

CANTICUM NOVUM

PROJETS ARTISTIQUES 2025-2027

La démarche artistique

En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique d'Europe occidentale et le répertoire du bassin méditerranéen, riche de l'union du monde chrétien et d'un orient marqué d'une double hérédité juive et mauresque.

Ces programmes reflètent par ailleurs une autre ambition de Canticum Novum : celle de positionner l'aventure humaine et l'interculturalité au cœur de ses projets et d'interroger sans cesse l'identité, l'oralité, la transmission et la mémoire.

Les programmes de Canticum Novum sont aussi riches que diversifiés : les œuvres interprétées permettent de redécouvrir les répertoires méditerranéens mais aussi afghans, turcs, persans, arabes, séfarades, arméniens, chypriotes ou encore japonais dans le cadre d'un programme consacré à la route de la soie.

Parallèlement, l'ensemble propose plusieurs spectacles tout public aux scénographies oniriques: Hayim Toledo 1267 (conte musical pour théâtre d'ombres), Tapanak (extraordinaire épopée en papier découpé) et Nour (conte dansé et illustré).

Canticum Novum a été créé par l'artiste lyrique Emmanuel Bardon en 1996.
A la demande de la Ville en 2021, l'ensemble est installé en résidence à L'Opéra de Saint-Étienne.

Depuis 2009, Canticum Novum organise, chaque année dans la Loire, un festival de musique ancienne et de musiques du monde autour de la rencontre des peuples et des cultures : le Festin Musical. Par ailleurs, Canticum Novum réalise plus de quarante concerts chaque année en France et à l'étranger. L'ensemble est régulièrement invité à des festivals d'envergure tels que le Festival de Radio France, La Folle Journée de Nantes, de Tokyo et en région, le Festival Via Aeterna, le Festival d'Ambronay, le Festival Baroque de Pontoise, le Festival de Musique Sacrée de Perpignan, le Festival de Sylvanès, le festival Les Traversées de Noirlac... L'ensemble est également accueilli au sein de scènes nationales telles que les théâtres du Châtelet de Paris, de Melun-Sénart, l'Opéra de Lille ou de Clermont-Ferrand.

Enfin, Canticum Novum mène depuis plus de dix ans de nombreuses actions pédagogiques dont le but est de sensibiliser le jeune public aux répertoires de musiques anciennes et collabore étroitement avec différentes structures telles que le Centre Culturel de Rencontre de Noirlac ou encore La Mégisserie de Saint-Junien. Aux côtés de l'ensemble, le Label Ambronay édite sept disques de Canticum Novum : le dernier est sorti le 20 Octobre 2023 et porte le titre de Shiruku. Certains de ces programmes font par ailleurs l'objet de captations pour la télévision par les Films de la Découverte.

L'ensemble est conventionné par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.
Canticum Novum reçoit ponctuellement l'appui de l'ADAMI, du CNM et de la SPEDIDAM.
L'ensemble est membre de la FEVIS.

Extraits de presse

« C'est un itinéraire à la fois musicologique et spatial qui se dessine, à travers des monodies vocales et des polyphonies instrumentales issues de l'incommensurable fécondité ethnologique de l'Empire Ottoman du XVIe siècle, sous le règne éclairé de Soliman le Magnifique. Canticum Novum se glisse dans des traditions musicales et littéraires plurielles, s'étendant de l'Europe à l'Iran, de l'Al-Andalus ibère et séfarade aux chants d'amour nomades des steppes d'Asie, en passant par des mises en musique de poèmes afghans ou perses, turcs ou arméniens. Avec une remarquable souplesse et une audace respectueuse, une bonne dizaine d'excellents musiciens et chanteurs – combinant plusieurs types de luths, des flûtes, vièle et percussions – nous offrent un dépaysement sonore de très belle tenue, un fabuleux voyage sensuel et allégorique au-delà des frontières culturelles. Marie-Alix Pleines – Le Courrier »

« C'est toute la réussite de Canticum Novum : marier les influences ET proposer des allers-retours incessants entre les cultures. Le but de l'ensemble n'était pas de restituer stricto sensu des œuvres venues d'Afghanistan, d'Arménie ou d'Espagne mais de les enrichir de toutes les manières possibles. Culture Box »

« Venues d'un lointain passé, un Moyen-Âge idéal et presque rêvé, les voix de Barbara Kusa, Lise Viricel, Emmanuel Bardon et Bayan Rida, pour les pièces du répertoire arabo-andalou, merveilleusement soutenues par un ensemble instrumental d'une rare richesse sonore leur redonnent une vitalité fascinant. Musicologie.org »

« Avec quel naturel ces musiques se fondent dans cet instrumentarium cosmopolite ! et avec quelle évidence une mélodie folklorique grecque succède à un air traditionnel berbère ! Les musiciens de Canticum Novum nous font passer, parfois au sein d'une même pièce, de l'Italie au Japon, avec un enthousiasme contagieux – le clou du programme étant sans doute cette poignante mélodie séfarade de Constantinople, Durme, hermoza donzella, qui se déploie sur un lent motif de koto en ostinato, sur lequel les trois flûtes – la flûte à bec, le shakuhachi japonais, et la flûte kaval des Balkans – tissent peu à peu un délicat entrelacs de textures...
D. Sanson, hemisphereson.com »

PROGRAMMES

En tournée en 2025-2027

Paradaia

PARADAIA ♦ A l'ombre des jardins d'Orient

Dans la Turquie ottomane, l'art du jardin a connu un développement extraordinaire dont le souvenir nous est parvenu principalement grâce au Palais de Topkapi à Istanbul. Au cours de réceptions grandioses, parfois nocturnes, lors desquelles les fastes de la vie de cour ottomane ne manquaient pas de s'exprimer, les musiques d'Orient et d'Occident résonnaient au long des allées dallées bordées de bassins, de vergers, de fontaines et de kiosques.

Paradaia invite à un voyage aux confins des musiques anciennes et traditionnelles. Les échos de la Perse, de la Turquie et de l'Europe se mêlent à la musique des chanteurs et instrumentistes de l'ensemble Canticum Novum.

♦ 5 musiciens

SAMĀ - Ī ♦ Alep la cosmopolite

Samâ-î

La cité d'Alep, une des plus anciennes cités du monde, antique capitale d'un royaume Amorrite, fut également un point commercial névralgique au débouché d'une des routes de la soie, et bâtit sur le long terme sa prospérité sur les échanges commerciaux et sur sa place dans les enjeux stratégiques au Proche-Orient ancien et médiéval. Au fil des conquêtes et des dominations, la ville a développé une forte tradition multiculturelle nourrie de ses communautés byzantines, arabes, turques, kurdes, séfarades, et incluant la variété méconnue et pourtant étonnante de la chrétienté d'Orient faite de chrétiens maronites, de grecs-orthodoxes, d'Arméniens, de chrétiens syriaques, nestoriens et coptes.

Avec Samâ-î, Canticum Novum rend compte de la richesse et de la complexité des registres poétiques, littéraires, linguistiques qui ont mûri dans ce creuset fertile des religions et cultures dont on voit qu'elles ne furent jamais des blocs imperméables, fixes et identitaires mais des passerelles entre les hommes, leurs besoins de créativité et leurs aspirations spirituelles.

♦ 10 musiciens

OYAT ♦ Arbre de vie

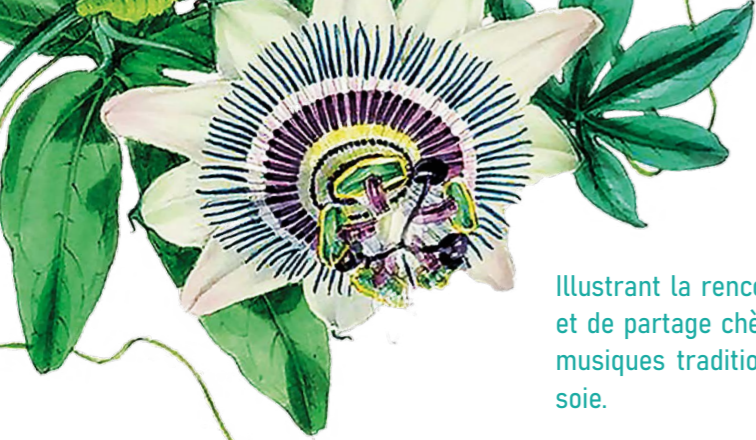
Oyat

A la manière d'un arbre dont les racines multiples s'ancrent et puisent leurs énergies dans différents terreaux fertiles, Canticum Novum ne cesse depuis de nombreuses années de s'étoffer, de s'intensifier et de s'ouvrir vers de nouvelles aventures humaines et musicales. Dans ce programme anniversaire, l'ensemble célèbre les notions d'enracinement, de transmission générationnelle, d'identités partagées et rend hommage aux liens tissés et aux attachements profonds créés depuis 25 ans.

Les mots de Simone Weil résonnent alors comme une évidence : « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. [...] Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. »

♦ 10 musiciens

Illustrant la rencontre entre l'Orient et l'Occident et les valeurs de transmission et de partage chères à Canticum Novum, Shiruku est un voyage aux confins des musiques traditionnelles qui accompagnaient autrefois la mythique route de la soie.

Tout occupés à penser qu'ils sont le centre du monde, les Européens s'imaginent mal que, jusqu'au XVIIe siècle, leur économie battait au rythme d'un poumon qui était la Chine, et dont les richesses et les inventions, de la soie à la boussole, lui parvenaient par un réseau capillaire de routes et de passages regroupé sous le nom, évocateur d'exotisme et de parfums d'Orient, de route de la soie. De Chang'an à Antioche de Syrie, Constantinople, Venise, l'Espagne, ces routes convièrent des marchandises et des idées, des explorateurs et des missionnaires, des techniques et des spiritualités, dans un sens comme dans l'autre, créant des conditions uniques d'échanges, de syncrétisme et d'enrichissements.

Dans son invitation au voyage musical, Shiruku s'adosse à des lieux clefs de cette millénaire chaîne de rencontres : l'Espagne des trois religions du roi poète Alphonse X le Sage au XIIIe siècle ; le Japon, terre de mission du jésuite navarrais saint François-Xavier au XVIe siècle ; Constantinople sur le Bosphore, capitale éternelle des héritages byzantins, perses et turcs et de leur transmission à un Occident fasciné.

Avec la présence exceptionnelle de Akihito Obama ♦ Shakuhachi // Yutaka Oyama ♦ Tsugaru-Shamisen // Tsugumi Yamamoto ♦ Koto

♦ 12 musiciens

Ararat

ARARAT ♦ Rencontre musicale en terre arménienne

L'Arménie est un objet de fascination continue en Occident : d'abord parce que, attestée dans la Bible avec le mont Ararat où s'échoue l'Arche de Noé, elle est l'incarnation géographique et le mémorial de l'histoire du Peuple élu et de l'Orient des origines. Ensuite parce que les Arméniens sont un peuple de voyageurs et d'ascètes qu'on croisait partout au Moyen Âge : à Rome, où ils ont leurs monastères, en Irlande, où des religieux arméniens fondent au VIIe siècle le monastère de Cell Achid, à Jérusalem où pèlerins et voyageurs latins les rencontrent bien avant les croisades : ils sont les Orientaux préférés des Latins. C'est dire si la diaspora arménienne née du terrible génocide de 1915 reprit les chemins foulés par nombre d'entre eux depuis des temps immémoriaux.

♦ 12 musiciens

Afsaneh

AFSANEH ♦ La légende de Zyriab

Instrument des jours heureux et des jours de douleur, instrument de la fête et de la solitude, le oud a traversé les siècles en sachant s'adapter à toutes les musiques. Selon les régions où il est joué, de Constantine à Damas ou de Rabat au Caire, le oud accompagne le chant classique, les répertoires traditionnels au sein de différents types d'orchestre et sert admirablement en solo les suites instrumentales. Jouant un rôle majeur dans l'enseignement de la théorie musicale et du système tonal arabe, il est depuis toujours étroitement associé à la tradition savante.

À la croisée des répertoires traditionnels du Proche-Orient et de l'identité cosmopolite de Canticum Novum, ce programme évoque le périple de cet instrument symbole qui a su imprégner fortement des répertoires musicaux des cultures en présence.

♦ 8 musiciens

KALDŪN ♦ 3 peuples, 3 révoltes

Kaldūn est une grande fresque historique sur la déportation des insurgés Algériens vers la Nouvelle-Calédonie en 1873. Un spectacle musical qui s'articule autour de trois peuples, trois révoltes, trois continents.

Après l'échec de leur soulèvement, les Communards sont déportés en Nouvelle-Calédonie depuis la rade de Brest. Là, ils y rencontrent les révoltés de Mokrani en Algérie, condamnés au bagne à vie sur l'île. La traversée en bateau pour rejoindre « le caillou » dure six mois, traités comme du bétail et entassés dans des cales de moins d'un mètre cinquante de haut. Pour survivre, ils chantent. Sept ans plus tard, les Communards obtiennent l'amnistie. À son retour, Louise Michel ne cesse de plaider la cause des Algériens et des Kanaks dont le Mouvement de libération est écrasé en 1878 par l'armée française. Révolte portée par Ataï, qui sera décapité et dont la tête sera exposée comme un trophée au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris. 150 ans plus tard, en 2021, les Kanaks indépendantistes obtiennent la restitution de cette tête.

♦ 15 musiciens et comédiens

Texte et mise en scène ♦ Abdelwaheb Sefsaf ♦ Création Nomade in France & Canticum Novum

PAZ, SALAM & SHALOM

PAZ, SALAM & SHALOM

♦ Voyage dans l'Espagne des trois cultures

Voyage hors du temps entre le XIIIe siècle et aujourd'hui. Au cœur d'un territoire où communautés arabe, séfarade et espagnole cohabitent et tentent de construire un équilibre malgré leurs différences. Musique à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques... Musique étonnamment vivante après 800 ans de partage, d'une énergie exaltante, témoignage de diversité, de respect et de tolérance.

♦ 8 musiciens

Shiruku

Kaldūn

YA MARIAM

Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l'endroit de leurs spiritualités. Des remous, des vents, la mer, des côtes et des populations tannées par le temps et l'histoire, des vies façonnées par les déplacements et le croisement des patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées. C'est par la voix de la chanteuse Barbara Kusa, aux côtés des musiciens de Canticum Novum, qu'est mise en valeur la dimension spirituelle de ce programme, tant dans les registres sacrés que profanes.

◆ 6 musiciens

Jeunes publics

NOUR ◆ Récits de vie

Ce spectacle Jeune Public est un voyage imaginaire, initiatique et intérieur dans la tête d'une petite-fille espiègle et énergique, Nour.

Pour surmonter sa phobie de l'orage, elle se remémore des souvenirs heureux vécus en famille : les voix de ses parents, les odeurs sucrées de l'enfance, le toucher de la soie ; les sensations enfouies résonnent comme autant de moments passés doux et rassurants. Mais ce soir, l'orage gronde et la tempête se lève, Nour va devoir puiser dans ses ressources et dans sa mémoire afin d'avoir la force d'affronter ses angoisses et de grandir .

- ◆ 4 musiciens et une danseuse
- ◆ Spectacle tout public dès 6 ans
- ◆ Musique, danse, illustrations projetées, histoire contée.

TAPANAK ◆ Extraordinaire épopée imagée

Après quarante jours de mer sous la tempête une arche s'échoue sur une terre inconnue, les nuages s'écartent, un nouveau monde apparaît. Au son de musiques anciennes d'Arménie, des Balkans et du Moyen-Orient, ce conte musical imagé nous raconte, dans un récit à hauteur d'enfant, la découverte de cette terre d'accueil. À l'écran, personnages et décors finement ciselés prennent vie dans un univers graphique d'ombre et de lumière.

- ◆ 5 musiciens et une comédienne
- ◆ Spectacle tout public dès 6 ans
- ◆ Musique, illustrations projetées, histoire contée.

CRÉATIONS 2024

en tournée en 2025-2027

HASSAN

LE VOYAGEUR

Histoire musicale
d'une extraordinaire épopée

Barbara Kusa ♦ Chant

Emmanuel Bardon ♦ Chant

Valérie Dulac ♦ Vièles

Philippe Roche ♦ Oud

Guénaél Bihan ♦ Flûtes à bec & traverso

Ismail Mesbahi ♦ Percussions

Marijke Bedleem ♦ Récitation

8 musiciens & 1 comédienne

Gregoire Beranger ♦ Ecriture, mise en scène,
scénographie & design sonore
Elsa Jabrin ♦ Création lumière,
assistante à la mise en scène
Vincent Peyrard ♦ Création son

Dans ce nouveau programme, l'ensemble Canticum Novum retrace l'itinéraire d'un voyageur hors du commun du XVIe siècle, le passionnant diplomate, homme de lettres et érudit, Hassan Al Wazzan.

Homme des deux rives, intermédiaire entre l'Europe chrétienne et le monde musulman, Hassan al-Wazzān naît à Grenade à la toute fin du XVe siècle. Issu d'une famille noble et lettrée et formé dans les meilleures écoles, il va très vite apprendre à manier les langues et les codes des cultures orientales et occidentales puis osciller d'un monde à un autre sa vie durant. Tour à tour, diplomate pour le Maroc, ambassadeur, négociateur, sa vie sera une succession d'aventures palpitantes : capturé à Djerba par un corsaire castillan, il sera offert au pape Léon X qui va lui imposer une instruction catholique et le rebaptiser Joannes Leo de Medicis, dit Léon l'Africain.

Dans un contexte humaniste, Hassan Al Wazzan va mettre ses excellentes connaissances anthropologiques et géographiques au service du Pape en rédigeant sa « Description de l'Afrique » façonnant (à son insu) le regard de l'Occident sur le continent noir.

Illustrant cette rencontre entre Orient et Occident, ce nouveau programme de Canticum Novum évoque le parcours incroyable de cet homme, considéré comme l'un des précurseurs de la figure de l'aventurier-écrivain.

Hassan le voyageur offre un voyage aux confins des musiques anciennes et traditionnelles ayant accompagné autrefois l'épopée d'Hassan Al Wazzan et propose, le temps d'un concert, de servir de boussole dans notre siècle tourmenté.

◆ Répertoires

- ▷ El Moro de Antequera – Romance séfarade
- ▷ Traditionnel berbère
- ▷ Touchiyat Dhil – Tradition Arabo Andalouse
- ▷ Altro non è'l mi amor – Constanzo Festa (Venegia 1566)
- ▷ Bazoumana Yo – Chant traditionnel Malien
- ▷ Laqaytouha – Tradition Arabo Andalouse
- ▷ Paseabase El Rey moro – Canzionero del Palacio – Espagne
- ▷ Laïla Djan – Tradition Afghane
- ▷ Ishena At Ani Geor Venodad – Bartolomeo Trombocino – Chant hébraïque
- ▷ Talaa'a el badrou – Medine
- ▷ Haec Dies quam fecit Dominus – Jacob Arcadelt (Rome, 1532)
- ▷ Les Catherines – Espagne
- ▷ Sobre Baza estaba el rey – Espagne
- ▷ Bachraf Zidane – Tradition Arabo Andalou
- ▷ Rêve – Tradition arménienne

◆ Ce programme est disponible sous deux formats

- ▷ Un format concert narré avec une comédienne
- ▷ Un format théâtralisé avec scénographie et création lumière

CANTI DI GIOIA

François et l'Arménie

Barbara Kusa ♦ Chant

Emmanuel Bardon ♦ Chant

Valérie Dulac ♦ Vièles

Aliocha Regnard ♦ Nyckelharpa

Philippe Roche ♦ Oud

Spyros Halaris ♦ Kanun, luth & chant

Guénaël Bihan ♦ Flûtes à bec

Artyom Minasyan ♦ Duduk, pakou, zurna & blul

Henri-Charles Caget ♦ Percussions

Ismail Mesbahi ♦ Percussions

10 musiciens

Au sein d'un Moyen Âge prétendument obscurantiste et fermé, le XIIIe siècle s'affiche comme un moment d'ouverture au monde, mais une ouverture associée à l'expansion agressive de l'Occident par le développement commercial et les croisades.

Dans ce décor, la figure de François d'Assise détone à plus d'un titre. Véritable « autre Christ », marchant sur les pas du premier avec une joie radicale, François fait rupture. Il accompagne les croisés avec l'ambition de convertir par la douceur le Sultan, et s'en revient horrifié du spectacle lamentable des soi-disant combattants du Christ.

A l'heure où s'amorce en Occident une dynamique d'exploitation du monde vivant, François parle aux oiseaux, adoucit un loup, chante les louanges de la Création, et fait entrer les animaux au paradis en leur donnant une âme. François donne ainsi un nouvel essor à la spiritualité occidentale, et sa mystique

s'exporte dans le monde oriental notamment grâce aux missions confiées aux Franciscains en Orient.

Parmi les chrétientés d'Orient, les Arméniens sont probablement les plus ouvertes aux influences extérieures en raison de la diaspora arménienne qui, depuis les destructions des royaumes arméniens du Vaspourakan en 1021 et d'Ani en 1045 (la Grande Arménie), par l'Empire byzantin, puis la construction et l'affaiblissement du royaume arménien de Cilicie (la petite Arménie), s'est déployée dans le monde méditerranéen, en Italie et en particulier à Rome, dans le monde arabe, puis dans les empires mongol et ottoman.

Ainsi, en renouant les racines orientales du christianisme, la spiritualité de François a pu rejoindre celle des communautés arméniennes en un creuset fécond et plein d'humanité.

◆ Répertoires

- ▷ Laudario di Cortona, musique italienne du XIIIe siècle
- ▷ Cant de la Sybilla, musique espagnole du XIIIe siècle
- ▷ Musique traditionnelle et liturgique du royaume d'Arménie et de Cilicie (XIIIe et XIVe siècle)
- ▷ Musique traditionnelle de Cappadoce
- ▷ Musique soufie