

RASKOVNIK

Charlène Ploner/ Nicolas Arnoult

Musique des Balkans sous le Danube
création 2021

*La Raskovnik est une plante aux vertus magiques,
qui permettrait d'ouvrir ce qui est fermé et de découvrir ce qui est caché.
Plante rare que l'on trouve dans quelques régions du sud des Balkans,
et que peu savent reconnaître...*

Charlène Ploner : voix, contrebasse, viole de gambe, saz
Nicolas Arnoult : piano, accordéon, chœurs
Conseil musical : Milica Péjanovic
Conseil à l'écriture, mise en scène : Vincent Clergironnet
Costumes : Saoulé Hallez

Naissance du duo

Charlène et Nicolas se croisaient ici et là depuis des années, et envisageaient de créer un duo afin de mêler les richesses de leurs univers musicaux. La voix lumineuse et envoûtante, les envolées poétiques du piano, les couleurs des cordes acoustiques frottées ou pincées avec la contrebasse, le saz et la viole... L'envie de mêler les sons étant là !

Répertoire

La question du répertoire s'est affinée assez vite.

Charlène et Nicolas sont tous les deux passionnés par les musiques des Balkans, et du pourtour Méditerranéen.

Charlène a fondé en 2017 le Chtok Tok Orchestra, croisière musicale à l'est de la Méditerranée. Elle travaille avec Khadija El Afrit sur le chant arabe et Eléonore Fourniau sur les chants d'Anatolie.

Nicolas a créé un spectacle musical jeune public « Uskudar » sur l'histoire du chant Uskudar à travers les différentes régions des Balkans, et a développé la pratique de ses musiques.

Ils se retrouvent donc naturellement autour d'un répertoire basé sur les musiques traditionnelles de l'ex-Yougoslavie. Serbie, Bosnie, Croatie, Macédoine et également échappées en Grèce, Bulgarie, Turquie.

Dans ce projet ils sollicitent Milica PEJANOVIC, d'origine serbe, professeur de musique, pour ses conseils musicologiques quant au répertoire, au style, à la prononciation etc, afin d'être dans la justesse d'interprétation et de sens.

Instruments

Le piano s'accorde à merveille avec ce répertoire, et amène une touche de modernité et de poésie plus contemporaine. La contrebasse apporte la rondeur et l'aspect rythmique, peut aussi développer des mélodies onctueuses à l'archet. La viole de gambe amplifie le côté mystique des chants, et rappelle le son de la gadulka bulgare. Le saz accentue la touche orientale, trace de l'influence ottomane dans certains chants.

Nous jouons avec des textures sonores contrastées : douceur du piano, son voilé de la viole, la profondeur de la contrebasse et la voix lumineuse...

Le jeu en duo offre une belle place à la liberté de jeu. Liberté de création, dans l'interaction et la lecture des thèmes. La sobriété rencontre la virtuosité.

Des territoires inspirants

Les différents pays des Balkans ont su cultiver au cours du temps des spécificités musicales bien particulières. La Serbie et ses orchestres de cuivre, la Bosnie avec le style Sevdah, la Croatie où l'on retrouve beaucoup de chœurs et de polyphonies, la Macédoine avec ses danses en rythmes impairs...

Les styles sont propres à chaque région, mais évidemment la musique voyage et l'on retrouve des influences et des mélanges de culture, d'autant que ces pays ont été unifiés en une seule Yougoslavie pendant quelques dizaines d'années.

Par ailleurs, on observe la trace du monde Ottoman, les Balkans ayant été occupés pendant près de 500 ans à l'époque médiévale. Le style Sevdah, notamment, en Bosnie et Croatie, avec ses chants exprimant la douleur d'amour rappelle les chants turcs dont le thème est très souvent également l'amour passionné, dévorant, impossible. D'ailleurs, ces chants auparavant étaient accompagnés par le saz, qui est par excellence l'instrument turc !

Dans ces chansons mélancoliques, on retrouve également le fameux « Aman aman » utilisé dans les chants d'Anatolie, sorte de prière, de rapport mystique. Au delà des maux d'amour, on ressent une dimension spirituelle, et le chanteur exprime ainsi la douleur de vivre, l'aspect d'une réalité difficile, d'un paradis perdu.

Ces rapprochements historiques et musicologiques sont intéressants et nourrissent notre envie de partager un répertoire diversifié mais riche en correspondances. Pour le situer nous pouvons nommer en sous titre : les Balkans sous le Danube. Car nous mettons de côté la Roumanie afin de nous concentrer sur les pays de l'ex Yougoslavie, qui orment déjà une vaste zone, riche et diversifiée.

Sources discographiques

Himzo Polovina, Saban Bajramovic, Amira Medunjanin, Bilja Krstic, Unsija Redzepova, Mostar Sevdah Reunion, Jadranka Stojaković,...

Agenda

La mise en place du projet s'est vue retardée par les confinements successifs et les projets en cours déjà prenants qui se sont vus reportés. Les agendas chamboulés de 2020 et 2021 n'ont laissé que peu de temps au travail de ce projet ; Nous souhaitons aboutir les deux formes pour l'hiver 21.

Liens

Voici le lien pour écouter un enregistrement de travail :
<https://soundcloud.com/charlene-ploner/sets/raskovnik>

Deux formules de concert

1) Concert adultes

RASKOVNIK

Musiques des Balkans sous le Danube

Durée : 60 minutes
public adulte.

Répertoire de musiques traditionnelles, réarrangés avec notre liberté d'inspiration et sincérité d'expression.

Conseil musical : Milica Pejanovic

2) Concert Jeune public

RASKOVNIK

«Dans le sac de Ljubica»

Concert pour jeune public à partir de 7 ans.

Durée 45 minutes.

Conseil musical : Milica Pejanovic

Accompagnement à l'écriture et mise en scène : Vincent Clergironnet

Costumes : Saoulé Hallez

Le répertoire est étoffé d'une histoire évoquant les difficultés d'intégration d'enfants migrants, et l'amitié qui peut éclore par la rencontre et l'ouverture à l'autre. Les auditeurs peuvent s'identifier aux personnages, dépassant ainsi le contexte géographique et musical proposé, et vivre à travers le spectacle les aspects positifs de la tolérance, de la curiosité et de l'amitié.

Synopsis : une jeune fille, Ljubica, fuyant la guerre, a quitté son pays. Nouveau départ, nouvelle vie. Mais dans sa nouvelle école, les enfants se méfient d'elle. Elle est rejetée car différente. Mais un jour, par un hasard qui n'en est pas un, elle va échanger son sac avec une autre élève. Cette autre élève est celle qui raconte l'histoire : Charlène. Et dans le sac de Ljubica se trouvent des objets évoquant son passé, son aventure... une vie précieuse, pleine de force et d'émotions. Et les chansons tirées du répertoire prennent leur sens et leur envol à travers cette histoire.

Biographies

Nicolas Arnoult est pianiste et accordéoniste. On peut l'entendre jouer au sein de collectifs d'improvisation et de jazz contemporain (Emil 13, Le Bazardier, trio Linky Toys), avec des ensembles de musiques du monde (La esquina latina, Eclectik Percussions Orchestra, Üsküdar...) ou encore auprès de chanteurs (Balthazar, Emanuel Bémer).

Passionné par la création musicale, il compose et improvise au gré de ces différents courants musicaux. Il dirige également "La fanfare des enfants du boucher", grand orchestre participatif de plus de 100 musiciens et se produit régulièrement avec des compagnies de théâtre (compagnie Urgence, compagnie Tiramisu, compagnie L'escalier), des auteurs (Antoine Mouton, Sophie G. Lucas) ou encore lors de ciné-concerts (Nerven).

Actuellement il travaille essentiellement autour des musiques de la fanfare des enfants du boucher, du spectacle d'Emanuel Bémer "Je est une autre", du duo Üsküdar (jeune public) et du groupe noisy-jazz Shootin' chestnuts.

Titulaire du D.E. de jazz, il confronte les expériences, les ressentis et les différents modes d'apprentissage.

Charlène PLONER est chanteuse, contrebassiste, multi instrumentiste et clown. Elle compose musiques et chansons, pour voix et contrebasse. Elle se passionne pour les musiques du monde, particulièrement la musique des balkans et du pourtour méditerranéen.

Titulaire d'un 1er accessit niveau 4 en contrebasse classique, au conservatoire de Nancy, elle se forme plus tard à d'autres instruments à cordes : la viole de gambe et le saz. Elle développe le chant lyrique avec Joanna Hinde, et travaille les différents outils de la voix avec la Méthode Estill. Avec Khadija El Afrit, elle développe le chant arabe, et avec Eléonore Fourniau, elle se forme aux musiques d'Anatolie. Elle se forme au clown avec Francis Albiero, Daphné Clouzot, Clémentine Jolivet.

Elle est chanssonnière avec les Papillons, et dans les Sourcieuses de 2001 à 2017. Elle compose et accompagne le théâtre (Le moujik, Michel Dydim...)

En 2010 elle crée sa Compagnie : Le pays de ma tête, dans lequel elle développe son univers musical libre, inspiré du monde et où elle chante en charabia instantané. Le concert « Les airs traditionnels du Pays de ma tête » est en tournée avec les JM de France de 2012 à 2014.

Elle compose les œuvres de la Cucurbit'à sons, entresort musical dans un carrosse-citrouille. Elle fonde le « ChtoK-Tok Orchestra », croisière musicale sur les pourtours de la méditerranée.

Elle développe le clown avec le solo musical « Schaëtzele », et dans « Oplat'Cha », concert de rue clownesque en création pour 2022.

Contacts

Contact artistique :

Charlène PLONER

06.82.9.66.17

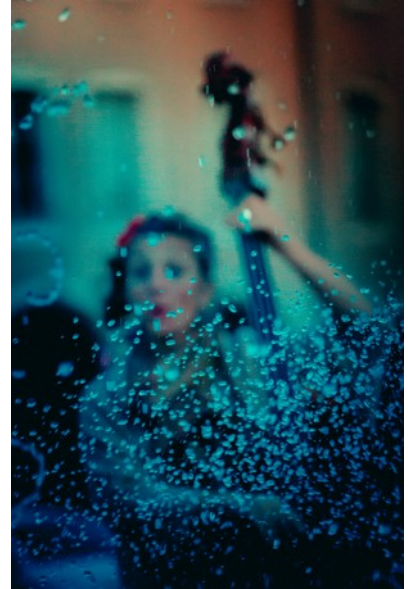
cie@lepaysdematete.fr

1, route de Ménil

88700 Ste BARBE

Num sec soc : 2780255 545030 70

Congés spectacle : K068158

Contact administratif :

ARTENREEL#1

Bureau de Production et de Diffusion de Spectacle

Gérant - Directeur : Joël Beyler

jbeyler@artenreel-diese1.com

6b, rue déserte

67000 STRASBOURG

www.artenreel-diese1.com

03.59.61.09.79

Statut juridique :

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Code APE : 9001Z – Arts du Spectacle

N° SIRET : 793 808 239 000 16

Structure assujetti à la TVA

N° TVA Intracommunautaire :

FR 39 79 38 08 239

Licences entrepreneur de spectacle :

Catégorie 2 : 2-1069468

Catégorie 3 : 3-1069469

Assurance : CIRCLES GROUP SA / DUFAUD ASSURANCE :

RCEXP-CA2068

ARTENREEL #1
BUREAU DE PRODUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT SPECTACLE VIVANT

