

Jasser Haj Youssef & Diana Baroni

LA VOIX COMME RESISTANCE Chants de travail

« De tierra mucho dura fruta non sale buena
Quien, sy non el mesquino,
sienbra en el arena?
Saca galardón poco grand trabajo e grand
pena,
Anda devaneando el pez con la ballena.»

« D'une terre dure, le fruit ne sera pas bon.
Qui, si pas radin, sème dans le sable?
Obtenez une maigre récompense
pour un grand travail
et une grande douleur,
Le poisson rêve avec la baleine.»

Arcipestre de Hita
Livre du Bon Amour (circa 1330)

PRESENTATION DU PROJET **NOTE ARTISTIQUE**

Selon des études étymologiques sur les mots espagnols médiévaux 'trabajo' (travail) et 'trabajar' (travailler), ce verbe exprimerait une tension, une dynamique orientée vers un but rencontrant une résistance.

Sous cette lumière il serait intéressant également de rapprocher le préfixe -tra du latin trans- qui exprime l'idée de passage d'un état à un autre. Aussi dans l'élan de la transformation, en arabe 'Amal (عَمَلٌ) signifie 'travail' et veut (أمل) (s'entendre également 'espoir' : Amal

Enfin, il semble que le mot anglais 'travel' (voyager) provienne du vieux français.

Si c'est bien le cas, il y aurait une source commune à chercher entre travailler et 'travel' avec une bifurcation conduisant d'un côté vers le travail et de l'autre vers le voyage, peut-être autour de l'idée d'un l'Amérique Latine - Jasser Youssef et Diana Baroni se rencontrent pour élaborer une réflexion musicale autour des chants de travail.

En puisant dans l'oralité et le patrimoine musical de leurs aïeux, les artistes déploieront leur imaginaire

pour aborder l'essence de cette tradition musicale dans leurs environnements personnels, tout en tissant leur propre conversation.

Par la voix et le souffle de l'archet de la viole d'amour ou du traverso (flute traversière baroque), la mise en valeur des textes et poèmes en langues indigènes ou en arabe, les artistes proposent un répertoire dont leur point de départ sera l'improvisation, habité par de reprises des compositions originales de Jasser Youssef.

Les sources d'inspiration pour ce programme se situent dans les chants de travail de la terre, des peuples nomades des savanes vénézuéliennes, en aymara, en nahuatl, ou en espagnol, ou des but et d'un effort pour l'atteindre.

Originaires des territoires distants, tout les deux ancrés dans des identités culturelles fortes - le Monde Arabe, pêcheurs de perles d'Oman...

Ce projet est née à l'Abbaye de Royaumont grâce au dispositif Incubateur / hiver 2022.

Une nouvelle résidence artistique de création a suivi à l'Abbaye aux Dames en février 2023, avec le soutien de la FONDATION ORANGE

En octobre 2024 les artistes ont été accueillis à l'Opéra de Lyon.

EQUIPE ARTISTIQUE

Diana Baroni chant, traverso
Jasser Haj Youssef viole d'amour, voix

Romain Lecuyer contrebasse

BIOGRAPHIES

DIANA BARONI traverso, chant

Musicienne entre deux mondes, Diana Baroni - **flûtiste et chanteuse** - se produit dans les festivals les plus prestigieux de la scène de la musique baroque et des nouvelles musiques traditionnelles du monde entier.

D'origine argentine, née au bord du Rio Parana à Rosario, elle étudie depuis enfant plusieurs instruments : guitare, piano, chant, flutes. A l'âge de 14 ans, elle se tourne définitivement vers la flûte traversière qui lui ouvre le répertoire prestigieux de la musique classique et gagne à 17 ans une bourse d'études pour la Yehudi Menuhin Academy de Gstaad, Suisse. De retour à Buenos Aires, elle développe sa carrière de flutiste à travers le répertoire contemporain et les productions du Centre Expérimental du Théâtre Colon.

Entre musique contemporaine et musiques classiques, un parcours éclectique commence.

Grâce au soutien de la Fondation Théâtre Colon, elle revient vers l'Europe, pour étudier l'interprétation historique à la 'Schola Cantorum' de Bâle et le traverso à Amsterdam avec Wilbert Hazelzet et Jed Wentz. Avec Céline Frisch, elle est membre fondateur de l'ensemble **Café Zimmermann**.

Flute solo de ce dernier, leurs disques consacrés à l'oeuvre instrumentale de J.S. Bach, reçoivent les plus importants prix de la critique; le groupe devient désormais une référence de la scène de la musique ancienne.

Elle collabore régulièrement avec Les Musiciens du Louvre, Ensemble Vedado, Ensemble Stravaganza, entre autres.

En tant que soliste, elle se produit ainsi dans le cadre des festivals renommés comme Salzburg, Innsbruck, Ambronay, Saint Denis, Prague, Varsovie dans les plus belles salles d'Europe, et au delà de ses frontières, en Chine, au Japon, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, au Brésil, en Afrique...

Sa curiosité l'amène à explorer d'autres horizons, issus des musiques traditionnelles. Elle suit ainsi des recherches musicologiques, tout en créant des rencontres et associant des partenaires musicaux venus de quatre coins du monde. Pour ces créations, elle convoque le **Brodsky Quartet, Tunde Jegede** ou l'Alter Quintet afin de mêler l'inventivité de la musique contemporaine à la richesse des folklores sud-amérindiens: des projets inclassables naissent et donnent vie à plusieurs albums revivifiant le répertoire latino-américain, tout en affirmant sa sensualité, son dynamisme et sa créativité.

Diana est conviée comme pédagogue par le Centre de Musique Baroque de Versailles, la Summer School de Dartington (UK) et l'Académie International de Sablé sur Sarthe.

En recherche constante de nouveaux métissages, la musicienne ne s'embarrasse d'aucune frontière pour explorer la musique, ses trésors, ses limites, comme un grand voyageur.

«Les mélodies vocales et instrumentales de Baroni sont comme d'anciennes flèches spirituelles transperçant les cœurs modernes.»

SONGLINES MAGAZINE

«Sa musique mouvante bruisse et scintille, une aire de repos à l'écart des autoroutes de la fusion. Une grande voltigeuse »

LES INROCKUPTIBLES

« Diana Baroni leurre l'auditeur, comme une sirène, avec son chant et son jeu séduisant. Résistez-lui à votre péril. » **BBC MUSIC**

JASSER HAJ YOUSSEF viole d'amour

Violoniste, compositeur, musicologue et pédagogue, Jasser Haj Youssef est l'**un des musiciens les plus étonnants de sa génération.**

Né à Monastir, Tunisie, il y passe son enfance à apprendre l'art de l'improvisation et des maqâms avec son père, Hassine Haj Youssef.

Il débute à l'âge de huit ans l'étude du violon oriental au conservatoire de Monastir. Ensuite, il étudie le violon classique et la musique de chambre à l'Institut Supérieur de Musique de Sousse, où il obtient un premier prix en violon classique, une maîtrise en musicologie et remporte le concours de la **Meilleure interprétation musicale arabe** en 2001.

Depuis l'âge de quatorze ans, Jasser partage la scène avec les plus grands artistes de son pays : Salah El Mahdi, Choubeila Rached, Fawzi Chekili ou encore l'Orchestre symphonique tunisien.

Sa parfaite maîtrise du répertoire classique et traditionnel ainsi que ses connaissances en musicologie font de lui l'un des plus brillants représentants de la nouvelle génération de musiciens arabes.

Arrivé en Europe en 2003, pour y poursuivre des études en musicologie, il s'impose rapidement comme soliste auprès des artistes de renommée internationale tels que Barbara Hendricks, Didier Lockwood, Marie Keyrouz, Youssou N'Dour, l'ensemble pour la paix Araméa, Dhafer Youssef, Toufic Farroukh, Khalil Chahine, Mokhtar Samba et le danseur indien Raghunath Manet.

S'il reste essentiellement violoniste, notamment avec son quartet mixant musique arabe et jazz, c'est de plus en plus vers la **viole d'amour** qu'il souhaite aller. Il est le premier à avoir redécouvert cet instrument hors du commun qu'il maîtrise à merveille et qu'il met au service d'une superbe musique aux multiples facettes : classique, orientale, jazzy, caribéenne, indienne... d'une surprenante modernité et d'un éclectisme salubre.

Le monde de la musique l'invite largement et on le retrouve tour à tour dirigeant l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée ou les Musiciens du Louvre, avec son quartet de jazz ou en solo sur les scènes les plus prestigieuses.

Ses œuvres sont étudiées en France, notamment au programme du baccalauréat, mais également à l'étranger.

Ses compositions sont interprétées par l'Orchestre de Chambre de Paris, Les Musiciens du Louvre, le Sira Chamber Orchestra, le Quatuor Debussy et l'Orchestre royal de chambre de Wallonie à la Philharmonie de Paris, au théâtre de Carthage et au Palais des beaux-arts de Bruxelles.

« Privilégiant l'épure à la virtuosité, il économise les notes pour mieux les étirer, jusqu'à les suspendre, comme s'il voulait sculpter le silence plutôt que la mélodie... »

TELERAMA

« Le génie de Jasser Haj Youssef envoûte ! »
L'HUMANITE

« Entre Bach, Coltrane et la musique arabe.

En toute subtilité, Jasser passe d'un style à l'autre avec une intelligence précise et une grande virtuosité.» **RFI**