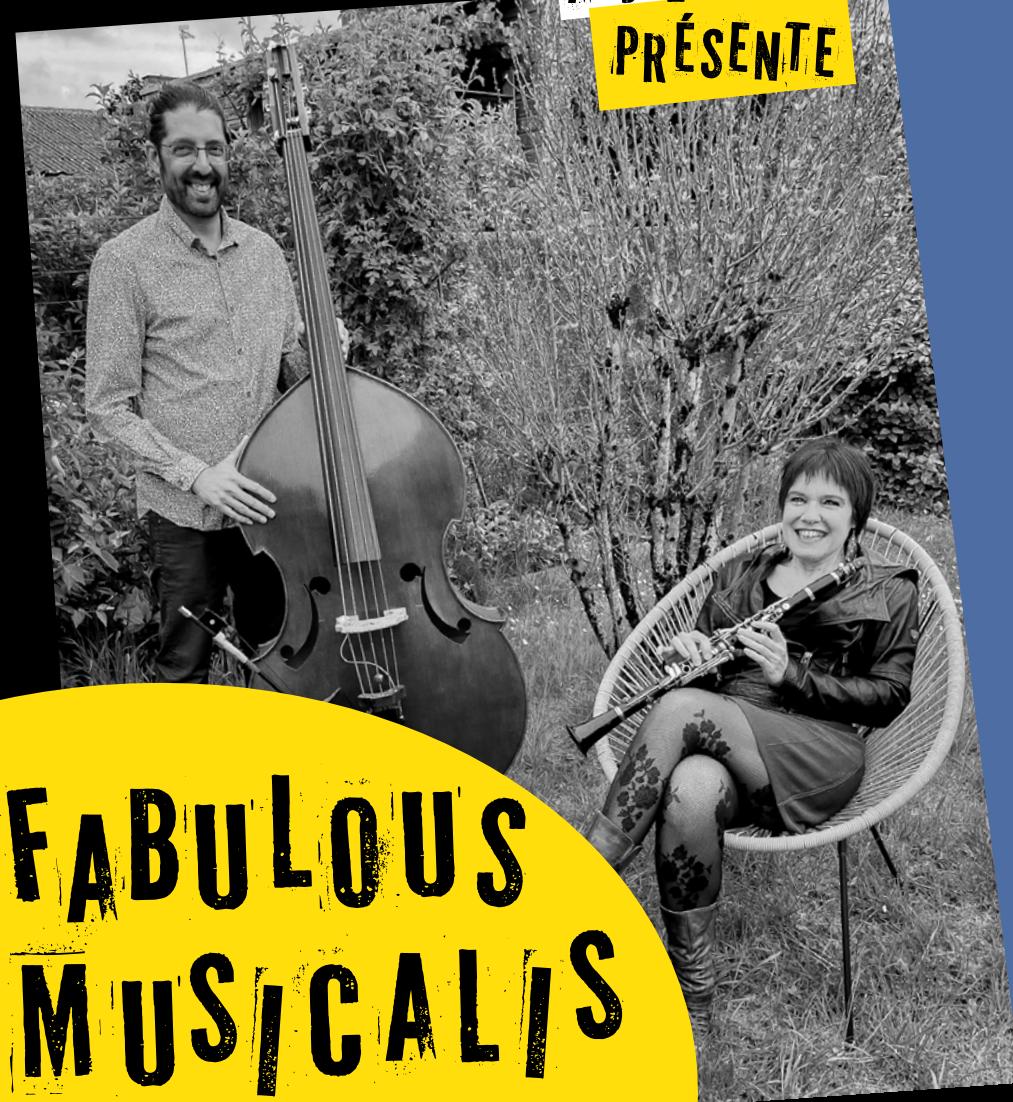

ARJIL DUO
PRÉSENTE

FABULOUS MUSICALIS

ArJil Duo : Aurélie Pichon (Clarinettes, Chalumeau, Taragot)

Shankar KIRPALANI (Contrebasse 5 cordes, Percussions)

Public : Tout public, public familial,
jeune public à partir de 5 ans.

Durée : 50 mn

DE SOMMAIRE

<u>Note d'intention</u>	P2-3
<u>Origine du Projet</u>	P4-6
<u>Présentation</u>	P7-10
<u>Biographies</u>	P11-14
<u>Contact</u>	P17

NOTE D'INTENTION

L'aube de la musique résonne comme un écho des voix ancestrales, incarnée par les bardes, troubadours et griots qui ont su transmettre la Parole du monde. Ces artistes poètes, à la fois passeurs de culture et pacificateurs, établissent un lien profond entre l'humanité et les forces de la nature, ainsi qu'avec le divin indicible. faisant vibrer des mélodies qui racontent des histoires et portent des émotions. Les musiques traditionnelles, riches de diversité, deviennent ainsi le fondement sur lequel toutes les formes musicales s'épanouissent, continuent d'inspirer et d'unir les générations.

Le jazz véritable révolution du XXe siècle, s'est développé à partir de diverses musiques traditionnelles. Il puise ses racines dans des influences africaines, latines, caribéennes, indiennes et balkaniques, tout en intégrant des éléments de musique classique et contemporaine.

Cette fusion unique a permis aux musiciens de jazz d'explorer de nouvelles sonorités et d'exprimer des émotions profondes, transformant ainsi le paysage musical mondial. Le jazz est un reflet de l'évolution culturelle, célébrant la diversité et l'innovation.

ORIGINE du PROJET

Ce duo exceptionnel formé par la clarinettiste **Aurélie Pichon** et le contrebassiste **Shankar Kirpalani** crée des ponts entre les musiques et tisse des liens culturels avec une belle complicité.

À travers des compositions originales et des reprises ancrées dans les racines du jazz et des musiques traditionnelles, ils explorent la place du métissage dans l'art, révélant comment l'innovation s'enrichit de la tradition.

Leur proposition artistique se concentre sur la vibration du son, utilisant des techniques étendues sur leurs instruments pour découvrir des timbres insolites et évoquer la sonorité d'instruments traditionnels tels que le doudouk ou le gembri. À chaque pièce, ils mettent en lumière la relation unique entre les musiciens et leur capacité à transmettre une palette d'émotions variées.

Leurs instruments sont souvent méconnus du grand public par exemple le taragot, le chalumeau ou encore la contrebasse à cinq cordes. Sous forme d'une discussion entre deux musiciens, le programme musical est ponctué d'anecdotes personnelles sur la construction de leur parcours musical, la rencontre avec leurs instruments.

Ces anecdotes nous livrent aussi une compréhension des moments clés de l'histoire, par exemple les rencontres de musiciens qui auront laissé des empreintes dans l'histoire du jazz et des musiques traditionnelles.

La démarche d'Arjil duo est d'inviter à la curiosité et à la découverte de l'autre, transcendant les frontières culturelles. Une invitation au voyage qui célèbre la diversité des courants musicaux et l'universalité de la musique.

C'est en 2011 que la clarinettiste **Aurélie Pichon** et le contrebassiste **Shankar Kirpalani** partagent l'envie de créer un **duo quasi acoustique** et initient un **travail de composition** d'un répertoire qui leur ressemble reliant leurs inspirations communes puisées dans les **musiques du monde et du jazz**.

Le choix du duo est le choix de la **liberté**, de l'**interdépendance**, le choix d'emprunter des chemins toujours différents comme des **fildeféristes**. Ce qui leur plaît c'est l'interdépendance, c'est « comment arriver à faire avancer son parcours, sa façon de faire, essayer de faire ensemble, pas dans un sens de confrontation au sens guerrier mais plutôt dans le sens de l'osmose. »

Chacun a apporté son matériel, ses compositions, ses idées, et un **procédé d'écriture en commun** s'est mis en place, comme une **sculpture d'argile à quatre mains**, une forme, une courbe, une intention prend vie ; des éléments sont fixés dans ce **canevas musical** alors que d'autres restent ouverts et laisse aussi de la place aux **imprévus du moment**.

Les inspirations sont multiples mais « il y a une stimulation commune qui était l'**album Thimar de Anouar Brahem, Dave Holland et John Surman** qui était un point de rencontre importante pour chacun dans nos parcours. Il y a aussi la **dynamique** et l'**inventivité rythmique** qui nous motive mutuellement. ». ArJil Duo, Façonneurs d'Ondes est le premier jet de cet élan de collaboration avec la création d'un répertoire original.

Une **cartographie musicale** se dessine des quatre coins du globe en traversant les terres qui séparent les mers et les océans à travers leurs compositions et les inspirations d'**Anouar Brahem, Shakti, Theodosil Spassov, Henri Texier, Louis Sclavis, Bojan Z, John Zorn...** qui sont autant d'appels à la curiosité de l'autre et à dépasser les frontières.

ACTIONS ÉDUCATIVES

PRÉSENTATION

Shankar Kirpalani et Aurélie Pichon présentent un **duo atypique** d'une grande sensibilité entre **jazz, musiques du monde et folklore imaginaire** tissé d'explorations, de fantaisie et de virtuosité. Ils nous entraînent dans des **fables musicales** au gré des **influences orientales et balkaniques** auxquelles ils mêlent un brillant travail sur les timbres.

ATELIERS : JEUX MUSICAUX POUR S'AMUSER À JOUER

Des jeux de plateau conçus par les artistes amènent à comprendre les éléments du **langage musical** et à jouer en collectif à des **jeux rythmiques ou vocaux**.

Cette approche innovante et originale est pour tous les publics sans prérequis.

Une expérience ludique pour tous les âges !

INVITÉS

Selon les contextes, ArJil Duo invite des artistes à performer au fil des rencontres.

Trio avec percussion : Festival Les Pataugeoires Paq' La Lune, à Nantes, avec Florian Chaigne

Concert dansé : Maison des Arts, à Saint Herblain, avec Lola Janan

Liens vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=wDeLCaniFnI>

Page Web : www.mescousinesproductions.com

QUELQUES DATES PASSÉES

25 et 26 Mai 2023 : DANSE D'ARGILE, Concert dansé, Maison des arts, Saint Herblain (44)

19 Aout 2023 : Festival Eau fil de l'Eau, Cité Monde, La Tourelle du Lac, Cholet (49)

30 Septembre 2023 : Médiathèque Maupassant à Bezons (92)

20 Mars 2024 : Bibliothèque La Celle Saint-Cloud (92)

22 Juin 2024 : Médiathèque de Saint-Cloud (92)

20 Septembre 2024 : Festival Cotés Jardin, Ste Luce sur Loire (44)

CLÉS D'ÉCOUTE

Plonger dans la musique et apprendre à écouter, apprécier chaque note, chaque silence. À travers ce **fil musical** tissé d'anecdotes des musiciens, le duo offre des **clés d'écoute**.

Ces clés permettent à l'auditeur d'apprendre à centrer ou élargir sa perception et de la canaliser sur un point de focus précis sur l'Instant donné. Cela lui permet de **s'immerger émotionnellement** dans la proposition musicale.

Au fil des différentes pièces le duo met à jour la relation qui se sont tissés entre les musiciens au fil des siècles, leurs façons de transmettre différentes émotions et d'inviter au voyage le public tout en étant toujours dans une forme de **tradition et d'innovation**.

« Nous vous invitons à vous déconnecter et à découvrir notre musique reflétant un folklore imaginaire subtil, puisant dans les influences musicales qui ont jalonné notre parcours. Nous jouons avec le temps afin d'en communiquer ses différentes composantes par le biais de notre musique. Temps élargi, pulsé, suspendu, nous nous servons de tous les atouts du rythme afin de partager et faire ressentir dans un moment collectif ces différentes perceptions. »

Laissez-vous emporter par cette **fusion harmonieuse** qui célèbre la diversité et l'universalité de la musique dans une expérience qui va chatouiller vos oreilles et faire sourire votre cœur.

« Pourquoi la musique n'est pas écrite dans le jazz ?

Comment les musiciens peuvent ils jouer et s'écouter au même moment ?

Pourquoi les musiciens laissent le contrebassiste jouer tout seul ?

Est-ce qu'il y a des femmes qui jouent du jazz ?

Est-ce qu'ils ont des règles du jeu ?

Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont hyper-concentrés quand ils jouent ; ils s'amusent là ou pas ? »

Public : salles de spectacle, médiathèques, EHPAD, écoles primaires, élémentaires, collèges, maisons de quartier, concerts chez l'habitant...

Pour une écologie de la musique vivante, ArJil Duo privilégie les concerts de proximité dans une **démarche éco-responsable**.

Liens vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=wDeLCanIFnI> //
Page Web : www.mescousinesproductions.com

ARTISTES

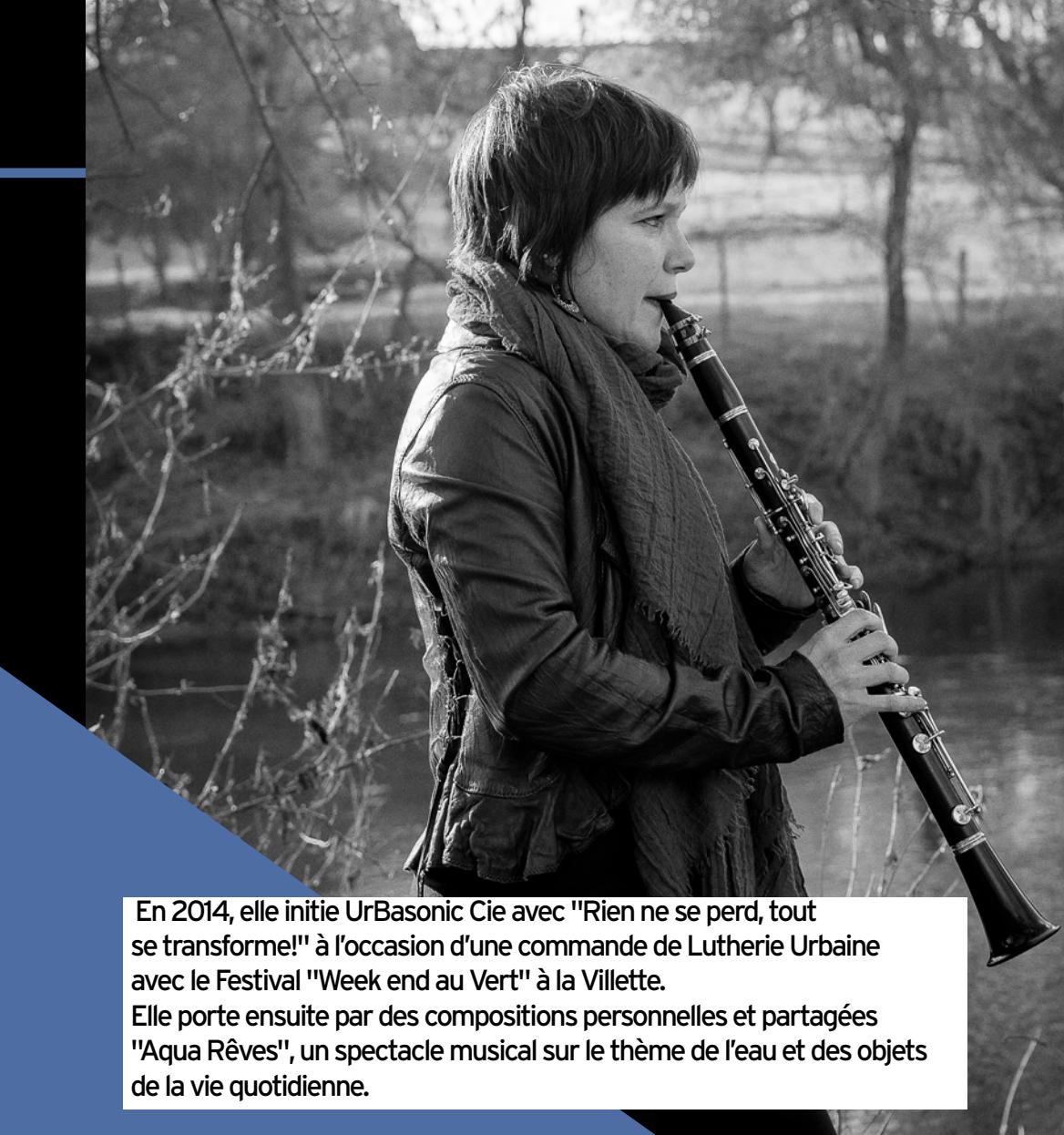
Aurélie PICHON Clarinette - Composition

Après avoir étudié la clarinette au conservatoire, Aurélie Pichon a sillonné les territoires de la musique contemporaine au jazz avec l'Ensemble Kiosk et Valérie Philippin aux festivals Aspro Impro à Besançon,

Cité-culture, Futurs Composés, Nuits Blanches à Paris...

Se sont ensuivient des rencontres artistiques, performances autour de l'improvisation à l'image et des enregistrements ; notamment dans des ciné-concerts avec Mauro Coceano, Jacques Cambra, Gael Mevel (Forum des images, Le Balzac), et des enregistrements de musiques de films et de documentaires (Arte Video - ZZ Production, Production INA,...).

Clarinettiste passionnée par la création sonore et les lutheries atypiques, Aurélie se consacre ensuite à des expériences et recherches autour du son de l'eau et des clarinettes amplifiées. S'ensuivra sa participation à des spectacles musicaux aux clarinettes mais aussi avec toute une panoplie d'objets amplifiés. Elle intègre l'équipe artistique de Jean Louis Méchali, à Lutherie Urbaine à Bagnolet en 2006, on a pu l'entendre dans "Liboma Mingui" et "Le Fil d'Ariane", puis en 2013 dans "Clap's, Hommage à Ennio Morricone" de Jean-François Hoël avec la Cie ZicZazou.

En 2014, elle initie UrBasonic Cie avec "Rien ne se perd, tout se transforme!" à l'occasion d'une commande de Lutherie Urbaine avec le Festival "Week end au Vert" à la Villette. Elle porte ensuite par des compositions personnelles et partagées "Aqua Rêves", un spectacle musical sur le thème de l'eau et des objets de la vie quotidienne.

Actuellement, Aurélie Pichon est interprète dans le spectacle "Partita" de la chorégraphe Ambra Senatore au CCN de Nantes, "Les Métamorphoses d'Alice" Cie Pour Ainsi Dire, et "Terra Nostrum" ArJil Duo.

Shankar KIRPALANI **Contrebasse - Composition**

Après une formation de (PSPBB, CNSMDL), il s'intéresse au jazz et aux musiques improvisées et sort diplômé du CMDL.

En tant que leader, il est l'instigateur des groupes « MAHATALA » et « NAYATI ». Plus récemment, il fonde le trio « CHOICES » avec le guitariste David Chevallier et le batteur Florian Chaigne autour de ses compositions. Il initie également le trio à cordes « ROPES STORIES » avec le contrebassiste Simon Mary et le violoniste Etienne Mezière.

Sur scène comme en studio, il participe au projet de Raphael Dumont « Ultraïa Octet », Carine Bonnefoy « New large ensemble », Rémy Gauche « Waterlife », Christophe Mangou « L'ensemble Amalgammes », Sven Michel Trio, Maxime Caron Trio.

Engagé dans des projets d'esthétiques musicales variées, il s'intéresse également à la musique indienne et collabore avec différents projets de musique du monde : avec Seheno, Prabhu Edouard « Kolam », Clément Duthoit « Silsila ».

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 « Synesthesia ». Ce solo s'inscrit également dans la volonté de dialoguer avec d'autres disciplines artistiques ; danseurs, comédiens, plasticiens, vidéastes.

CONTACT

Aurélie Pichon

+33(0)6 64 90 97 52

pichon.aurelie@gmail.com

Shankar Kirpalani

+33(0)6 63 07 57 92

shankar.kirpalani@gmail.com

PRODUCTION

Mes Cousins Productions

+33(0)7 67 30 18 88

mescousinesproductions@gmail.com

SOURCE PHOTOS

Celeste & Marie Blanc

GRAPHISME

Gabriel Jassoud

