EYM TRIO — VARIJASHREE VENUGOPAL — B. C. MANJUNATH

Piano
Élie Dufour

Contrebasse
Yann Phayphet

Batterie
Marc Michel

Voix et flûte carnatique
Varijashree Venugopal

Mridangam et konnakol
B. C. Manjunath

— Depuis 1961, date de la première rencontre enregistrée entre jazz et musique classique indienne (*Improvisations*, avec le sitariste Ravi Shankar et le saxophoniste Bud Shank), les échanges entre ces deux traditions musicales se sont multipliés. *Jazz Meets India* (1967) de Manfred Schoof, *Om* de John Coltrane (1968), le groupe Shakti (1974-1978) réunissant John McLaughlin et Zakir Hussain Khan, ou encore le disque *Thirta* (2011) de Vijay Iyer, Prasanna et Nitin Mitta, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Dans ce contexte, la rencontre entre EYM Trio (fondé en 2011), Varijashree Venugopal et B. C. Manjunath occupe une place particulière, notamment parce que ces deux musiciens sont des maîtres de la musique carnatique (*Karnāṭaka saṃgīta*).

Avec les traditions hindoustani et odissi, celle-ci fait partie des trois genres de musique classique indienne. Les deux premiers se sont développés au nord et à l'est du sous-continent indien. La musique carnatique, elle, est pratiquée dans le sud de l'Inde. Contrairement à ses deux cousines qui ont subi l'influence des musiques persanes à partir de la fin du XIIe siècle, elle est demeurée proche de la tradition du Sāmaveda, ensemble de chants sacrés de l'hindouisme datant du premier millénaire avant notre ère. Son fonctionnement repose sur un système de modes mélodiques (séquences à exécuter selon un ordre donné), appelés *raga*, et rythmiques, les *tala*. Ceux-ci sont enseignés à travers la pratique du *konnakol*, cet art de produire vocalement, au moyen de syllabes, des séquences rythmiques complexes, tout en battant un *tala* à la main ou avec un mridangam, instrument à percussion à deux faces dont B. C. Manjunath est un spécialiste.

C'est au cours de concerts à Bangalore, capitale du Karnataka, qu'EYM Trio a fait la connaissance de Varijashree Venugopal. « Yann, notre contrebassiste, avait entendu parler d'elle, raconte Élie Dufour. Nous l'avons alors appelée en 2019 pour un concert. Non seulement elle a appris tout notre répertoire en deux jours, mais elle nous a tout de suite apporté de nouvelles idées qui, concert après concert, nous ont tirés vers le haut. »
Là est la deuxième particularité de cette rencontre entre jazz et musique carnatique. Plus qu'une formule « trio + chanteuse invitée », le disque *Bangalore* enregistré en 2022, dont plusieurs morceaux du programme de ce soir sont tirés, nous donne à entendre un véritable quartet dans lequel Varijashree Venugopal joue le rôle d'un instrument à vent. À l'exception de « Jagadoddarana », ode à Krishna composée par le père de la musique carnatique Purandara Dasa (1484-1564) et transformée par Élie Dufour en berceuse intimiste pour voix et piano, la chanteuse n'utilise en effet que les syllabes (sa-ri-ga-ma-pa-da-ni) du *sargam*, le solfège de la musique carnatique – une technique relativement proche du *scat* dans le jazz. Alors que l'on pourrait imaginer une trompette jouer à l'unisson avec la contrebasse puis le piano, la mélodie « Song for Anilou », son remplacement par la voix confère à cette ballade épurée une sonorité onirique et une délicatesse tout à fait originales.
L'utilisation instrumentale de la voix est tout aussi probante dans « No Madness », morceau représentatif d'une deuxième facette de la musique d'EYM Trio : son énergie rock. Parfois proche de la transe, elle se singularise par la répétition de modes rythmiques fondés sur une subdivision irrégulière (4 + 4 + 3 + 3 + 4 + 4 + 2) rendue très percussive par le dispositif spécial d'étouffoir utilisé par Élie Dufour. Son piano sonne alors comme une kora, ou un violoncelle en *pizzicati*. « Bangalore », qui utilise le même type de mode rythmique (cette fois découpé selon le schéma 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2), nous révèle une autre dimension du caractère instrumental de la vocalité de Varijashree Venugopal. Dans son interprétation du thème d'apparence traditionnel à la flûte carnatique, ses mordants incisifs et ses souples *glissandi* ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'elle utilise dans son chant.

Plus qu'une réunion occasionnelle, EYM Trio, Varijashree Venugopal et B. C. Manjunath forment un véritable quintet solidement ancré dans les codes du jazz, qui accorde une place importante à l'improvisation et à l'interaction.
« Cette tradition, nos deux amis l'ont connue grâce à internet puis à de nombreuses collaborations, explique le pianiste. Varijashree a beaucoup écouté Pat Metheny, Chick Corea et Herbie Hancock. Elle a même appris par cœur l'improvisation de John Coltrane sur *Giant Steps*. »

Les musiciens d'EYM Trio, quant à eux, ne cherchent pas à rejouer, ou même à revisiter les répertoires de musique carnatique traditionnelle. Élie Dufour s'en explique :
« Je ne suis pas né en Inde et n'ai pas grandi dans cette immense tradition musicale. Comme pour les musiques égyptienne, syrienne ou bulgare qui m'ont beaucoup apporté en termes d'ornementation, je ne les étudie pas

de manière systématique mais j'y pioche du vocabulaire et des idées de composition. C'est ce qu'ont toujours fait les musiciens de jazz : prendre leur bien où ils le trouvent. »

Ce *motto* est peut-être le trait d'union principal entre les cinq musiciens : tous sont des explorateurs. Le concert proposé ce soir permettra d'en prendre pleinement la mesure puisque, en plus des morceaux issus de l'album *Bangalore*, un répertoire inédit nous sera présenté, ce dont se réjouit Élie Dufour : « En plus de nous permettre de jouer ensemble, le Festival nous a donné pour la première fois l'occasion de composer collectivement ! » À travers ce concert, le Festival d'Aix-en-Provence continue donc d'affirmer sa double mission de diffusion et de création, qui se concrétisera également par une autre première, *The Nine Jewelled Deer*, création mondiale de Sivan Eldar et Ganavya Doraiswamy qui rend hommage, par ailleurs, à la richesse et à la spiritualité de la musique carnatique indienne.

Martin Guerpin

Martin Guerpin est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université Paris-Saclay. Ses travaux portent sur l'histoire européenne du jazz et sur les relations entre musiques et identités. Il est l'auteur et le directeur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels *Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français*, Actes Sud, 2024, *Music and Postwar Transitions*, XIX-XXth centuries, Berghahn Books, 2023, et une édition critique de textes francophones sur le jazz parus dans les années 1920. Il coordonne le projet de recherche international « Musique et nation » (Université Paris-Saclay, Leeds University, Université de Fribourg, Université de Montréal, Princeton University). Saxophoniste de jazz, il a récemment enregistré deux albums : *Azawan* (2022), une rencontre entre jazz et chaâbi algérien, et *Zeitgeist* (2024, Prix du disque français de l'Académie du Jazz).

ÉLIE DUFOUR
PIANO

Passionné par le piano dès l'âge de sept ans, bercé par les enregistrements de Miles Davis, Michel Petrucciani, Ella Fitzgerald, Renaud Garcia-Fons, Kenny Kirkland, Art Tatum et Bratsch comme par la musique de Fauré, le pianiste français Élie Dufour commence à étudier le jazz seul tout en suivant des études de musique classique avec Christian Van Den Braesler. À quatorze ans, il entre au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon dans la classe de jazz et d'improvisation de Mario Stantchev, avec qui il se découvre une passion pour les musiques bulgare et tzigane. Il y rencontre aussi Yann Phayphet et Marc Michel, avec qui il crée EYM Trio en 2011. Il suit en parallèle les enseignements de Franck Avitabile, Olivier Truchot, Mulgrew Miller et Jason Lindner. En 2015, il remporte avec EYM Trio les premiers prix du Concours de jazz de La Défense et du Tremplin Jeunes Talents de jazz à Saint-Germain-des Prés, le deuxième prix, le Prix du public et le Prix de soliste du Festival international de jazz de Getxo. Avec EYM Trio encore, il est invité par les plus grands festivals de jazz, de Tokyo à New York en passant par Calcutta, Taichung, Jarasum, Medellín ou Vienne, et initie la web série *Nomad' Sessions*. Il se joint également en tant que sideman aux groupes de Natacha Atlas, Electric Mamba, Six-Ring Circus, Captain Stambolov et Suissa. Il met à profit les confinements de la pandémie de Covid-19 pour élaborer avec l'ingénieur Robert Kieffer un système d'étouffoir démultipliant les possibilités du piano à queue, ce qui lui ouvre, en tant qu'interprète, un nouveau champ créatif. Depuis 2024, il se recentre sur la France et mettre la création au centre de sa vie avec des artistes comme Varijashree Venugopal et Leïla Martial. Il compose et enregistre cinq albums : *Genesi* (2013), *Khamsin* (2016) avec Mohamed Abozekry et Marian Badoï, *Sadhana* (2018) avec Gilad Hekselman et Mirande Shah, *Bangalore* (2023) avec Varijashree Venugopal, et *Casablanca* (2024).

YANN PHAYPHET
CONTREBASSE

Le contrebassiste lyonnais Yann Phayphet découvre la musique durant sa scolarité à l'École nationale de musique, de danse et d'art dramatique de Villeurbanne et au Conservatoire à rayonnement régional de sa ville natale sous l'impulsion de Jérôme Regard. Il s'oriente définitivement vers la musique après plusieurs années d'études d'ingénieur, développant un son jazz avec un *background* très binaire peu commun pour un contrebassiste. Avec EYM Trio, dont il est le bassiste, il est lauréat du Concours de jazz de La Défense, du Tremplin Jeunes Talents de jazz à Saint-Germain-des Prés et du Festival international de jazz de Getxo. Ses collaborations variées témoignent de sa flexibilité stylistique et compositionnelle. À la contrebasse et à la basse électrique, il embrasse la *nude soul* et le hip-hop au sein d'Electrophazz, la *latin fusion* avec Mahssi, le *modern jazz* avec le Thibaut Saby Quartet. Avec EYM Trio, il effectue des tournées en France et en Europe, accueilli par les festivals de jazz de Tokyo, Kolkata, Jarasum, Taichung, Medellín, Jazz à Vienne, Jazzablanca et le Golden Jazz Trophy. Il se produit également en tournée au Japon, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Colombie, au Mexique et dans plusieurs pays européens. Il enregistre cinq albums avec EYM Trio : *Genesi* (2013), *Khamsin* (2016), *Sadhana* (2018), *Bangalore* (2023) et *Casablanca* (2024).

MARC MICHEL
BATTERIE

Initié à la musique par son père guitariste dès l'âge de quatre ans, le batteur, compositeur et multi-instrumentiste français Marc Michel choisit quelques années plus tard d'étudier la batterie. Il est diplômé en percussion classique, musique de chambre, harmonie classique, jazz et théorie musicale des conservatoires de Paris et de Lyon. L'obtention d'une bourse d'études le conduit à se perfectionner ensuite à la Royal Academy of Music de Londres, où il obtient un master de jazz avec la plus haute distinction. Durant ses années lyonnaises, il rencontre Élie Dufour et Yann Phayphet, qui deviennent ses complices du EYM Trio. Avec eux, il se distingue au Concours de jazz de La Défense, au Tremplin Jeunes Talents de jazz à Saint-Germain-des Prés et au Festival international de jazz de Getxo. Il est par ailleurs récompensé par le Paris Jazz Club (band et soliste) et par le Tremplin Golden Jazz Trophy, et nommé dans la liste des batteurs de l'année par *Jazzwise*. Il se produit et enregistre avec les plus grands artistes de jazz actuels, parmi lesquels Kurt Rosenwinkel, Ben Wendel, Seamus Blake, Chris Cheek, Doug Weiss, Joshua Ginsburg, Jasper Høiby, Tom Ollendorff, Alex Hitchcock et Kit Downes. Ces nombreuses collaborations lui valent d'être présent dans les grands rendez-vous internationaux du jazz, de Tokyo à New York en passant par Calcutta, Taichung, Jarasum, Londres, Medellín, Stockholm, Copenhague, Love Supreme, Jazzablanca et Jazz à Vienne. Plusieurs des albums auxquels il contribue sont particulièrement distingués, comme *Planet B* de Jasper Høiby, désigné comme l'un des meilleurs albums de l'année par le magazine *Downbeat*, ou encore *The Antidote* de Matt Ridley, couronné d'un Parliamentary Jazz Award, et *Em.perience* de Fabia Mantwill, salué du Prix de jazz allemand.

VARIJASHREE VENUGOPAL
VOIX, FLÛTE

Originaire du Sud de l'Inde, près de Bangalore, Varijashree Venugopal baigne depuis son enfance dans le riche milieu musical de la musique classique carnatique. Très tôt reconnue comme une enfant prodige, elle est en mesure, dès l'âge de dix-huit mois, d'identifier cent *ragas* carnatiques, et commence à se produire en concert dès ses quatre ans. Initialement formée par ses parents musiciens, Vidwan H. S. Venugopal et Vidhushi T. V. Rama, elle se perfectionne auprès de Vidhushi H. Geetha, Vidhushi Vasantha Srinivasan et Vidwan D. S. Srivatsa, puis plus tard auprès de Ganakalanidhi Vidwan Salem P. Sundaresan. Nommée aux Grammy Awards en 2024, elle est reconnue pour son aptitude unique à utiliser sa voix comme un instrument et à fusionner son chant avec diverses cultures musicales en utilisant les techniques de chant indiennes. Son ouverture sur le monde l'invite à s'intéresser depuis de nombreuses années à des styles variés, dont le jazz, et à croiser les techniques, le son et l'âme du chant indien avec d'autres esthétiques musicales. Au-delà de ses talents de chanteuse, elle est également flûtiste, compositrice, auteure et enseignante. Elle collabore avec de nombreux artistes parmi lesquels Bobby McFerrin, Michael League et Snarky Puppy, Victor Wooten, Béla Fleck, Hamilton de Holanda, Eddie Gómez, C4 Trío, Trio Bobo, Anat Cohen, Jacob Collier, Praveen D. Rao, Sandeep Chowta, Ricky Kej et EYM Trio.

B. C. MANJUNATH
VOIX, PERCUSSIONS VOCALES, PERCUSSIONS

Fils de Karnataka Kalasree Vidwan B. K. Chandramouli, artiste vétéran du mridanga, le percussionniste indien B. C. Manjunath apprend le mridanga avec Karnataka Kalasree K. N. Krishna Murthy et Sangeetha Kalanidhi Dr. T. K. Murthy. Il est titulaire du titre d'Asthana Vidwan remis par Sa Sainteté Kanchi Kamakoti Peetadhipathi Jagadgur. Virtuose de son instrument à la renommée mondiale, il développe également à un rare degré de maîtrise la pratique du *konnakol*, une technique sophistiquée de percussion vocale issue de la tradition carnatique de l'Inde du Sud, qui permet la composition, l'exécution et la communication des rythmes. À la scansion de la voix s'ajoute souvent le décompte du *tala* (mètre, cycle rythmique) avec la main, comme le fait B. C. Manjunath. Compositeur novateur, il découvre de nombreux cycles rythmiques uniques tels que le *tala* de Fibonacci, le *tala* des nombres triangulaires, le *tala Gurukrupa* et en pratique d'autres qui lui sont propres. Musicien sensible et curieux d'esthétiques variées, il est actif en Inde et en Europe dans un champ musical vaste et transdisciplinaire qui croise musique classique indienne, création contemporaine, jazz et musiques du monde. Il accompagne de nombreux grands noms indiens, notamment Sangeetha Kalaratna et R. R. Keshavamurthy. Il partage également la scène avec des légendes internationales comme le chanteur soufi turc Kâni Karaca et le tromboniste américain Robin Eubanks. Il collabore avec les compositeurs Rafael Reina et Riccardo Nova, le groupe indo-hollandais Bhedam, le Conservatoire d'Amsterdam et, depuis 2014, l'Akram Khan Company. Il consacre une partie de son activité à la transmission.

EYM TRIO — VARIJASHREE VENUGOPAL — B. C. MANJUNATH
— Samedi 5 juillet, 21h

CONCERT FINAL RÉSIDENCE INSTRUMENTS
— Lundi 7 juillet, 19h

CONCERT FINAL RÉSIDENCE VOIX — ENSEMBLE CORRESPONDANCES
— Mardi 8 juillet, 21h

QUATUOR DIOTIMA
— Mercredi 9 juillet, 21h30

STÉPHANE DEGOUT — QUATUOR DIOTIMA
— Jeudi 10 juillet, 19h

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI — MICHAŁ BIEL
— Vendredi 11 juillet, 20h

ERMONELA JAHO — PANTESILENA JAHO
— Samedi 12 juillet, 19h

WAED BOUHASSOUN QUINTET
— Dimanche 13 juillet, 21h

SIR SIMON RATTLE — SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
— Mercredi 16 juillet, 20h

JONAS KAUFMANN — DIANA DAMRAU — HELMUT DEUTSCH
— Jeudi 17 juillet, 20h

LES PÊCHEURS DE PERLES — BIZET
LES MUSICIENS DU LOUVRE — MARC MINKOWSKI
— Samedi 19 juillet, 20h

LA FORZA DEL DESTINO — VERDI
CHŒUR ET ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE LYON — DANIELE RUSTIONI
— Dimanche 20 juillet, 21h30 – Les Chorégies d'Orange

EVAN ROGISTER — ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
— Jeudi 17 juillet, 21h30 – Les Chorégies d'Orange
— Lundi 21 juillet, 20h

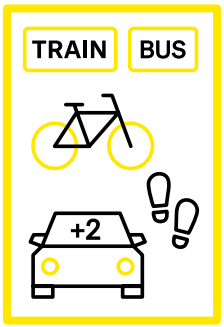
FESTIVAL-AIX.COM

@Festival d'Aix-en-Provence

@festivalaix

CHARTE DE L'ÉCO-FESTIVALIER

Mobilisé depuis plus de dix ans, notamment par le prisme de l'écoconception des décors, le Festival d'Aix-en-Provence est engagé dans **une stratégie ambitieuse de réduction de son empreinte environnementale.** Une sensibilisation des équipes, un audit énergétique, un calcul de l'impact carbone, des formations et groupes de travail dédiés permettent au Festival de se doter d'un plan d'action complet à déployer sur les prochaines années. **Soutenez notre démarche et aidez-nous à rendre le Festival d'Aix plus écoresponsable !**



Réduisez la pollution :

— Pour vous rendre au Festival d'Aix, nous vous invitons à privilégier les transports en commun et les modes de déplacement respectueux de l'environnement.
— Lors de vos trajets en voiture, nous vous encourageons à privilégier le covoiturage. N'hésitez pas à vous inscrire et à proposer votre trajet directement sur le site du Festival (rendez-vous sur les pages des spectacles, rubrique « Venir au Festival »).
— Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact carbone de votre déplacement, vous pouvez consulter la page transport du site impactco2.fr/outils.

Limitez les déchets :

— Les gourdes sont autorisées dans tous les lieux et sur toutes les représentations du Festival d'Aix. Des points d'eau sont à votre disposition. Demandez à nos équipes d'accueil !
— Prendre un seul programme de salle imprimé lors de votre venue en couple ou en famille, et le déposer dans les bacs de recyclage prévus à cet effet à l'issue du spectacle, c'est aussi nous aider à réduire l'impact de nos impressions.

Préservez les lieux :

— Des poubelles et des cendriers sont à votre disposition dans tous les lieux du Festival.

EN SAVOIR PLUS SUR LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE DU FESTIVAL : festival-aix.com

SNCF VOYAGEURS *partenaire du Festival, accompagne les publics dans leur mobilité douce.*

LES ÉQUIPES DU FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE 2025

Directeur général
† **Pierre Audi**
Conseiller pour l'édition 2025
Bernard Foccroulle
Directeur général adjoint
Olivier Leymarie
Administratrice déléguée
Stéphanie Deporcq
Directeur technique et de production
Josep Maria Folch
Directeur de l'administration artistique
Julien Benhamou
Directeur technique
Philippe Delcroix
Secrétaire générale
Sophie Ragot
Directeur du mécénat et développement
Aymeric Lavin
Dramaturge et conseiller artistique
Timothée Picard
Responsable de la coordination artistique
Béatrice de Laage
Directrice de la communication et du marketing
Catherine Roques
Administrateur artistique délégué, directeur adjoint de l'Académie et de la programmation de concerts
Cameron Arens
Académie et programmation de concerts
Chargées de production
Ezgi Naz Muti
Maude Pittilloni-Maestracci
Assistante de production
Ingrid Kramer
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et programmation Méditerranée
Directrice adjointe
Pauline Chaigne
Chargées de production
Léa Denecker
Léopoldine Leblanc
Ryme Zahidi
Assistante de production
Delphine Brebis--Mathias
Direction de la production
Adjointe au directeur de production
Julie Fréville
Administratrice de production
Manon Bohn
Chargée de production
Guillemette Bagneris
Attachée de production
Roxane Salles
Assistante de production
Margaux Warnet

Les équipes de la direction technique et l'ensemble des équipes du Festival, permanentes, saisonnières et intermittentes, qui ont œuvré pour rendre la présentation de ce concert possible.

Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires privés et tous les philanthropes et mécènes individuels qui nous accompagnent et œuvrent au rayonnement du Festival.

CORUM L'EPARGNE GRAND PARTENAIRE

CIC · Karolina Blaberg Stiftung · ammodo art · TotalEnergies Fondation · AXA · NGE · Société Générale Fondation d'Entreprise · ART FOUNDATION MENTOR LUCERNE · LUMA FOUNDATION · CAMPRA · Fondation Festival d'Aix-en-Provence Académie des Beaux-Arts · France Musique · arte

Soutenu par

Ministère de la Culture Liberté Égalité Fraternité · Aix en Provence Ville Capitale · Département Bouches du Rhône · Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur · La Métropole Aix-Marseille-Provence · Pasino Grand

Fabrication : STIPA — Le présent document est réalisé sur du papier FSC*, par un imprimeur labellisé Imprim'Vert, certifié ISO 14001.
Création graphique : Irma Boom. Exécution graphique : Laurie Wagner.
Siège social — Palais de l'Ancien Archevêché – 13100 Aix-en-Provence – N^{os} de licences d'entrepreneur de spectacle : 1-1119586 / 2-1119587 / 3-1119588.
Crédits photos : Élie Dufour © Éric Meurice — Yann Phayphet © Eric Meurice — Marc Michel © Pascale Canard-Volland — Varijashree Venugopal © Éric Meurice

DESIGN IRMA BOOM