

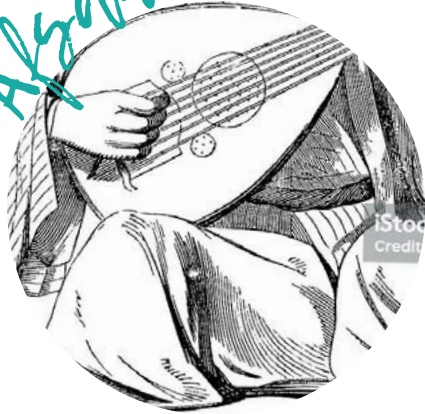

CANTICUM NOVUM

Programmes en tournée

Saisons 23/24 & 24/25

Alzameh

Samâ-ï

Shiruku

Paradisiq

Nour

Théofanéia

Hassan le voyageur

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).

« 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

Canticum Novum a été créé par Emmanuel Bardon en 1996. L'ensemble est actuellement 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 de la Chaise-Dieu, l'Estival de la Bâtie d'Urfé, le festival Les Traversées de Noirlac, le Festival de Labeaume en Musiques ou encore le Festival Baroque de Tarentaise... L'ensemble est également accueilli au sein de scènes nationales telles que les théâtres du Châtelet de Paris, de Melun-Sénart, de La Roche-sur-Yon, de Montélimar, de Cherbourg, l'Opéra de Lille ou de Clermont-Ferrand. Enfin, Canticum Novum mène depuis dix ans de nombreuses actions pédagogiques visant à 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 : Paz, Salam & Shalom (2011), Aashenayi (2015), Ararat (2017), Laudario (2019), Al-Basma (2021), Samâ-i (2022) et Shiruku (2023). 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.

A F S A N E H

La légende de Zyriab

Gülay Hacer Toruk ♦ Chant
Emmanuel Bardon ♦ Chant
Valérie Dulac ♦ Vièles
Guénaël Bihan ♦ Flûtes à bec & traverso
Philippe Roche ♦ Oud
Khaled Aljaramani ♦ Oud & chant
Bayan Rida ♦ Oud & chant
Ismail Mesbahi ♦ percussions

8 musiciens

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.

Depuis sa création à Babylone il y a deux mille ans, dans une Mésopotamie qui n'était pas encore l'Irak, cet instrument symbole du monde arabo-persan n'a cessé d'évoluer, de se développer et de faire résonner sa gamme infinie sur tous les continents. S'il s'implante dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb dès le VIIe siècle avec l'avènement de l'Empire Omeyyade, il s'exporte rapidement dans les territoires sous influence mauresque pour devenir une composante majeure de la musique arabo-andalouse.

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.

En prenant comme point de départ, la légende incroyable de ce musicien kurdo-persan qu'est Zyriab (qui introduit le oud en Andalousie), Canticum Novum rend compte de la richesse et de la complexité des registres poétiques et musicaux qui ont façonné cet instrument créant des passerelles entre les hommes, leurs besoins de créativité et leurs aspirations spirituelles.

Cliquez sur l'image pour visionner le teaser.

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion
+32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦
42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

www.canticumnovum.fr

Emmanuel Bardon ♦ Direction musicale
Leila Sajie ♦ Administration
Hortense Le Blouc'h ♦ Production
Judith Chomel ♦ Communication

SAMĀ-Ī

Alep la cosmopolite

Gülay Hacer Toruk ♦ Chant
Emmanuel Bardon ♦ Chant
Valérie Dulac ♦ Vièles
Aliocha Regnard ♦ Nyckelharpa
Bayan Rida ♦ Oud & chant
Spyros Halaris ♦ Kanun, luth & chant
Léa Maquart ♦ Flûtes Kaval & ney
Artyom Minasyan ♦ Duduk, pakou, zurna & blul
Henri-Charles Caget ♦ Percussions
Ismail Mesbahi ♦ Percussions

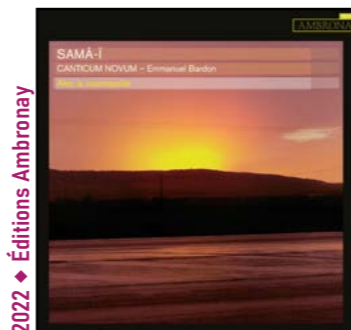
10 musiciens

Cliquez sur l'image pour visionner le teaser.

« Mais la magie de cet enregistrement n'est pas là. Elle n'est même pas dans la belle histoire de métissage dont elle rend compte. C'est avant tout cela, de la très, très belle musique. Bien sûr, si, comme nous, vous êtes sensible au beau message de paix que transmet cet album, votre écoute atteindra les hautes sphères. Mais si vous ouvrez le disque sans même avoir jeté un oeil à son livret explicatif, vous ne perdrez rien à l'expérience. Des voix d'un autre monde, mystérieuses et envoûtantes, une liste d'instruments à faire pâlir un musée : tout cet album est une invitation au voyage. Alors oui, il faut être un peu sensible à l'esthétique. Oui, ça ne s'écoute pas comme un opéra de Rossini. Oui, on ne dansera pas la java. Mais on y trouvera peut-être la paix. Classiquemaispashasbeen.com »

« Un tissage extrêmement bien conçu de pièces instrumentales et vocales, parfois enivrantes par leur virtuosité, parfois très émouvantes aussi, toutes racontant en musique un pan de l'histoire artistique, religieuse et politique. E. Giuliani, La Croix »

2022 ♦ Editions Ambronay

À la croisée des répertoires traditionnels de Syrie et de l'identité cosmopolite de Canticum Novum, Samâ-î évoque ce carrefour culturel que fut l'ancienne Alep.

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, de grecs, d'Arméniens et de syriaques.

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.

► Un texte complémentaire d'Annick Peters-Custot, Directrice de l'UFR Histoire, Histoire de l'art et Archéologie à l'Université de Nantes est disponible sur demande.

SHIRUKU

Sur la route de la soie

Ce programme a été créé dans le cadre de La Folle Journée de Tokyo.

- Akihito Obama ♦ Shakuhachi
- Yutaka Oyama ♦ Tsugaru-Shamisen
- Tsugumi Yamamoto ♦ Koto
- Barbara Kusa ♦ Chant
- Emmanuel Bardon ♦ Chant
- Valérie Dulac ♦ Vièles
- Emmanuelle Guigues ♦ Vièles
- Nolwenn Le Guern ♦ Vièles
- Aliocha Regnard ♦ Nyckelharpa
- Philippe Roche ♦ Oud
- Spyros Halaris ♦ Kanun & luth
- Guénaël Bihan ♦ Flûtes à bec
- Léa Maquart ♦ Flûtes kaval & ney
- Henri-Charles Caget ♦ Percussions
- Ismaïl Mesbahi ♦ Percussions

15 musiciens

Illustrant la rencontre entre l'Orient et l'Occident et les valeurs de transmission et de partage chères à l'ensemble, 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 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 »

Disque disponible le 20/10/2023 aux Éditions Ambronay.

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion ♦ +32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦ 42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

Tout public *dès 6 ans*

N O U R

Récits de vie

Anasma ♦ Danse
Emmanuel Bardon ♦ Chant
Luce Courceulles ♦ Harpe

Aliocha Regnard ♦ Nyckelharpa & fidula
Henri-Charles Caget ♦ Percussions

4 musiciens
& une danseuse

Moi, c'est Nour.

J'ai douze ans et y a rien que je déteste plus que l'orage. Même les cauchemars, c'est pas pire que l'orage.

Parce que, quand on y pense, les éclairs, ça ressemble à des bombes qui éclatent, le tonnerre, on dirait des coups dans le ciel et le vent, des soupirs ou des sanglots. Où je vivais avant, il y en avait plein, des orages.

Ma Nounouche, quand t'as peur, ferme les yeux, compte jusqu'à 10 et rappelle-toi un souvenir heureux. Tu vas voir, les souvenirs heureux, ça dévore la peur. Toutes les peurs.

Ce nouveau 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.

Cliquez sur l'image pour visionner le teaser.

Élodie Chan ♦ Écriture & mise en scène

Anasma ♦ Chorégraphie

Aliocha Regnard ♦ Compositions

Henri-Charles Caget ♦ Compositions et arrangements

Clara Ognibene ♦ Costumes

Angeline Bouille ♦ Assistante mise en scène

Judith Chomel ♦ Création graphique

Adrian Tissot ♦ Animation graphique

Guillaume Blanc ♦ Coordination vidéo

Hervé Recorbet ♦ Scénographie et lumière

équipe de création

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion ♦ +32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

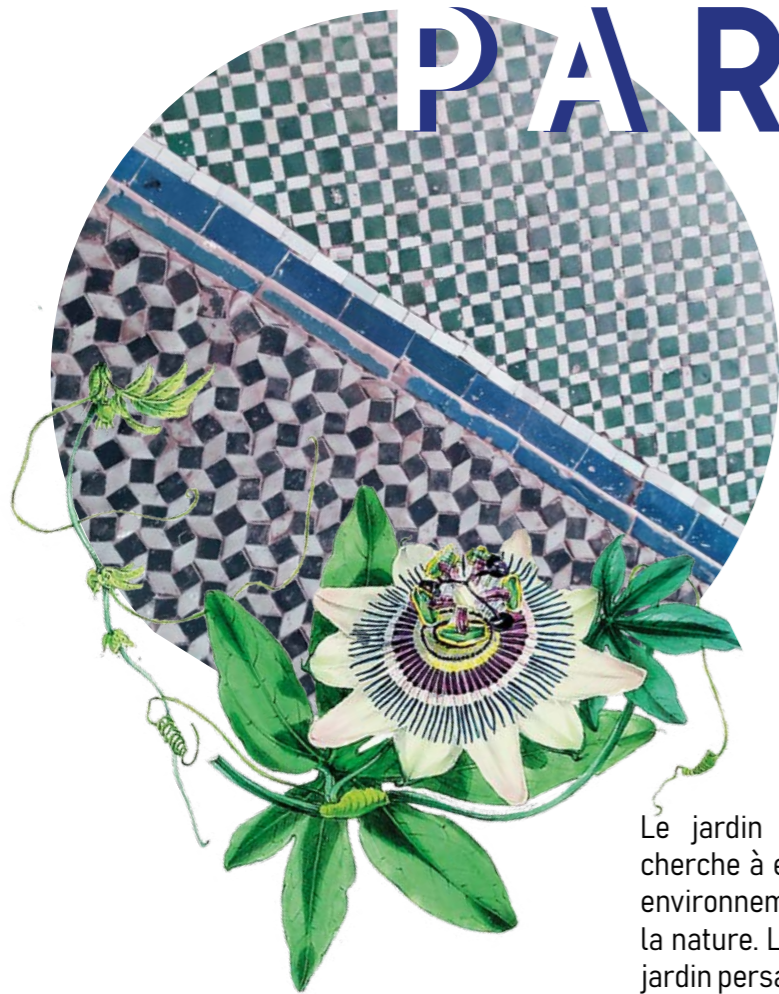
Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦ 42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

PARADAIA

A l'ombre des jardins d'Orient

Le jardin persan, ensemble cohérent et structuré, cherche à exprimer et représenter l'harmonie entre les environnements culturels et naturels, entre l'homme et la nature. Lieu clos et mystérieux, stimulant les sens, le jardin persan de jadis invitait au repos, à la méditation, au plaisir et révélait la potentialité invisible des ressources naturelles.

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.

Emmanuel Bardon ♦ Direction musicale
Leïla Sajie ♦ Administration
Hortense Le Blouc'h ♦ Production
Judith Chomel ♦ Communication

Gülay Hacer Toruk ♦ Chant & percussions
Emmanuel Bardon ♦ Chant
Bayan Rida ♦ Oud & chant
Spyros Halaris ♦ Kanun, luth & chant
Aliocha Regnard ♦ Nyckelharpa

5 musiciens

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion
+32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦
42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

www.canticumnovum.fr

THEO FANEA

Spiritualité du Tigre à l'Euphrate

Gülay Hacer Toruk ♦ Chant & percussions

Emmanuel Bardon ♦ Chant

Valérie Dulac ♦ Vièles

Bayan Rida ♦ Oud & chant

Spyros Halaris ♦ Kanun, luth & chant

Guénaël Bihan ♦ Flûtes à bec

Artyom Minasyan ♦ Duduk, pakou, zurna & blul

Ismail Mesbahi ♦ Percussions

8 musiciens

Evoquer Alep, c'est s'émerveiller de l'histoire pluri-millénaire d'une des plus anciennes cités connues, une des plus résistantes, une des plus résilientes, une des plus cosmopolites et polyglottes ; mais c'est aussi, de ce fait même, avoir le cœur lourd à considérer comment l'époque la plus récente a pu balayer, en quelques années d'une guerre civile abominable, ce creuset des cultures, des langues, des religions, des communautés dont les expressions musicales si variées, ici rassemblées, résultent de l'histoire longue, magnifique et tourmentée d'une ville au destin unique.

Au carrefour des voies de communication entre Mésopotamie et la Méditerranée, Alep est une étape incontournable des expéditions caravanières qui tissent des liens denses et continus entre l'Occident et les Orient perses, arabes et chinois. De fait, carrefour commercial prisé, point chaud des luttes dans le Proche-Orient, centre culturel, littéraire et religieux, la ville d'Alep porte dans son paysage urbain les stigmates de son histoire aux mille détours, reflet et concentré de celle d'un Proche-Orient plurilinguistique et pluri-religieux. Berceau du christianisme, Alep abrite ainsi quatre communautés chrétiennes fondamentales du Proche-Orient : les Melkites, les Syriaques, les Arméniens et les Maronites, auxquels s'ajoutent les branches d'obédience romaine créées aux XVIIe et XVIIIe siècles. La variété alépine touche aussi le monde juif : les communautés juives étaient présentes dans tout le bassin méditerranéen antique (grande diaspora née de la destruction de Jérusalem en 70 après J.-C. qui fit naître le très divers judaïsme mizrahim) ; s'ajoutèrent à la fin du Moyen Âge les populations séfarades issues de l'expulsion et de la dispersion des juifs d'Espagne en 1492 qui garda longtemps la nostalgie des terres ibériques et des dialectes castillans. Les dominations islamiques successives, arabe puis turque, ont également marqué ces communautés de leur empreinte linguistique et

spirituelle. La diversité des compositions liturgiques, des chants sacrés ou traditionnels témoigne de nombreuses communautés islamiques telles que les sunnites kurdes et les Alaouites chiites.

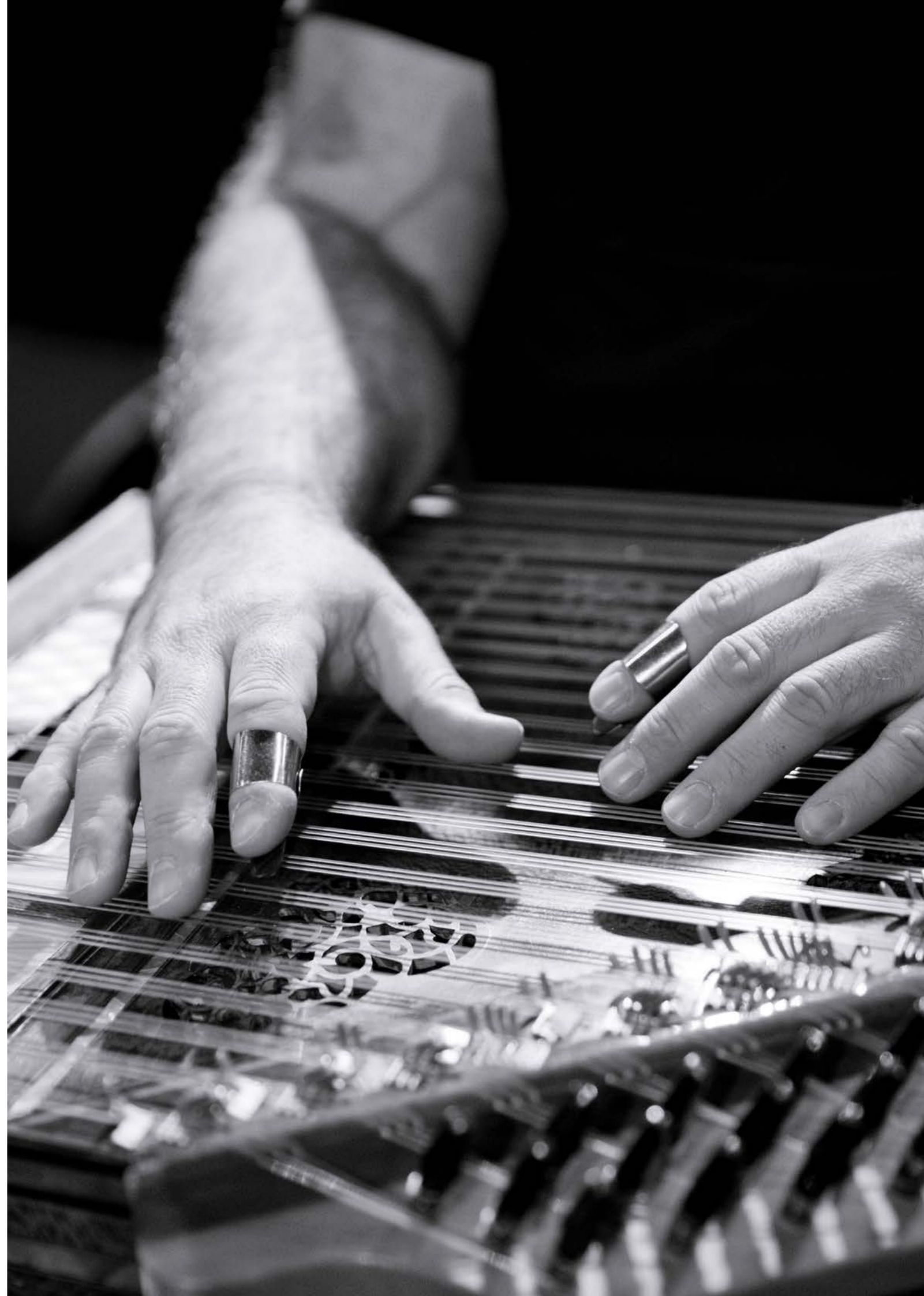
Ce contexte bigarré issu d'une histoire mouvementée, donna à Alep, comme à toutes les grandes villes de Syrie telles Antioche, Édesse ou Damas, mais plus encore qu'elles, un rôle de catalyseur des métissages et des circulations culturelles, en particulier au moment de la domination ottomane.

La musique s'en fait l'expression privilégiée : la diversité des expressions spirituelles et religieuses, des langues et des diasporas, s'exprime dans un brassage réel des rythmes des mélodies, des instruments. Cet héritage toujours vivant est donc celui que célèbre ce programme. Plus qu'un florilège musical, ce programme est ce que la musique peut faire de mieux au cœur des hommes : il fait chanter Alep la Mystique, celle d'avant Alep la Martyre, et fait donc résonner ce que fut le Proche-Orient, et ce qu'il peut redevenir : un terreau de communion artistique et spirituelle de l'humanité, dans sa diversité.

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion ♦ +32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦ 42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

Création 2024

HASSAN LE VOYAGEUR

Histoire musicale
d'une extraordinaire épopée

Barbara Kusa ♦ Chant

Emmanuel Bardon ♦ Chant

Valérie Dulac ♦ Vièles

Philippe Roche ♦ Oud

Guénaël Bihan ♦ Flûtes à bec & traverso

Ismaïl Mesbahi ♦ Percussions

8 musiciens

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.

♦ Ce programme est disponible sous deux formats :

▷ Un format concert narré avec un musicien et une comédienne

▷ Un format théâtralisé avec scénographie et création lumière (coproduction opéra de Saint-Etienne)

Gregoire Beranger ♦ **Ecriture & mise en scène**

Elsa Jabrin ♦ **Création lumière**

CONTACTS

Marie-Lou Kazmierczak ♦ Arts/Scène diffusion ♦ +32 2 537 85 91 ♦ mlk@arts-scene.be

Canticum Novum ♦ Opéra de Saint-Étienne ♦ 18 allée Shakespeare ♦ 42100 Saint-Étienne ♦ 07.49.98.58.56 ♦ contact@canticumnovum.fr

