

La musique de & L'AUTRE

l'Ensemble Kaboul

DE KHALED ARMAN

Il Suonar Parlante

DE VITTORIO GHIELMI

**La musique ancienne européenne
rencontre ou retrouve les musiques
du Moyen-orient en particulier celles
de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Inde.**

La musique de L'AUTRE

*Comment la musique traditionnelle
afghane et indo-persane peut-elle*

*rencontrer la musique ancienne
européenne? Qu'ont-elles en commun?*

Les acteurs de cette réunion sont deux groupes de musiciens:

L'Ensemble Kaboul *de Khaled Arman* Il Suonar Parlante *de Vittorio Ghielmi*

Les musiques entre l'Inde et l'Iran portent en elles tant d'influences diverses et ce sur des millénaires qu'elles concentrent un nombre formidablement élevé de combinaisons modales et cycliques.

La musique occidentale ancienne partageait, bien qu'avec ses propres spécificités, ces mêmes règles modales et cycliques.

Au fil du temps, la musique occidentale a fait le choix de la polyphonie et plus tard de la verticalité harmonique.

La musique orientale, pour sa part, n'a pas éprouvé le besoin de suivre cette route.

Au cœur de notre projet réside l'idée qu'aborder la musique ancienne occidentale par le prisme de la musique moyen-orientale permet une nouvelle lecture de la musique ancienne, de ses danses et de ses rythmes.

Cette rencontre n'est possible que si l'ensemble des partenaires possède suffisamment la musique de l'autre.

Ayant étudié la musique classique européenne à l'Académie de Prague et particulièrement la musique ancienne via son propre instrument, la guitare, Khaled Arman a toujours été curieux d'interroger les similitudes et les échos qui se font entendre entre la

KHALED ARMAN

Joue du rubab (luth à manche court joué avec médiateur) et du delruba (luth à archet).

DIMITRIS PSONIS

joue du santur iranien, du tar iranien et de la lyra grecque.

SIAR HASHIMI

joue du tabla, du zerbaghali (darbuka afghan) et du daf.

MASHAL ARMAN

chante les chansons afghanes et celles du répertoire de la musique ancienne européenne.

VITTORIO GHIELMI

joue de la viole de gambe et du dessus de viole.

GRACIELA GIBELLI

chante le répertoire renaissance.

musique ancienne et la musique de son pays d'origine, l'Afghanistan.

Vittorio Ghielmi pour sa part a démontré une curiosité immédiate pour les musiques de l'Inde à l'Iran dès sa rencontre avec Khaled Arman en 2003.

Ensemble, ils ont développé des recherches comparées et des projets artistiques. Au fil des rencontres, des discussions, des séminaires organisés ensemble, Vittorio Ghielmi a pénétré le fonctionnement de ces musiques.

La pratique de la musique afghane comme de la musique indienne et persane incite à entrer en interaction avec l'œuvre.

Les musiciens anciens occidentaux ne reproduisaient jamais deux fois la même interprétation d'un morceau pour éprouver toujours plus avant les richesses de l'univers.

Les musiques orientales exigent un renouvellement constant tout

comme l'exigeait la musique ancienne européenne.

Un moment-clé dans la prise de conscience de l'intérêt d'une nouvelle lecture de la musique ancienne par le biais d'une autre musique a été la lecture du recueil d'œuvres de Marin Marais et de son maître Saint Colombe.

Pressentant qu'il se trouvait face à un aide-mémoire plutôt que devant une partition précise à reproduire fidèlement, Khaled Arman s'est mis à compter le nombre de mesures pour trouver l'équilibre et le cadrage des morceaux.

En ajoutant un accompagnement de percussions suivant un cycle précis, Vittorio Ghielmi et lui ont été stupéfaits d'assister à l'apparition du vrai visage de ces œuvres.

Pour l'ensemble des musiciens réunis autour de ce projet, il s'agit de trouver un nouvel âge d'or de connaissance de l'autre par le biais de l'art musical.

Khaled Arman

Khaled Arman & ENSEMBLE KABOUL

KHALED ARMAN est né à Kaboul en Afghanistan en 1965. Il apprend la musique indienne et la musique persane à la maison aux côtés de son oncle ainsi qu'auprès d'un maître de tabla de Kharabad, le célèbre quartier des musiciens de Kaboul.

Son père, formé en Europe, lui enseigne ensuite la guitare classique. Sélectionné par des chasseurs de talents tchèques, il entre à l'Académie de Prague dans la classe de Jiri Jirmal. Sélectionné pour le Concours international de guitare de Radio France à Paris, il remporte le Premier Prix en 1986. Il donne des récitals dans le monde entier durant plusieurs années.

Dans les années 90, il retourne petit à petit à la musique afghane et commence à jouer du rubab, le luth afghan.

Il fonde l'Ensemble Kaboul à Genève en 1995 dans le cadre des Ateliers d'ethnomusicologie de Laurent Aubert dans le but de maintenir vivantes les musiques plurielles de son pays d'origine. A ses côtés, d'autres musiciens de haut-vol, portés par une même soif de dialogues entre les mondes musicaux : Mashal Arman, sœur de Khaled, chanteuse lyrique qui maîtrise les répertoires européens et persans avec son timbre rare de mezzo; Siar Hashemi qui a quitté Kaboul pour l'Allemagne enfant, percussionniste hors-pair que ce soit au tabla, son instrument principal, au zerbaghali (darbuka afghan) et au daïra ; et Dmitris Psonis, Grec établi à Madrid, qui se consacre à la musique ancienne européenne et aux musiques traditionnelles grecques et espagnoles. La proximité historique entre les musiques grecques et afghanes fait de Dmitris Psonis un membre naturel de l'Ensemble pour lequel il joue du tar, du santur et de la lyra. Sur scène, les musiciens de l'Ensemble Kaboul interprètent le répertoire de la musique ancienne et celui de la musique traditionnelle afghane.

La musique de
L'AUTRE

Vittorio Ghielmi

Il Suonar Parlante

Il Suonar Parlante. L'expression, créée par Niccolò Paganini, fait référence à une technique particulière d'émission sonore qui permet aux instruments de musique d'imiter la voix humaine. Cette technique est encore employée dans des zones marginales de la culture musicale européenne et dans des régions extra européennes. La connaissance de cette technique est essentielle à la bonne compréhension de notre patrimoine musical ancien et moderne.

Depuis quelques années, quelques musiciens dirigés par Vittorio Ghielmi, mettent en lumière ce concept sonore. Vittorio Ghielmi, est né à Milan. En tant que joueur de viole de gambe et de chef, il applique ce concept au répertoire ancien en général et à la viole de gambe en particulier tout en développant la technique et en élargissant le répertoire.

Il a reçu plusieurs prix prestigieux dont le Erwin Bodky Award (Cambridge, Massachusetts, USA). Il s'est produit dans les salles les plus prestigieuses du monde comme soliste et avec les orchestres de renom que sont le Los Angeles Philharmonic Orchestra au Bowl Hall Hollywood, London Philharmonia, Wiener Philharmoniker, Il Giardino Armonico, Freiburger Baroque Orchestra, etc. Il a également créé plusieurs œuvres de compositeurs contemporains comme Uri Caine, Concerto pour viole de gambe et orchestre, (Amsterdam Concertgebouw, 2008).

Fondé en 2000 comme un *<lieu de rencontre entre solistes>*, Il Suonar parlante peut réunir le quartet de violes originel ou comprendre jusqu'à 30 musiciens selon les occasions.

Pour le projet avec l'Ensemble Kaboul, la compagnie comprend le Costaricain Rodney Prada. Né dans une ancienne famille de luthiers et arrivé enfant en Europe, il compte parmi les gambistes les plus recherchés et enseigne à l'Académie internationale de musique de Milan. Cristiano Contadin, né à Vicenza et titulaire d'un diplôme en viole de gambe du Conservatoire B. Marcello de Venise est la basse historique de Il Suonar Parlante. Apprécié pour sa solidité et sa

précision sonore, il est régulièrement invité par les plus fameuses formations européennes de musique ancienne. Graciela Gibelli, née en Argentine et arrivée jeune en Italie. Son large répertoire et sa connaissance d'une grande variété de genres vocaux font d'elle une interprète très polyvalente. Dans le répertoire vocal ancien, elle se consacre particulièrement au XVIIe siècle italien donnant des concerts dans toute l'Europe. Interprète de la création de l'opéra <Transition> de Hans Rotman, elle a également chanté aux côtés de jazzmen tels que Kenny Wheeler, Ernst Reijseger, Ansgar Striepens.

Il Suonar Parlante se consacre à la recherche de répertoires anciens mais entend aussi expérimenter de nouveaux territoires musicaux. Le roupe a collaboré avec les jazzmen Uri Caine, Kenny Wheeler, Jim Black, Don Byron, Markus Stockhausen, Ernst Reijseger, les auteurs compositeurs interprètes comme Vinicio Capossela, etc. Produite depuis 2000 par Winter & Winter (Allemagne), Il Suonar Parlante est régulièrement invité par les plus importants festivals européens. Il a collaboré avec plusieurs ensembles musicaux fameux (Tölzer Knabenchor, Rilke ensembles), des jazzmen et des compositeurs divers. Le CD avec le jazzman Ernst Reijseger (Full of colour) a été acclamé par la critique comme <une révolution pour le son des instruments anciens> (Diapason d'or, Choc du Monde de la musique, Preis des Deutsches Schallplatten).

