

AIX EN JUIN

AIX EN JUI

AIX EN JU

AIX EN J

AIX EN

AIX E

AIX

AI

A

CONCERT
NEDYALKO
GLOBALKAN

MERCREDI 18 JUIN — 21H
VILLA LILY PASTRÉ

CONCERT

NEDYALKO NEDYALKOV — GLOBALKAN

KAVAL

NEDYALKO NEDYALKOV

CHANT

STOIMENKA NEDYALKOVA

SAXOPHONE SOPRANO

ARNAU GARROFÉ FARRÀS

GUITARE

PETAR MILANOV

BATTERIE

STOYAN YANKOULOV

Inter Grace

Yove

Rano Ranila Dilyana

Like Salsa

Up-Down

Kalino Milo

Wonder Wheel

Libertango

Tima's Eleven

To Aroma

Ochi, Ochi, Pusti Chorni Ochi

— Parmi les musiques méditerranéennes, les musiques balkaniques occupent une place centrale. Et parmi ces dernières, la tradition bulgare jouit d'un statut particulier. D'abord parce qu'elle se fonde sur différents rythmes complexes et asymétriques, les *aksak* (ce mot d'origine turque signifie *boîteux*), qui combinent des temps longs (ternaires) et courts (binaires) ; et ensuite ensuite parce qu'elle doit sa sonorité singulière à un instrument : le kaval. Cette flûte droite présente des similarités avec son voisin, le ney turc, que l'on entendra après-demain lors du concert donné par Sinan Arat à l'Abbaye de Silvacane. Elle s'en distingue en revanche par sa facture en trois parties démontables, et par sa sonorité qui laisse entendre plus de souffle que celle du ney.

En plus d'être l'un des maîtres actuels les plus réputés du kaval, Nedyalko Nedyalkov, le fondateur de GloBalkan, est l'un des meilleurs connaisseurs des musiques traditionnelles bulgares : « L'un des aspects positifs du régime communiste qui a duré jusqu'en 1989 était la qualité de l'enseignement des musiques folkloriques. Au Conservatoire, j'ai ainsi pu me former aux styles des huit régions du pays, avant de trouver des places dans des orchestres folkloriques, comme celui de la Radio nationale. »

Identité nationale forte ne rime pas nécessairement avec repli sur soi. Dans le cas de Nedyalko Nedyalkov, elle s'articule avec une grande ouverture à de nombreuses musiques traditionnelles. « Je la dois à ma carrière de musicien de mariage. Dans ce contexte, vous devez pouvoir jouer tout ce

que le public vous demande : des morceaux bulgares, bien sûr, mais aussi grecs, serbes ou macédoniens. » Cette expérience d'ouverture à l'altérité musicale a également été nourrie par deux rencontres fondamentales. « La première est celle de Jordi Savall [en 2013, pour le disque *Bal-Kan* d'Hespèrion XXI]. Avec lui, j'ai appris comment faire dialoguer des instruments et des traditions musicales *a priori* étrangères l'une de l'autre. »

À cette expérience, en tout point comparable à celle vécue par Waed Bouhassoun, qui se produira cette saison au Festival d'Aix, s'ajoute une collaboration de quatre ans (2012-2015) avec Fabrizio Cassol, qui est le directeur artistique des Sessions de composition collective de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, et son trio Aka Moon. « Les deux albums [*Aka Balkan Moon* et *Alef Ba*] que nous avons enregistrés m'ont fait comprendre l'intérêt d'adapter des musiques traditionnelles à des styles considérés comme plus modernes, géographiquement proches ou lointains. »

Ces deux rencontres ont joué un rôle décisif dans la fondation de GloBalkan en 2017.

Kaval, saxophone soprano, guitare, batterie : la formation a tous les airs d'un quartet de jazz où l'instrument bulgare remplacerait la trompette. Mais elle peut également s'apparenter à une formation de musique bulgare modernisée, dans la mesure où Stoyan Yankoulov ajoute à sa batterie des percussions traditionnelles (le tambour tupan par exemple), et où la guitare et le saxophone soprano sont employés depuis de nombreuses années dans la musique des Balkans.

Le rapprochement entre jazz et musiques bulgares est clairement affirmé dans le premier morceau de l'album *Wonder Wheel* (2019), « Inter Grace », d'où seront tirés la plupart des morceaux présentés ce soir : un solo de kaval sur une rythmique aksak précède une improvisation de saxophone sur une *walking bass* typique du bebop.

D'autres morceaux témoignent de la dimension effectivement « globale » de l'inspiration et de la culture musicale de Nedyalko Nedyalkov. « Yove » fait alterner des rythmiques funk adaptées au mode rythmique *jovino horo* (3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2) et des glissements d'accords parfaits popularisés par des groupes de musique celtique actuelle comme Danu. Quant à la mélodie traditionnelle « Rano Ranila Dilyana » (la seule du répertoire du groupe, avec « Ochi, Ochi, Pusti Chorni Ochi »), sa couleur modale éolienne et défective (sans sixte) présente de nombreuses similitudes avec l'une des chansons kabyles les plus connues : *A Vava Inouva* (Idir). Il en va de même avec l'autre ballade de ce programme : « To Aroma ».

D'autres morceaux utilisent des rythmiques très sophistiquées dont l'efficacité repose sur une mise en place virtuose. C'est le cas de « Like Salsa », qui porte la marque *latin jazz* du pianiste dominicain Michel Camilo tout en faisant un clin d'œil malicieux au célèbre « Toréador » de *Carmen*. Amérique du Nord, Caraïbes... le voyage se poursuit en Amérique du Sud avec la reprise du fameux « Libertango » d'Astor Piazzolla (1921-1992), adapté à des métriques traditionnelles bulgares à cinq puis sept temps. Dernière

étape en Andalousie, avec « Kalino Milo » et « Tima's Eleven », tous deux empreints des rythmes, des harmonies et des *palmas* caractéristiques du flamenco.

La musique de GloBalkan résulte donc d'appropriations stylistiques tous azimuts. D'appropriations de pratiques instrumentales également : la guitare de Petar Milanov joue souvent le rôle d'une contrebasse. Quant au saxophone d'Arnau Garrofé Farràs, il se rapproche, dans les longues mélodies sinueuses de « Wonder Wheel » et d'« Up-Down », de la clarinette bulgare, avec son ornementation virtuose (également employée au kaval et à l'accordéon) consistant à appoggiaturer chaque note d'une mélodie rapide. Nedyalko Nedyalkov n'est pas en reste : « Ce que j'aime faire avec mon kaval, c'est chercher des sons qui se rapprochent du ney, du bansurî (flûte utilisée dans la musique classique indienne, et que l'on pourra entendre le 5 juillet, lors du concert du EYM Trio avec Varijashree Venugopal) ou du son de certaines flûtes baroques. »

Les musiciens de GloBalkan réalisent ainsi une sorte d'idéal contemporain : proposer une musique à la fois ancrée dans un territoire, et ouverte à toutes les inspirations, sans frontières.

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.

NEDYALKO NEDYALKOV

KAVAL

— **Nedyalko Nedyalkov** est un compositeur et joueur de kaval bulgare. Il se produit en tant que soliste depuis 1996 avec l'Orchestre de la Radio nationale bulgare et enseigne son instrument et la musique des Balkans au sein de plusieurs institutions. En 2009, il est invité par Jordi Savall à intégrer le projet *La Tragédie cathare* sur l'histoire du bogomilisme. Cette première collaboration en amène d'autres, telles que *Mare Nostrum*, *La Sublime Porte*, *L'Esprit des Balkans*, *Bal-Kan* et *Dinastia Borgia*. Nedyalko Nedyalkov est également présent aux côtés de nombreux ensembles et institutions bulgares ↓

et internationales, notamment Grupa Maistori, le Trio Balarom et le Quatuor Petar Ralchev, ainsi que sur des albums comme *Thracian Rhapsody*, *Traces of Thrace*, *Hichiria*, *Ikadem Orkestar*, *Kaba Horo* et *Aka Balkan Moon*. Il compte à son actif deux disques en solo : *The Art of Kaval* (2004) et *I Want to Say* (2014).

STOIMENKA NEDIALKOVA

CHANT

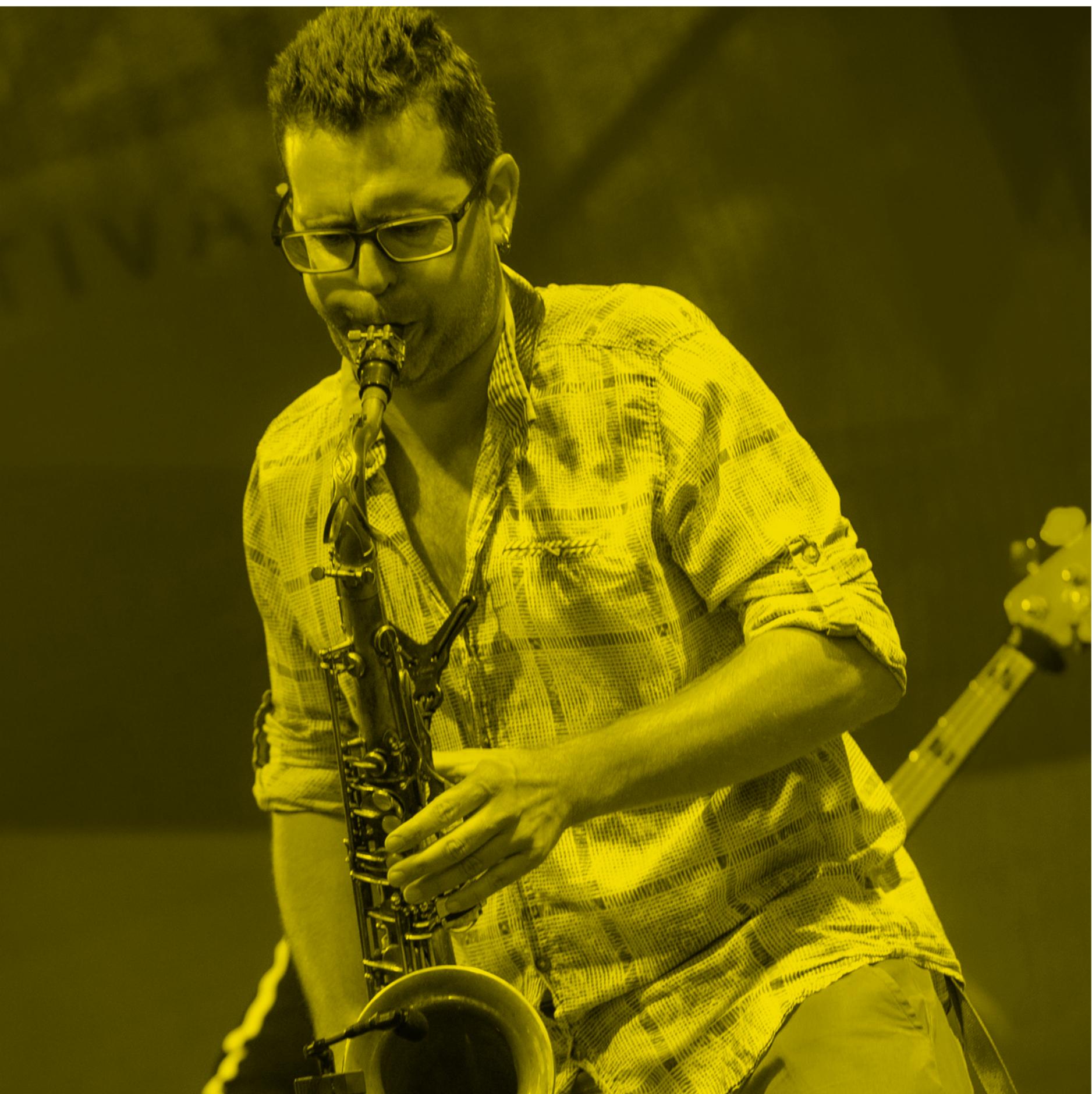
— La chanteuse bulgare **Stoimenka Nedialkova** accomplit ses études à l'École nationale des arts folkloriques de Shiroka Laka et à l'Académie de musique de danse et des beaux-arts de Plovdiv. Elle se produit en tant que soliste avec le chœur Les Voix bulgares Angelite, ce qui l'amène à chanter aux côtés d'artistes tels que Bobby McFerrin, Phil Collins, Jan Garbarek, le groupe Huun-Huur-Tu, Chris Hinze, le Moscow Art Trio, Eddie Jobson ou bien encore Adriano Celentano. Elle participe au projet *Bal-Kan* de Jordi Savall et chante dans la musique

du dessin animé *Frère des ours* de Walt Disney. Sa discographie comprend plusieurs albums avec le chœur Les Voix bulgares Angelite et d'autres musiciens. Stoimenka Nediaalkova est une figure active de l'enseignement du chant traditionnel bulgare.

ARNAU GARROFÉ FARRÀS

SAXOPHONE SOPRANO

— Originaire d'Espagne, **Arnau Garrofé Farràs** étudie le jazz à La Haye et à Rotterdam. Il part ensuite en Asie pour élargir son horizon musical et se produit dans différents clubs de Bangkok et Kuala Lumpur. Il revient en Europe en 2016, année où il est récompensé en tant que « meilleur instrumentiste solo » au Festival de Jazz Johnny Răducanu de Brăila, en Roumanie. Installé aujourd'hui à Sofia, il joue autant sur les scènes de ce pays, notamment en tant que membre du Big Band de la Radio nationale bulgare, que dans l'ensemble des Balkans. Son domaine

d'activité s'étend du jazz aux musiques électronique, funk ou du monde. Son premier enregistrement, *Frantik Zen*, décroche en 2023 le prix du meilleur album de jazz et musique alternative des R&B Awards du magazine *Top Shelf Music*.

PETAR MILANOV

GUITARE

— Le guitariste bulgare **Petar Milanov** est diplômé de l'École nationale des arts folkloriques de Shiroka Laka. Entre 2002 et 2019, il est membre de l'Ensemble Philip Kutev qui le rend sensible à l'influence du compositeur Georgi Andreev. Il participe à des émissions télévisées de folklore et se produit notamment aux côtés de l'acteur Kamen Donev, du Trio Theodosii Spassov ou de Hristina Beleva, interprète de gadulka, avec qui il enregistre les albums *In Focus* (2011) et *Let Me Tell You* (2014). En 2017, il accompagne la chanteuse Darina Zlatkova ↓

dans son disque *Just Feel....*. On le retrouve également aux côtés de l'artiste Belonoga et sur l'enregistrement *BooCheeMish* du chœur Le Mystère des voix bulgares. Il intègre enfin l'ensemble GloBalkan et le groupe Cinga Manga Funk. Il est depuis 2022 soliste au sein de l'Orchestre folklorique de la Radio nationale bulgare et membre de l'Angel Demirev Acoustic Trio.

STOYAN YANKOULOV

BATTERIE

— **Stoyan Yankoulov** est un batteur et percussionniste bulgare, formé à l'Académie nationale de musique de Sofia, qui élargit les techniques traditionnelles de jeu sur la batterie et les percussions. Il est lauréat du Prix Lira de Cristal et d'autres distinctions. Il travaille pendant sept ans avec le Big Band de la Radio nationale bulgare et joue avec divers groupes folkloriques, de rock, de pop et de jazz. Il collabore avec des musiciens tels que Bobby McFerrin, Juan García-Herreros, Theodosii Spassov, Ivo Papazov et Milcho Leviev, se produisant sur de

nombreuses scènes de concert et festivals. Sa discographie comprend des albums avec des musiciens bulgares et internationaux.

VOUS AVEZ AIMÉ CE CONCERT ?
VOUS AIMEREZ AUSSI...

GRÂCE ET FRACAS

DU 19 AU 25 JUIN
LA MANUFACTURE

[> PLUS D'INFORMATIONS](#)

LES VOIX DE SILVACANE SINAN ARAT

VENDREDI 20 JUIN > 20H
ABBAYE DE SILVACANE

[> PLUS D'INFORMATIONS](#)

LES VOIX DE SILVACANE EV'AMU — NEDYALKO NEDYALKOV

SAMEDI 21 JUIN > 16H
ABBAYE DE SILVACANE

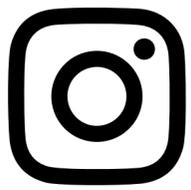
[> PLUS D'INFORMATIONS](#)

#AIXENJUN

TOUTE L'ACTUALITÉ
D'AIX EN JUIN SUR
FESTIVAL-AIX.COM

FESTIVALAIX

FESTIVALAIX

