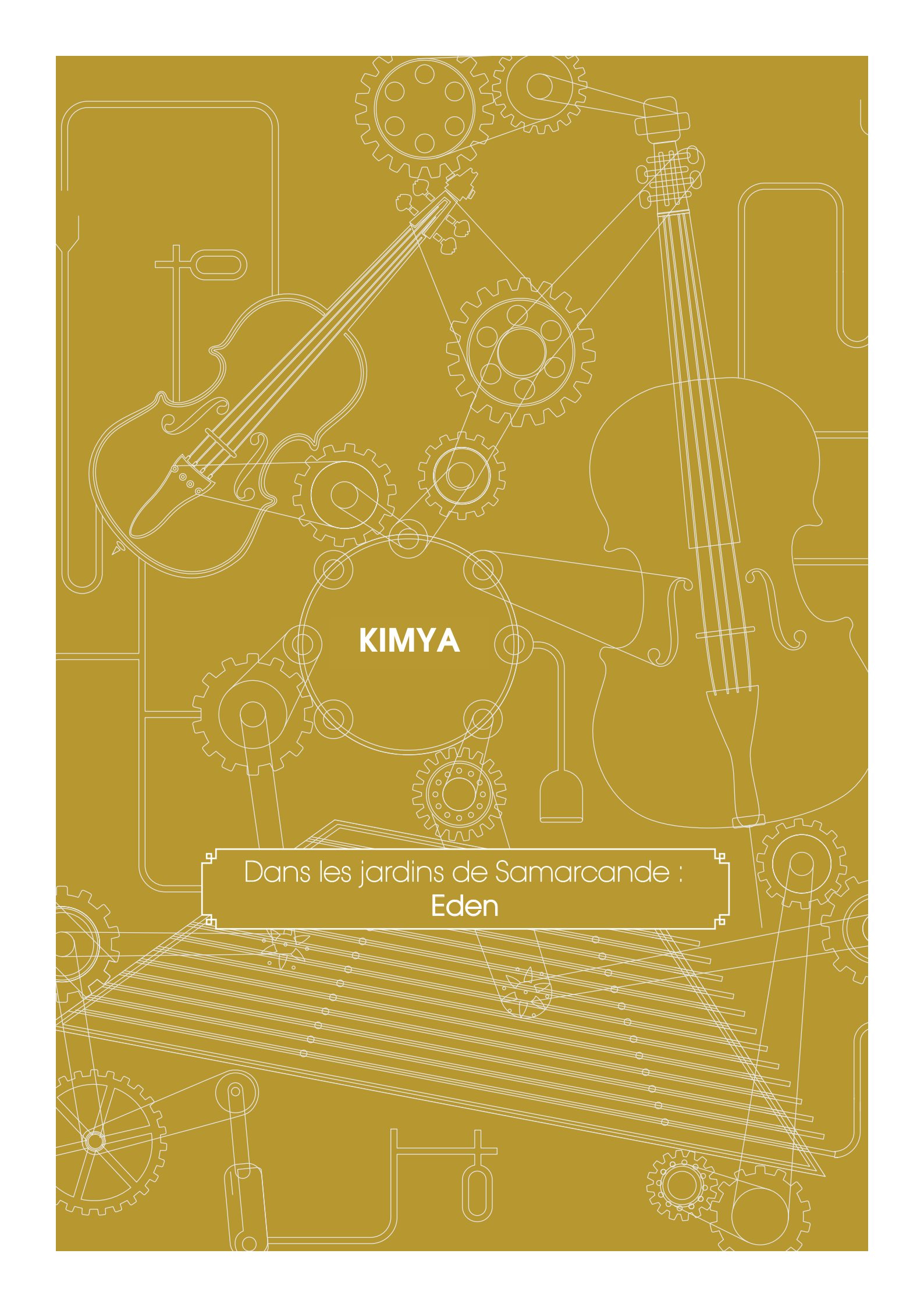

KIMYA

Dans les jardins de Samarcande :
Eden

© Anne Vallier

Genèse

Après avoir partagé la scène pendant plusieurs années à Montréal, Amir Amiri (santour perse) et Olivier Marin (alto & viole d'amour) ont décidé de poursuivre leur collaboration et d'étendre leur univers musical.

Ainsi ils ont créé le nouvel ensemble Kimya basé à Paris en s'entourant de deux musiciens extraordinaires Roméo Monteiro (percussions indiennes) et Alice Picaud (violoncelle).

Leurs différents horizons musicaux se rencontrent pour créer un premier projet musical subtil et original "Between Mist and Sky" alliant musiques classiques et contemporaines d'Europe, du Moyen-Orient et d'Inde, dans l'esprit des musiciens aventuriers Jordi Savall, Garth Knox ou Vincent Ségall.

Alchimie

L'ensemble Kimya tire son nom du mot alchimie en arabe. Composé de quatre musiciens d'horizons divers, il file la métaphore de l'alchimiste qui cherchait jadis l'alliage des métaux pour obtenir l'or, à travers une musique faite de sons transfigurés.

“Dans les jardins de Samarcande”

D’après leur description dans le livre d’Amin Maalouf “Samarcande”, les jardins de Samarcande sont une métaphore de l’oasis luxuriante aux 1001 saveurs, hors du temps et des violences extérieures.

Au XIème siècle, ils symbolisent la présence de la ville de Samarcande au carrefour des civilisations, qui voit passer des poètes, penseurs, philosophes, mathématiciens, médecins, comme le grand Omar Khayyam. Imprégnée de la culture persane, byzantine, indienne et chinoise, c’est une ville à la croisée des chemins qui resplendit par son multiculturalisme, son savoir et ses artistes.

« Elle est bâtie sur le bord d’une rivière nommée rivière des Foulons, et couverte de machines hydrauliques, qui arrosent des jardins. » ... « Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l’élévation de l’esprit des habitants de Samarcande. » Ibn Battouta (1304-1368)

« Samarcande est une très noble et grandissime cité, où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits qu’homme puisse souhaiter... » Marco Polo (1255-1324)

Très vite, l’idée a germé au sein des membres du groupe d’inviter des « jardiniers » inspirés, choisis parmi des personnalités musicales dont la singularité est caractérisée par une recherche aux croisées des styles, pour cultiver le « domaine » musical proposé par l’ensemble Kimya.

La première version créée en 2022 « Le rosier d'Omar » a permis, autour du personnage d'Omar Khayyam, d'imaginer un nouveau programme musical réunissant des compositions originales d'Olivier Calmel et Garth Knox, ainsi que la création d'un conte musical « Les 1001 savoirs d'Omar » avec la conteuse Nathalie Thibur, grâce à son adaptation du livre d'Amin Maalouf.

« Le rosier d'Omar » tire son nom du rosier qui a été trouvé sur la tombe du célèbre poète persan et dont les graines furent envoyées en Angleterre, puis plantées sur la tombe d'Edward Fitzgerald, le traducteur anglais qui fit connaître cet éminent poète.

Cette collaboration a fait naître l'envie de poursuivre la déclinaison de cette idée génératrice des jardins de Samarcande en intégrant l'artiste Garth Knox à la fois en tant que créateur « à la main verte » mais également comme interprète soliste à la viole d'amour pour le prochain projet musical « Eden », dont la première version courte sera présentée au festival *Détours de Babel*, à Grenoble, en 2023.

Divers liens : https://www.youtube.com/channel/UCi0zqexE_74FjaGXOCMJbgg
<https://www.facebook.com/ensemblekimya/>
<https://www.instagram.com/ensemblekimya/>

Courriel : ensemblekimya@gmail.com

Alice PICAUD : 06 86 75 09 40

alice.picaud@hotmail.fr

Olivier MARIN : 06 68 85 48 28

oliviermarinalto@gmail.com

“Dans les jardins de Samarcande : Eden”

L'idée directrice de ce projet est née d'une expérience de concert partagé avec Garth Knox et sa viole d'amour, autour de pièces qu'il a écrites sur des mélodies proposées par l'artiste américain John Zorn, chacune associée à un ange de la kabbale juive.

L'ensemble Kimya a saisi cette opportunité pour créer de nouveaux arrangements inédits de ces pièces, comme point de départ d'une collaboration sur un répertoire étendu, à cinq.

Afin de continuer la déclinaison du projet « Dans les jardins de Samarcande » en de multiples jardins imaginaires, les membres du groupe ont décidé de proposer le jardin d'Eden, qui semblait être le plus adapté pour accueillir des anges ! Ce lieu mystique est aussi une terre d'accueil pour une musique aux influences celtes, ainsi que pour la création de Garth Knox pour l'ensemble à partir de poèmes d'Omar Khayyam, jouant avec la sonorité de différentes langues (non sans rappeler un fameux épisode biblique à Babylone) et pouvant faire référence au théâtre musical.

Durée du spectacle : 1h15 minutes

Musiques : Compositions de Garth Knox, John Zorn. Improvisations et arrangements de l'ensemble Kimya.

Garth Knox

Garth Knox, altiste explorateur d'origines écossaise et irlandaise, compte actuellement parmi les musiciens les plus recherchés sur la scène internationale. Il déploie sa virtuosité dans des domaines très variés, depuis les musiques médiévales et baroques jusqu'au répertoire con-

temporain et l'improvisation, en passant par la musique traditionnelle.

Après ses études au Royal College of Music à Londres où il remporte de nombreux prix, Garth Knox devient membre de l'English Chamber Orchestra, petite formation sans chef qui lui permet de travailler avec des solistes tels que Daniel Barenboim, Pincas Zukerman, Itzak Perlman ou James Galway.

Sur l'invitation de Pierre Boulez, Garth Knox devient membre de l'Ensemble Intercontemporain à Paris en 1983, où il crée de nombreuses œuvres en soliste et en musique de chambre (Boulez, Xenakis, Donatoni etc.) Il participe à de grandes tournées internationales (USA, Australie, Russie, etc...). Durant cette période, il collabore avec des artistes tels que Christophe Coin (musiques baroques sur instruments d'époque) et Gyorgy Zamfir (musique folklorique de Roumanie). De 1990 à 1997, Garth Knox est l'altiste du prestigieux Quatuor Arditti, avec lequel il fait plusieurs fois le tour du monde, jouant devant toute sorte de public, et collaborant avec la plupart des grands compositeurs du moment : Ligeti, Kurtag, Berio ou encore Stockhausen (notamment pour son fameux "Helicopter Quartet" joué dans quatre hélicoptères). En 1998, il quitte le Quatuor Arditti et s'installe à Paris. Depuis il multiplie ses activités dans différents domaines artistiques. Il donne de nombreux concerts en soliste, avec et sans électronique. Il collabore avec des chorégraphes et des metteurs en scène. Avec la viole d'amour il explore le répertoire baroque et suscite un renouveau pour cet instrument insolite, qu'il utilise en instrument acoustique ou amplifié, contribuant à créer un répertoire contemporain pour cet instrument. En improvisateur, il joue avec Dominique Pifarély, Bruno Chevillon, Benat Achiary, Steve Lacy, Scanner... Il a enregistré de nombreux CD, parmi lesquels un récital de pièces pour alto seul (Ligeti, Kurtag, Sciarrino, Dusapin, Berio, Dillon) sorti chez Naïve (MO 782082), qui a gagné le prestigieux Deutsche Schallplatte Preis.

Il est également un compositeur prolifique, notamment avec la série des « Viola Spaces » études pour cordes (publiées en 2010 par Schott Music) qui mêlent des

innovations radicales dans la technique des instruments à cordes au plaisir jubilatoire de la composition. Ces pièces sont jouées dans le monde entier par de jeunes interprètes. Garth Knox est Professeur invité à l'Académie Royale de Musique de Londres.

Olivier Marin :

Altiste et compositeur, il est un musicien éclectique qui se produit régulièrement comme soliste et chambriste dans des festivals où il présente des récitals originaux alliant musique classique, contemporaine et musique du monde. Dans son approche artistique, Olivier explore dif-

férents styles musicaux, en particulier dans des projets mêlant différentes traditions musicales. Sa dernière composition, *Undö*, pour alto, électronique et vidéo, a été sélectionnée pour être présentée au International Viola Congress aux Pays-Bas en 2018, au New York City Electroacoustic Festival (États-Unis) et au Noisefloor Festival (Royaume-Uni), festival code d'accès Montréal 2019. Pendant plusieurs années il a étudié l'improvisation avec des professeurs tels qu'Ibrahim Maalouf, Garth Knox, Rachid Brahim-Djellul, Bruno Chevillon et Vincent Lê-Quang. À partir de juillet 2019, Olivier sera en résidence pendant 6 mois à la cité internationale des arts de Paris. Depuis 2016 il travaille avec l'Ensemble Kamaan, musique classique perse contemporaine, en tournée avec le Conseil des arts de Montréal (Canada) et à Hong-Kong, (Chine). Actuellement il est professeur d'alto au Conservatoire Régional de Paris et au Conservatoire d'Issy.

Après avoir suivi la formation du Pôle Supérieur Artistique de Paris où il a travaillé avec Louis Fima. Il est allé faire un master d'interprétation avec Jutta Puchhammer à l'Université de Montréal. En 2016, il reçoit le premier prix du concours international de cordes Gérardmer-Kichompré en France. Il a reçu de nombreuses bourses d'études, notamment la Bourse des amis de l'art, la Bourse Luc Vinet et la Bourse du Comité des études supérieures UdeM. Olivier a également acquis une grande expérience en musique de chambre et en orchestre, grâce au cycle spécialisé du Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon et aux académies de « L'Orchestre de Paris » et « L'Orchestre des Siècles ».

Alice Picaud :

Née le 15 août 1988 à Nevers, Alice Picaud commence le violoncelle à l'âge de 7 ans à l'école de musique de Nevers avec Anne-Claude Blard.

Très tôt elle ajoute à ses activités l'apprentissage du piano qu'elle continue toujours de pratiquer.

En 2002, elle obtient le diplôme de CFEM, puis quitte la ville de Nevers pour Paris, où elle intègre la classe de Xavier Gagnepain au CNR de Boulogne-Billancourt. Elle termine son cycle supérieur au CNR par un premier prix de Violoncelle, d'analyse musicale, de musique de chambre dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson et de déchiffrement instrumental.

Par ailleurs, elle a été invitée à participer à un stage du quatuor Ysaye avec le violoncelliste Yovan Markovitch et a bénéficié de Master-class avec Jérôme Pernoo, Henry Demarquette, François Salque, Marie-Thérèse Grisenti, Peter Greenhouse et Natalie Clein. En décembre 2006, elle est admise au concours d'entrée du Royal College of Music à Londres où elle étudie le violoncelle avec Thomas Carroll durant ses deux premières années puis avec Helene Dautry, et la musique de chambre avec le Chiligran quartet.

Depuis 2009, elle prend des cours de directions d'orchestre avec Peter Stark dans le cadre du Royal College of Music.

Alice a fait partie de nombreux projets d'orchestre dirigés par Vladimir Jurovski (LPO), Diego Masson, Roy Goodman et Tim Lines.

Roméo Monteiro :

Musicien aux multiples casquettes, il étudie les percussions et la composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, en se consacrant particulièrement aux interactions instrumentales et électroniques.

Abordant conjointement l'interprétation, l'improvisation, la composition, le software et le hardware design, il se distingue avant tout comme expérimentateur insatiable, en collaborant notamment avec les compositeurs Jose-Miguel Fernandez, Federico Schumacher, Cristian Morales-Ossio, Andrea Vigani, Vincent-Raphaël Carinola, Ondrej Adamek, Karl Nagaelen, Frédéric Pattar, Gérard Pesson.

Il compose pour divers ensembles tels que Ü en Estonie, Aashti et le Taipei Chinese Orchestra à Taiwan, le collectif Spat' Sonore en France, ainsi que pour la musique de scène avec la compagnie The Guest de Yuval Pick, la Compagnie Complètement Dramatique de Guillaume Perrot ou la Compagnie Irina Brook au Théâtre National de Nice.

Au-delà du champ des musiques contemporaines et expérimentales, il s'intéresse aux musiques traditionnelles et plus particulièrement celles d'Inde du Sud, où il voyage régulièrement pour étudier et pratiquer.

Ces multiples expériences l'amènent à développer un jeu personnel au sein des ensembles Trio de Bubar (avec lequel il crée les spectacles Chiaroscuro, Dans l'ombre de Norman McLaren, Bubaropolis autour du théâtre musical et du théâtre d'objets), les Émeudroïdes (quatuor post-jazz avec lequel il crée Madhura Sopnam, l'Emupo), le collectif Spat' Sonore (collectif d'interprètes/improvisateurs qui pratiquent le hacking instrumental afin de créer de nouveaux modes de jeu permettant la spatialisation sonore, par des moyens acoustiques) ou l'Ensemble Orchestral Contemporain sous la direction de Daniel Kawka. Récemment, il collabore avec le compositeur Ondrej Adamek et le GRAME pour la création de l'instrument unique Airmachine 2 et interprète depuis un concerto écrit pour celui-ci.

Il se produit régulièrement en France, ainsi qu'à l'étranger, en Europe, en Amérique ou en Asie, et enregistre pour divers labels discographiques (En jeux, Neos-music, Naïve, Sismal Records, Pueblo Nuevo, Aeon, Urborigène).

Amir Amiri :

Joeur de Santour et compositeur, Amir Amiri habite au centre d'un univers musical unique où l'inspiration ancienne, la virtuosité éblouissante et la créativité audacieuse se rencontrent. S'entourant de collaborateurs exceptionnels du monde du jazz, du classique et des

musiques du monde, Amiri transcende sans crainte les genres et les frontières, transportant avec raffinement son instrument ancien dans les conversations musicales de notre temps.

Né à Téhéran, en Iran, Amiri est un maître du santur, un instrument à 72 cordes datant d'environ 500 avant notre ère.

Depuis son arrivée au Canada en 1996, Amiri a créé de nombreux ensembles avant-gardistes dont l'Ensemble Amir Amiri, inspiré par la fluidité des influences musicales en Iran et mettant en vedette la présence hypnotique d'un derviche tourneur; et l'Ensemble Kimya, une collaboration Montréal-Paris, alliant musique ancienne classique et contemporaine d'Europe, du Moyen-Orient et d'Inde. Perséides, son duo avec le contrebassiste Jean Félix Mailloux, a été présenté à Sounds of Persia : Canada's New Music Masters du Centre national des Arts en 2018, où Amiri était directeur artistique. Son duo Moody Amiri, avec l'altiste Richard Moody, a été salué par CBC pour son «mélange alléchant de sensibilités orientales et occidentales». Amir est aussi occasionnellement rejoint par son collègue maître improvisateur, le pianiste de jazz Jean-Michel Pilc, lors d'une soirée d'exploration et de découverte musicale.

Amir Amiri a reçu le prix de l'artiste de l'année 2003 de CBC dans le cadre du programme Galaxie Rising Stars. Il se produit et tourne avec un vaste éventail d'ensembles, enchantant par son style terre-à-terre et sa profonde connexion avec le public. Parmi les récents moments forts de ses performances en solo, citons des concerts au Festival Vares Classics en Bosnie en septembre 2021 et aux Détours de Babel en France début octobre 2021. Il a été invité à présenter avec l'Ensemble Amir Amiri au WOMEX 2021 à Porto. Les performances futures incluent une tournée en Colombie à l'invitation de la Banco de la República.

La presse en parle

La Montagne - Sermontizon
(festival "Les concerts de Vollore")

[...] une musique exceptionnelle, riche en couleurs où les cultures se rencontrent, s'enrichissent et se transforment mutuellement. Les mélomanes venus très nombreux ont été enchantés par ce dialogue musical [...]

Le Dauphiné Libéré - Saint Félicien
(festival "Terres Vibrantes")

[...] tout le talent de ces quatre musiciens complices et créatifs donnait au lieu une résonance particulière, chaque corde délivrant la précieuse liqueur de l'émotion artistique..

Et le public debout a salué comme il se doit cet ensemble de musiciens venus d'horizons divers, explorateurs talentueux de sonorités mêlées. [...]

kimya