petite Sanza.

DANSE D'ARJIL

Le Tongue drum

Le Tongue Drum est un Instrument de Musique à percussion de la famille des idiophones, c'est-à-dire des Instruments dont les sons s'avèrent être produits par les matériaux qui composent l'Instrument lui-même lorsqu'un évènement extérieur survient, comme la frappe d'une baguette. Le xylophone, les cymbales, le glockenspiel, le balafon ou encore le gong sont de bons exemples d'Instruments idiophones.

DANSE D'ARJIL

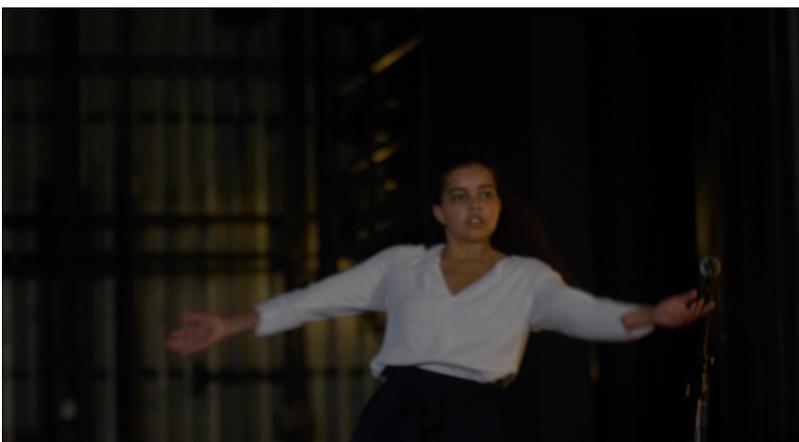
La danse contemporaine

La danse aujourd'hui nommée danse contemporaine naît en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elle fait suite à la danse moderne et débute, pour certains, avec les courants postmodernistes.

Si tout art est « contemporain », donc actuel, pour celui qui le vit à son époque, l'expression « danse contemporaine » a recouvert différentes techniques et esthétiques apparues au cours du xxe siècle, et il est admis d'en limiter le concept à des chorégraphes et à des œuvres qui relèvent du champ de la danse moderne, d'après 1960, à travers deux importantes figures que sont les chorégraphes américains Merce Cunningham et Trisha Brown mais surtout de ses prolongements et des travaux de leurs élèves. Ainsi en France, à la fin des années 1970, s'est développée la « Nouvelle danse française » sous l'impulsion notamment d'Alwin Nikolais qui crée le Centre national de danse contemporaine et en Allemagne se développe la danse-théâtre avec les travaux de Pina Bausch au sein de sa compagnie Tanztheater Wuppertal qui deviendra, à son tour, une référence de la danse contemporaine.

Résultant d'abord d'une volonté de se démarquer des générations antérieures, mais aussi de questionner les limites du spectacle vivant, les danseurs et chorégraphes contemporains se sont emparés du concept et se le sont approprié, reconnaissant tacitement entre eux une manière identique d'aborder les problématiques du mouvement et du corps en représentation. Les ateliers d'improvisation et l'improvisation sur scène (comme l'ont fait Steve Paxton ou Simone Forti) deviennent un important moyen d'exploration des capacités de mouvement du corps et d'expression personnelle pour les danseurs-chorégraphes.

Les différentes techniques de la danse contemporaine ont en commun une certaine recherche dans la liberté du mouvement et du corps ainsi que des interactions avec d'autres arts (théâtre, vidéo, littérature, arts plastiques etc) et formes scéniques (ouverture vers des lieux publics et la cité en général).

DANSE D'ARJIL

Les compositeurs

Dave Holland

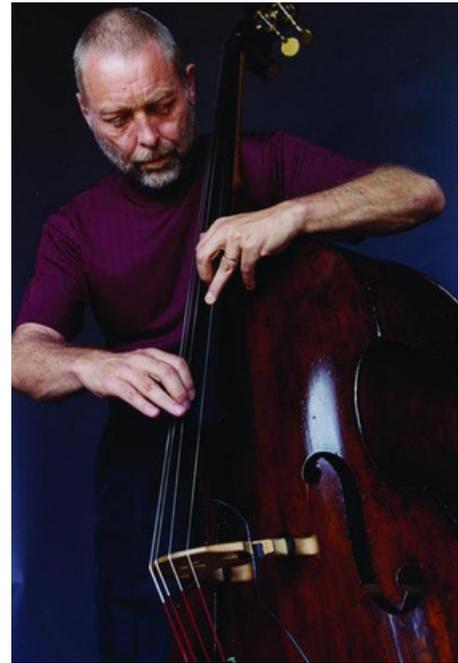
Dave Holland est un contrebassiste, bassiste, violoncelliste, et compositeur de jazz né le 1er octobre 1946 à Wolverhampton. C'est un autodidacte qui commence adolescent par la pratique de la guitare basse et se met rapidement à la contrebasse, influencé par le jazz. Il étudie l'instrument pendant trois ans à la Guildhall School of Music and Drama à Londres. Il s'implique dans la scène londonienne des musiques improvisées autour du batteur John Stevens. En 1968, Miles propose de l'engager pour remplacer Ron Carter dans son groupe.

À la suite de son départ du groupe de Miles, Dave Holland intègre Circle, groupe d'avant-garde composé de Chick Corea, Barry Altschule et Anthony Braxton. En 1972 Holland enregistre son premier album en tant que leader, *Conference of the Birds*, avec Sam Rivers, Altschul et Braxton. L'album s'imposera par la suite comme une référence du jazz d'avant-garde de l'époque.

Pendant les années 1970, Dave Holland continue sa carrière avec le trio Gateway avec John Abercrombie et Jack DeJohnette. Ce trio enregistre deux albums en 1975 et 1977, qui sont reconnus comme des albums importants de la décennie. Avec ce trio il enregistre l'album *Cloud Dance* avec le sitariste Collin Walcott. Bien que Dave Holland ait enregistré des disques en solo et en duo, la grande majorité de son travail est réalisée en petite et moyenne formation.

Dans les années 1980, Holland crée son propre quintet tout en continuant une intense activité de sideman. Il y intègre des jeunes musiciens de talent, en particulier Steve Coleman qui contribuera fortement au grand succès du groupe. Son quintette actuel, composé de Robin Eubanks au trombone, Chris Potter au saxophone, Steve Nelson au vibraphone et Billy Kilson à la batterie, a gagné plusieurs nominations et victoires aux Grammy awards. Holland a créé en 2002 un big band dont la base est constituée de son quintet. Billy Kilson est remplacé en 2005 par Nate Smith à la batterie tant dans son quintet que dans son big band.

En 2010 il enregistre *Hands* avec le guitariste Pepe Habichuela et d'autres artistes flamencos dont Juan Carmona. Adepte des incartades dans les musique du monde il enregistre les disques *Thimar* avec Anouar Brahem, *Good Hope* avec Zakir Hussain

DANSE D'ARJIL

Les compositeurs

Bojan Zulfikarpašić

Plus connu sous le nom de Bojan Z, est un pianiste de jazz franco-serbe né le 2 février 1968 à Belgrade.

Bojan Zulfikarpašić apprend le piano dès l'âge de cinq ans. Tout d'abord familier du folklore yougoslave, il découvre, avec l'adolescence, les Beatles, Bach, Claude Debussy et Maurice Ravel. Il devient pianiste dans de petites formations de jazz de Belgrade. Après un passage à New York, au cours duquel il suit la classe de maître de piano de Clare Fischer, puis un retour en Yougoslavie le temps de son service militaire. Il s'installe en France en 1988, où il suit les cours du Centre d'informations musicales (CIM).

À Paris, il devient, en quelques années, un musicien incontournable de la scène jazz, grâce à ses collaborations avec Michel Portal, Noël Akchoté, Henri Texier (Azur Quartet), Tony Rabeson ou Julien Lourau.

En 1992, Trash Corporation, le quartet qu'il forme avec Julien Lourau, François Merville et Marc Buronfosse remporte le premier prix de groupe au concours national de jazz de la Défense.

À partir 1993, il joue dans le « AZUR quintet » de Henri Texier. Il sort Koreni (1998) et son premier disque en piano solo, intitulé Solobsession (2001).

Il part dans une aventure new-yorkaise avec son album Transpacifik, en 2003 où il abandonne ses partenaires habituels pour deux des musiciens de sessions d'enregistrement américains parmi les plus talentueux : Scott Colley et Nasheet Waits.

Il remporte le prix Hans Koller en 2005 comme meilleur artiste européen de jazz.

L'année suivante (2006) sort l'album Xenophonia, dont le nom, construit à partir de « xenos », « l'étranger » en grec, est une référence à sa situation en tant que franco-serbe. Sur cet album Bojan Z joue du « xénophone », instrument de son invention, sorte de Fender Rhodes trafiqué, avec un tempérament différent de celui du piano, proche de celui de la musique « arabe ». Cet album est « meilleur album de l'année » aux Victoires du jazz 2007.

En 2009 sort Humus chez Universal Jazz, avec les musiciens londoniens Sebastian Rochford, Ruth Goller ainsi que le tromboniste américain Josh Roseman.

Enregistré en Italie, Soul Shelter, deuxième album en solo solo après Solobsession, sort le 27 février 2012 chez EmArcy .

En 2014, il enregistre un album en duo avec Julien Lourau au Triton.

En 2016 paraît Housewarming en duo avec le tromboniste Nils Wogram. En 2019, il fait partie de Criss Cross Europe, un groupe composé de jeunes musiciens européens issus de Belgique, des Pays-Bas, d'Estonie, du Luxembourg et de France.

En 2020, il participe avec Nils Wogram, Bruno Chevillon et Lander Gyselick à l'enregistrement de l'album MP 85 de Michel Portal pour les 85 ans de ce dernier et à la tournée qui s'ensuit.

DANSE D'ARJIL

Les compositeurs

John Zorn

né le 2 septembre 1953 à New York, est un saxophoniste alto, clarinettiste, producteur et compositeur américain.

Il est l'auteur de nombreuses œuvres explorant une grande variété de genres parmi lesquels le jazz, le death metal, le punk hardcore, la musique classique, le klezmer, la musique de films et de cartoon, ou encore la musique improvisée. Bien que chacune de ses œuvres puisse se rapporter à l'un ou l'autre de ces genres, John Zorn est avant tout un artiste d'avant-garde, remettant en question et repoussant les frontières de l'art pour créer un univers qui lui est propre. La densité de l'œuvre de John Zorn, influente et variée, défie toute classification académique.

John Zorn naît à New York, dans une famille très ouverte sur le plan musical ; il découvre rapidement la musique classique et la world music par sa mère, professeur d'éducation, tandis que son père, coiffeur, l'expose au jazz, à la chanson française et à la musique country ; à travers la collection de disques de son frère aîné il découvre également le doo-wop et le rock 'n' roll des années 1950. Il apprend très tôt le piano, puis la flûte et la guitare. Adolescent, il joue de la basse dans un groupe de surf music, commence à composer et s'intéresse aux œuvres de musique contemporaine de compositeurs comme Charles Ives, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, ou encore John Cage. Ce dernier aura une grande influence sur Zorn, en particulier au niveau de l'importance accordée à l'improvisation et aux sonorités aléatoires. De 1973 à 1974, John Zorn étudie le saxophone et la composition au Webster College de Saint-Louis.

En novembre 1992, John Zorn enregistre *Kristallnacht*, premier travail contenant des références explicites à la culture juiveradicale ; il se compose d'une suite de sept compositions inspirée par les événements de la nuît de Cristal survenue en 1938, où des Juifs furent les victimes de violences en Allemagne et en Autriche. Cette expérience amena Zorn à poursuivre plus avant l'exploration de son héritage juif en appuyant certaines compositions sur des styles de musique juive traditionnelle. Il s'assigne ensuite la tâche d'écrire 100 compositions en un an, en incorporant des styles klezmer à sa palette musicale déjà fort étendue. En trois ans le nombre de compositions s'élève déjà à 200, pour donner lieu à ce qui est connu sous le nom du premier Masada book (« Livre Masada », en allusion au site de Massada).

DANSE D'ARJIL

Biographie des artistes

Aurélie PICHON

Clarinetiste et compositrice, elle évolue dans un univers où se croisent théâtre musical, lutherie inouïes, improvisation, musique contemporaine et arts sonores. Elle intègre l'équipe artistique de Lutherie Urbaine (93) avec Jean Louis Méchali en 2006 ("Liboma Mingui", "Le Fil d'Ariane"). Elle joue "Clap's, hommage à Ennio Morricone" (Cie ZicZazou) de Jean-François Hoël. En 2014, elle fonde UrBasonic Cie, et porte "AQUA Rêves" une coproduction MCTProd et Lutherie Urbaine, avec diffusion et tournée 2017-20 des JMFrance, un spectacle musical sur le thème de l'eau et des objets de la vie quotidienne. Elle intègre ensuite "Une ville de Papier" à l'occasion de la Saison Croisée France-Portugal avec La Gaillarde cie et intègre en 2022 l'équipe du CCNN avec des compositions personnelles dans "Partita".

Shankar KIRPALANI

Contrebassiste et compositeur, après une formation classique il se tourne vers le jazz, les musiques improvisées et les musiques du monde.

En 2006, il remporte Prix du Public du concours "Hauts les basses" une prestation en contrebasse solo.

Engagé dans des projets d'esthétiques musicales variées, il collabore assidument sur scène comme en studio avec les groupes de Prabhu Edouard « Kolam », Seheno, Sven Michel, Raphael Dumont dans Ultraïa Octet, le Bastien Ribot Quartet, le «New large ensemble» de Carine Bonnefoy, le Quintet Silsila de Clément Duthoit, Alexandre Julita Quintet, Rémy Gauche, Christophe Mangou dans L'ensemble Amalgammes (soundpainting). En tant que leader et compositeur il a dirigé les groupe Mahatala (indo-jazz), le Shankar'tet (quartetdejazz).

Développant par ailleurs un jeu plus personnel sur une contrebasse 5 cordes contemporaine du luthier Patrick Charton, il crée en 2012 un répertoire pour Contrebasse Solo.

Lola JANAN

Danseuse et chorégraphe, elle entame en parallèle des études supérieures en langues étrangères et en gestion de projets culturels. Elle travaille au sein du CCNN de Nantes en tant qu'interprète pour divers projets : Cendrillon, Pas au Tableau et Jest éventail.

Elle co-dirige également la compagnie La Gli-glouks avec un premier duo « GESTE » en 2016 et un solo « LE GÉNOME HUMAIN » en 2020

DANSE D'ARJIL

Guide d'écoute

Dave Holland : Good hope, Cloud Dance

Bojan Z Quartet : Yopla

John Zorn : Masada books, Cobra Tokyo
Opérations'94, The Big Gundown

Louis Sclavis : Danse et autres scènes

Prabhu Edouard : Kolam

Anouar Brahem, John Surman, Dave Holland : Thimar

Zakir Hussain, Hariprasad Chaurasia : Making music

John Mac Laughing : Shakti

V. Selvaganesh : Soukha

Lars Danielsson : Libretto

Ballake Sissoko/ Vincent Segal : chamber music

Claude Tchamitchan : Another Childhood

Renaud Garcia-Fons: Navigatore

Yoshko Sheffer : Guilgoul, La voix du tarogato Yod

Charles Lloyd : Sangam

Eric Dolphy : Out To Lunch

John Surman : Rarum, Transylvanian Folk Songs,
Private City

Didier Malherbe : Hadouk Trio, Hangosh

Wayne Shorter : Alegria

DANSE D'ARJIL

ARJIL c'est aussi

Terra Nostrum : Concert-conférence Tout public

Le duo de la clarinetteste Aurélie Pichon et le contrebassiste Shankar Kirpalani, travaille à créer des ponts entre les musiques et à tisser des liens entre les cultures dans une belle complicité.

Une rencontre entre Orient et Occident, à travers des compositions originales et des reprises puisées dans les racines à la fois du jazz et des musiques traditionnelles, Anouar Brahem, John Zorn, Louis Sclavis c'est ce que propose le Duo ARJIL avec Terra Nostrum.

Un voyage onirique et panoramique pour toutes les oreilles !

Les musiciens jouent leur répertoire et agrémentent le concert d'anecdotes sur leurs choix musicaux. La rencontre avec le public peut avoir lieu avec les artistes après le concert.

ARJIL TRIO

Concert sur scène avec un percussionniste invité. L'adjonction d'un percussionniste donne une autre perspective au répertoire du duo qui est dynamisé et cherche de nouveau chemin toujours avec une grande complicité.

DANSE D'ARJIL

CONTACT

Artistique Shankar KIRPALANI
E-mail : shankar.kirpalani@gmail.com
Tel : 06 63 07 57 92

Mes Cousines Productions
E-mail : mescousinesprod@gmail.com
07 67 30 18 88

www.mescousinesproductions.com

