

ZUTIQUE

**KAI XU
BY PIXVAE**

COLOMBIAN CRUNCH | FR / CO

CONTACT :
ZUTIQUE PRODUCTIONS | Élise Rimbault
elise@zutique.com | 03 80 73 27 14

LE PROJET

Fils adoptif de la sono mondiale et de la botanique, Kaixu by Pixvae est né de greffes successives entre trois « traditions » musicales : **les musiques afrocolombiennes, le rock underground et le jazz contemporain**. Une première expérience réalisée en 2015, donne vie au groupe franco-colombien Pixvae. Créé par le saxophoniste, compositeur et arrangeur Romain Dugelay et par l'anthropologue, percussionniste et chanteur Jaime Salazar, Pixvae confronte les chants et percussions de la Côte Pacifique colombienne aux soubresauts européens du jazzcore.

Au bout de quelques mois se fait sentir l'envie de creuser davantage, d'explorer également le son de la « Côte Caraïbe », d'expérimenter en plus grand. Une nouvelle greffe intervient lorsque Pixvae invite les musiciens colombiens Juan Carlos Arrechea (marimba de chonta) et Elber Álvarez (flûtes gaitas) ainsi que le français Clément Edouard (dispositif électronique et traitement sonore). Entre les sonorités vibrantes de l'instrumentarium colombien et les frissons de l'amplification, Pixvae développe une nouvelle inflorescence dénommée Kaixu (« coeur » en langue awa).

Parti des musiques dites traditionnelles des côtes colombiennes pour les confronter à l'énergie électrique des musiques « souterraines » et à la tradition du jazz « tout-terrain », Kaixu by Pixvae se nourrit autant de leurs différences de pratiques que de leurs dénominateurs communs. Culture de la transe et de l'improvisation, conjonction du contemporain et de l'intemporel, de l'ubique et de l'unique, la musique qui découle de ces croisements nous questionne, par le biais de tableaux sonores, sur les spécificités supposées des traditions musicales à l'œuvre. Kaixu matérialise ainsi la rencontre entre des mondes en apparence distants et « joue » avec ce qui nous a été historiquement présenté comme des traditions. Un défi artistique qui va bien au-delà d'une superposition stylistique et propose bien plutôt de créer de nouvelles grammaires musicales, de nouveaux paysages sensoriels, de nouvelles ramifications pour ces traditions vivantes.

Kaixu est une manifestation organisée dans le cadre de l'Année France-Colombie 2017.

INSTITUT
FRANÇAIS

JAZZDOR
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES
STRASBOURG

HAIZEBEGI
LES MONDES DE LA MUSIQUE
MUSIKAREN MUNDUAK

LES MUSICIENS

Pour mener à bien cette création, **Romain Dugelay** (saxophone baryton, arrangements) et **Jaime Salazar** (chant, percussions) seront entourés des musiciens du groupe PIXVAE : **Margaux Delatour** et **Alejandra Charry** (chants, guasas), **Léo Dumont** (batterie) et **Damien Cluzel** (guitare).

D'autre part, deux musiciens colombiens viendront compléter cette équipe : **Juan Carlos Arrechea**, virtuose du marimba de chonta, spécialiste des musiques des deux côtes colombiennes, ainsi que **Elber Álvarez**, musicien percussionniste, luthier, chanteur et maître de la gaita colombienne (longue flûte à conduit taillée dans un coeur de cactus). Son style est remarquable par sa maîtrise de la variation.

Enfin, ils ont choisi de faire appel à **Clément Edouard** qui aura la tâche de faire dialoguer l'acoustique et l'amplifié grâce à un travail de traitement sonore, principalement centré sur la mise en son du marimba de chonta et des gaitas, et leur transformation électronique.

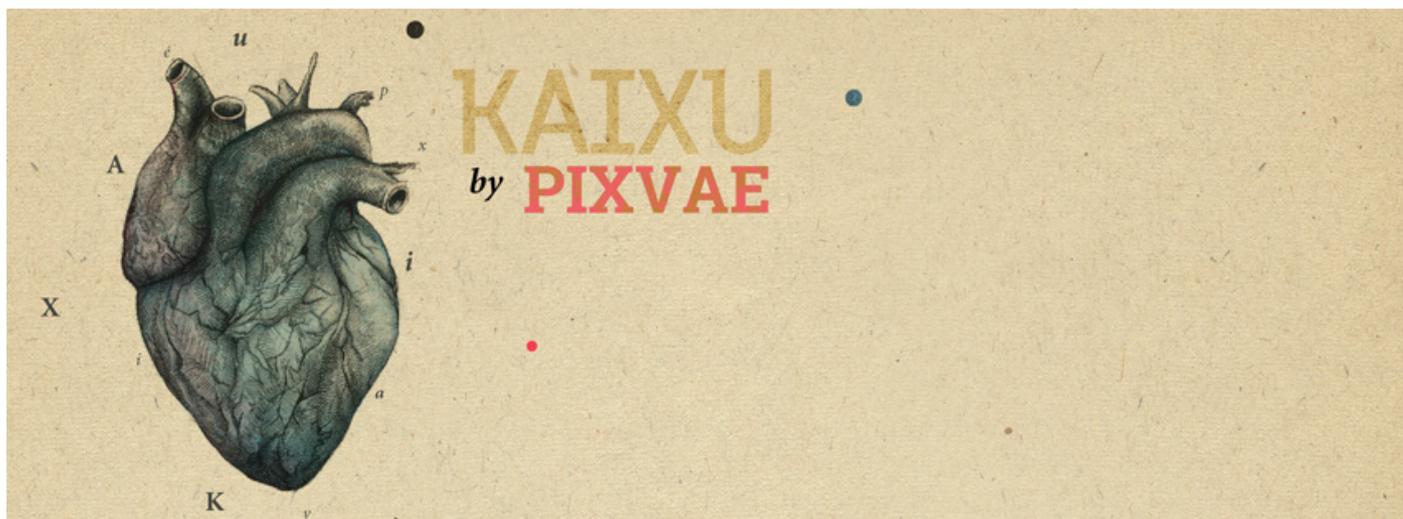
LINE-UP (de gauche à droite)

- Elber Álvarez (COL) : gaita, chant, percussions
- Clément Edouard (COL) : traitement électronique, claviers
- Damien Cluzel (FR) : guitare
- Alejandra Charry (FR-COL) : chant & guasa
- Romain Dugelay (FR) : saxophone baryton
- Juan Carlos Arrechea (COL) : marimba de chonta
- Jaime Salazar (FR-COL) : chant, percussions
- Léo Dumont (FR) : batterie
- Margaux Delatour (FR) : chant & guasa

NOTE D'INTENTION, PAR ROMAIN DUGELAY

Pour moi, cette création s'inscrit clairement dans la continuité du travail que j'ai effectué avec Pixvae depuis 2015. En effet il s'agit là de proposer une **relecture d'un panel de morceaux issus du répertoire traditionnel colombien**, par le prisme d'une orchestration hybride où viennent dialoguer l'acoustique et l'amplifié, les mélodies limpides et les imbrications rythmiques. Cependant, là où avec Pixvae j'ai recherché avant tout à créer une unité de son et une efficacité dans la projection de notre musique, je souhaite pour cette création mettre davantage le focus sur **les personnalités artistiques**.

Il ne s'agit pas de mettre de côté la cohérence sonore, mais plutôt de confronter les individualités au sein d'un son d'ensemble, grâce à une écriture précise qui laissera beaucoup de place à l'improvisation et à l'interaction. C'est pourquoi les trois musiciens que nous avons choisis avec Jaime Salazar - pour rejoindre les six qui composent actuellement Pixvae - s'inscrivent clairement dans cette démarche, étant tous les trois **d'incroyables improvisateurs** et possédant chacun une très forte personnalité artistique.

Concernant le répertoire, nous avons choisi des pièces issues des répertoires traditionnels des côtes atlantiques et pacifiques colombiennes, ainsi que des compositions de Jaime Salazar, Juan Carlos Arrechea et Elber Álvarez qui sont ancrées dans les traditions de ces mêmes aires culturelles.

Mon travail d'arrangeur consistera donc d'une part à orchestrer ces morceaux traditionnels en utilisant la richesse des timbres proposés, et d'autre part à repenser les formes et à réécrire des déroulés musicaux à l'intérieur desquels chaque musicien aura **un espace d'expression et de dialogue**.

BIOGRAPHIES

JUAN CARLOS ARRECHEA : MARIMBA DE CHONTA

Percussionniste, Juan Carlos Arrechea prête depuis plus de 10 ans ses sonorités aux tambours latins et afrocolombiens. Que ce soit aux congas, au llamador, au redoblante ou au marimba de chonta, son expertise l'a amené à s'approprier les différents rythmes des côtes pacifiques et atlantiques de la Colombie.

Ces dernières années, il accompagne des interprètes ou fait partie de groupes majeurs de la scène colombienne comme ChocQuibTown, La Negra Grande de Colombia, Mauro Castillo, le Big Band Jazz de Bogota, Cununao, Pernet, mais aussi la MambaNegra.

ELBER ÁLVAREZ : GAITA, CHANT, PERCUSSIONS

Elber Álvarez est né à Sahagún dans le département de Cordoba en Colombie. Musicien, compositeur et luthier spécialiste dans le répertoire des Gaitas et Tambores de la côte caraïbe colombienne, il a appris son savoir-faire auprès des maîtres Manuel Cordero, Jesus Sayas, Fernando Mosquera, Adolfo Ortega. Il a également exploré, en collaboration avec

le maître Juan Nieves, les différents tempéraments des gaitas longues et courtes, flûtes traditionnelles de la côte caraïbe colombienne ainsi que ses modes de transmission.

Avec son groupe Trapiche de Colomboy, il a été lauréat de nombreux prix nationaux tels que : Premier Prix de Gaita corta lors du Festicumbiamba de Cerete (1995, 2001 et 2004) ; Premier Prix de Gaita corta au Festival Nacional de gaitas de ovejas en 1996 et Premier Prix de Gaita larga festigaitas ovejas 2004 - 2013, entre autres.

CLÉMENT EDOUARD : TRAITEMENT SONORE & KEYBOARDS

Saxophoniste, improvisateur, compositeur, adepte des instruments électroniques, Clément Edouard s'exprime dans des univers variés tels que les musiques électroniques, les musiques improvisées, les musiques actuelles. Il est membre du collectif COAX (Paris, en résidence à la Dynamo) et du Grolektif (Lyon), rassemblements de musiciens représentant la nouvelle scène du jazz français, et proche du label Carton Records (Jeanne Added, Magnetic Ensemble, Mazalda ...).

Il participe au Brazil Mashup, création immersive et participative du collectif COAX alliant musique et vidéo, programmé pour la clôture de Jazz à la Villette en septembre 2016. Depuis plus de 10 ans, il mène le projet Lunatic Toys dont le 3ème album est paru sur Signature, label de France Musique. En 2017, il sera en création avec Parquet, projet mené par Sébastien Brun et soutenu par la Dynamo de Banlieues Bleues et par le Lux à Valence. Il sera également en création avec Snap, projet mené par Julien Desprez.

En parallèle, il mène depuis 10 ans un travail en solo, en lien avec les acoustiques des lieux, la pensée taoïste et celle du YI KING, et développe une identité sonore à partir de sons électroniques et acoustiques retravaillés avec les outils informatiques.

ROMAIN DUGELAY : SAXOPHONE BARYTON & ARRANGEMENTS

Saxophoniste (alto et baryton), compositeur, improvisateur, titulaire du DEM de jazz, Romain Dugelay est coordinateur artistique et membre fondateur du Grolektif, collectif de musiciens au sein duquel il a développé un propos artistique original et singulier, notamment au travers de formations telles que RYR (en tant qu'improvisateur), KOUMA (composition), POLYMORPHIE (direction et composition), le big band BIGRE (composition & soliste), le projet d'art numérique « CT4C », le quartet APRIL FISHES (Manu Adnot, Adrien Dennefeld et Sylvain Darrifourcq), et plus récemment l'ensemble franco-colombien PIXVAE.

Parallèlement à son activité au sein du Grolektif, il travaille avec le quintet MONA (Elodie Pasquier, Fred Roudet Teun Verbruggen et Hilmar Jensson) ainsi que le projet du batteur Rémy Kaprielan, THE WINDMILL (avec David Lewis et Didier Havet). Ces dix dernières années, on a également pu l'entendre avec l'ensemble Diagonal, dirigé par Jean Christophe Cholet, le JPOA dirigé par Christophe Monniot, Stéphane Payen, le projet Shining Bright Today (en tant que musicien et arrangeur), Denis Badault, Fabrizio Cassol, Guillaume Orti, Geoffroy de Masure, l'étranger Théâtre (création « Au Coeur »), Médéric Collignon, IKS, Andy Emler, Christophe Lavergne...

JAIME SALAZAR : PERCUSSIONS, CHANT ET COMPOSITION

Jaime Andres Salazar est né à Bogota en 1984. À 14 ans, il intègre l'orchestre symphonique des jeunes de Colombie et à 16 ans, commence ses études universitaires à la Pontificia Universidad Javeriana en saxophone classique. En 2002, il approfondit ses études de

saxophone en France, au Conservatoire de Lyon où il obtient son diplôme d'études musicales.

Parallèlement, il s'intéresse aux musiques traditionnelles colombiennes et sud-américaines et crée La Matanga, orchestre de latin jazz et salsa, qui puise son répertoire dans le mariage des musiques traditionnelles afro-caribéennes et les sonorités contemporaines du latin jazz new-yorkais. En 2008, Jaime obtient les Diplômes d'État en « Saxophone Classique » et « Musiques Traditionnelles ». Puis, il intègre un parcours universitaire à l'Université Lumière Lyon 2 : licence en Anthropologie et maîtrise en Musicologie. À Paris, il obtient un master en Anthropologie Sociale à l'École de Hautes Études en Science Sociales. Actuellement, Jaime Salazar finalise son Doctorat à l'EHESS et à l'Universidad Nacional de Colombia, dans lequel il interroge la pluralité ontologique et la caractérisation des « musiques colombiennes ».

En tant qu'anthropologue, Jaime Salazar a réalisé des missions au sein de la Fondation Royaumont avec le projet Aka Balkan Moon du saxophoniste Fabrizio Cassol et Aka moon, ainsi que sur le fonds de l'ethnomusicologue Christian Poché. Il a été l'invité de colloques internationaux : « La fabrique de la « Diversité » en musique » ; « Entre World Music et Patrimoine Culturel Immatériel », entre autres. Professeur et coordinateur du département des Musiques du Monde au Conservatoire du Grand Chalon, Jaime Salazar intervient régulièrement aux Cefedem Rhône Alpes et au CNFPT Rhône Alpes. Invité à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombie pour le cursus de Master en musique, il est également intervenant pédagogique à la Philharmonie de Paris.

Artistiquement, Jaime Salazar a eu l'occasion de partager la scène nationale et internationale avec des artistes tels que Samuel Torres, Yuri Buenaventura, Jimmy Bosch, Maria Mulata, Antonio Rivas, Peter Ralchev, Irving Acao, Ernesto Simpson, Manuel Valera, Leonardo Montana, entre autres. En 2015, il a créé le spectacle « Bal à la Havane 1950 » avec le Caribe Big Band, qui était une commande artistique du festival À Vaulx Jazz. Actuellement, il s'engage pleinement dans l'exploration du répertoire afro colombien sous toutes ses formes avec son groupe de musique traditionnelle de cotes atlantique et pacifique colombienne Nilamayé et le groupe expérimental Pixvae.

ALEJANDRA CHARRY : CHANT ET GUASÁ

Originnaire de Colombie, Alexandra Charry commence ses études musicales à la Maison de la Culture de Candelaria Valle (Colombie). C'est au conservatoire Antonio Maria Valencia (Cali) qu'elle poursuit son cursus (formation musicale, violoncelle, histoire de la musique...). Afin d'enrichir son bagage instrumental, elle vient en France en 2004, et intègre la classe

de Violoncelle de l'ENM de Villeurbanne où elle obtient le CFEM en 2009.

De 2004 à 2010 elle suit, dans la même structure, des cours de perfectionnement en musique de chambre et formation musicale et fait partie de l'Orchestre Symphonique. Par la suite, elle perfectionne son jeu instrumental dans la classe de violoncelle du Conservatoire de Chalon sur Saône et suit des cours de formation musicale, histoire de la musique et harmonie au Conservatoire Nationale Regional de Lyon.

Depuis toujours intéressée par la musique colombienne, elle poursuit son parcours musical en intégrant en 2014 le département de musiques du monde du conservatoire de Chalon sur Saône. Elle se forme dès lors aux chants traditionnels des côtes Colombiennes, et met rapidement sa formation en pratique en intégrant le groupe de musique traditionnelle colombien Bambazu. Alexandra continue sa pratique artistique actuellement en tant que chanteuse des groupes Nilamayé et Pixvae, qui explorent les musiques traditionnelles des côtes colombiennes.

MARGAUX DELATOUR : CHANT ET GUASÁ

Margaux Delatour a commencé ses études de musique avec le piano classique pour se diriger rapidement vers le jazz et les musiques improvisées. Diplômée d'une licence de musicologie de l'Université Lyon 2, et du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant spécialisé en milieu scolaire, elle intègre en 2012 les équipes pédagogiques du

conservatoire de Lyon et de l'Institut Musical des Méthodes Actives de Lyon. Intéressée depuis longtemps par les chants traditionnels, Margaux décide de réaliser un voyage en Amérique Latine pour se former en tant que chanteuse de musique populaire et traditionnelle.

Depuis 2013, Margaux décide de développer sa pratique artistique en formant le groupe de Blues Hobo, et en intégrant récemment les groupes Nilamayé et Pixvae, dédiés à l'interprétation de la musique afrocolombienne sous toutes ses formes.

DAMIEN CLUZEL : GUITARE

Formé au conservatoire de musique section guitare jazz et musiques improvisées d'Amsterdam de 1995 à 2000.

Membre de plusieurs formations : uKanDanZ (éthio-groove), Polymorphie (Jazz contemporain), Kouma (math rock), Gevende Klein & Cluzel (pop psyché ture).

Entre 1997 et 2007 : Thôt Twin (Guillaume Orti, Stéphane Payen), les bergers fous de la rébellion (John Greaves) Man bites dog (nl), Jump to Addis (nl, éthiopie), Tetzepi (nl), Munzruh (nl), Ninsk (nl)... Enseigne depuis 2006 la guitare à l'INSA de Lyon en section musique étude.

Discographie : Man bites Dog & Amsterdam Klezmer Band : Klezmerdog (Trytone : 2004) ; Man bites Dog: « Okno » (Trytone : 2004) ; Jump To Addis : « éthiopiens 15 » (Budarecords : 2003) ; Ninsk : « Check Twice » (Trytone : 2003) ; Tetzepi bigtet : « Shu » (Trytone : 2002) ; Man bites dog : « hot mule bait » (Trytone : 2001) ; Ninsk : « Letters & signs » (Trytone : 2000) ; Tetzepi Bigtet : « Tatenen » (Trytone :1999) ; Man bites dog : « Man bites dog » (Trytone : 1998) ; Munzruh : « Munzruh » (Trytone : 1997).

LÉO DUMONT : BATTERIE

Titulaire du DEM de Jazz à l'ENM de Villeurbanne en 2006, batteur au sein du big band de Roanne dirigé par Michel Barret de 2000 à 2009.

Membre de plusieurs formations : Kouma, Trio de rock avec Damien Cluzel (Guitare

baryton) et Romain Dugelay (sax Baryton / composition), Chromb, Polymorphie : Septet de jazz contemporain - Les Arcandiers : « Orchestre Moderne » - Octave La Croute : Fanfare à haute énergie sur des compositions de Stéphane Lambert - Tût : Trio de Free Jazz avec Thibault Florent (guitare) et Stéphane Lambert (sax ténor et soprano) - Trio Sieste : avec Xavier Saïki (guitare) et Vincent Guglielmi (Trompette). Trio travaillant sur l'improvisation autour de la thématique de « siestes sonores ».

Effectue de multiples interventions en écoles et en crèches ; Factotum : Duo de musique expérimentale avec Mathias Forge (trombone) faisant des « concerts / expériences d'écoute » travaillant autour du lien qu'ils tissent avec le paysage sonore ; PQA : Trio de musique improvisée avec Mathias Forge (trombone) et Cyril Epinat (Guitare Préparée).

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES DE KAI XU BY PIXVAE

Le Metronum (Toulouse) • CCC Charlie Chaplin (Vaulx-en-Velin) • Le Maillon / Jazzdor (Strasbourg) • La Dynamo (Pantin) • Conservatoire (Chalon-sur-Saône) • Festival Haizebegi (Bayonne) • ...

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES DE PIXVAE

À L'ÉTRANGER

Womex 2017 (Pologne) • Glastonbury Festival (Royaume-Uni) • Druga Godba (Slovénie) • Festival Copacobona (Belgique) • Recycl'Art (Belgique) • Pohoda Festival (Slovaquie) • Festival Milhoes De Festa (Portugal) • Festival Theaterspektakel (Suisse) • Festival K (Suisse) • Festival Antigél (Suisse) • Festival de la Cité (Suisse) • Houtfestival (Pays-Bas) • ...

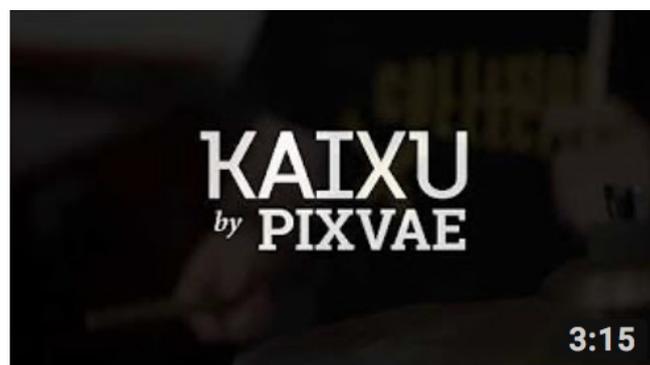
EN FRANCE

La Ferme du Buisson • Be Bop or Be Dead • Les Vieilles Charrues • De Bouche À Oreille • Le Chien à Plumes • Les Mardis de l'Été • Festival Du Monastier • Détours en Tournugeois • Festival de rue de Ramonville • La Péniche de Chalon-sur-Saône • Le Périscope • La Fraternelle Saint-Claude • L'Espace Paul B • La Source • La Cave à Musique • L'Alimentation Générale • Les 4 Écluses • L'Épicerie Moderne • Le Petit Faucheur • Smac 07 • Pen Ar Jazz • Studio de l'Ermitage • Des Lendemain qui Chantent • Stéréolux • Woodstower • À Vaulx Jazz • Jazz Dans Le Bocage • Festival Art'n'Bass • Gagajazz • Saveurs Jazz • Tête de Jazz • Le Pied dans la Bassine • Jazz à Luz • Jazz au Lavoir • Mens Alors • Jazz à la Villette • Ça fait Zizir • Rock In Opposition • Tribu Festival • Atlantique Jazz • Du Bleu en Hiver • Altitude Jazz Festival • Banlieues Bleues • Festival Entre Les Mondes • ...

VIDÉOS

« JARDIN DE AMORES »

BOGOTÁ / AVRIL 2017

AILLEURS SUR LE WEB

