

CANTICUM NOVUM

PRESENTATION DE L'ENSEMBLE

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 œuvres interprétées par Canticum Novum (équipe de 3 à 15 chanteurs et instrumentistes selon les configurations) permettent de redécouvrir les répertoires méditerranéens mais aussi afghans, turcs, persans, arabes, sépharades, arméniens, chypriotes du XIIIe siècle au XVIIe siècle. Ces musiques à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques sont étonnamment vivantes après 800 ans de partage, d'une énergie exaltante, témoignage de diversité, de respect et de tolérance.

Les programmes de Canticum Novum, sont aussi riches que diversifiés : l'Espagne des trois cultures (programmes Paz, Salam & Shalom en 2010, Llegendes de Catalunya en 2011) côtoient le bassin méditerranéen (programmes Kypros en 2015, Laudario en 2016, T(h)races en 2016 et Emzara en 2017) et l'Empire Ottoman (programmes Aashenayi en 2013, Topkapi en 2014, Ararat en 2015 et Sefardi en 2017). Parallèlement, l'Ensemble propose deux spectacles tout public aux scénographies oniriques : Hayim Toledo 1267 en 2011 (conte musical pour théâtre d'ombres) et Bulbul (flânerie musicale autour de la méditerranée) en 2015, tous deux conventionnés par les Jeunesses Musicales de France.

Aux côtés de l'ensemble, le label Ambronay (en collaboration avec le distributeur Harmonia Mundi) édite trois disques de Canticum Novum : Paz, Salam & Shalom en 2011, Aashenayi en 2015 (plébiscité par la presse spécialisée et la presse nationale) et Ararat en 2017. Ces deux derniers programmes font par ailleurs l'objet de captations pour la télévision par les Films de la Découverte.

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, le Festival d'Ambronay, le Festival de Musique 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 de Labeaume en musiques ou encore le Festival de Musique et d'Art Baroque de Tarentaise. L'ensemble est accueilli au sein de scènes nationales telles que le Théâtre 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.

L'ensemble est soutenu par la Ville de Saint-Étienne, le Département de la Loire en Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Canticum Novum est en convention de résidence avec la ville de Saint-Étienne dans l'Ancienne École des Beaux Arts de Saint-Étienne et conventionné par le Département de la Loire en Rhône-Alpes. Il reçoit ponctuellement l'appui de l'ADAMI, du FCM et de la SPEDIDAM.

*« 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 séfaraide 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 » .*

Un tissage extrêmement bien conçu de pièces instrumentales et vocales, parfois drôles, parfois enivrantes par leur virtuosité, parfois très émouvantes aussi, toutes racontant en musique un pan de l'histoire artistique, religieuse et politique du bassin méditerranéen.

Emmanuelle Giuliani – La Croix – 22 août 2016

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 oeuvres venues d'Afghanistan, d'Arménie ou d'Espagne mais de les enrichir de toutes les manières possibles.

Chrystel Chabert, Culture Box, 24 avril 2015

TAPANAK

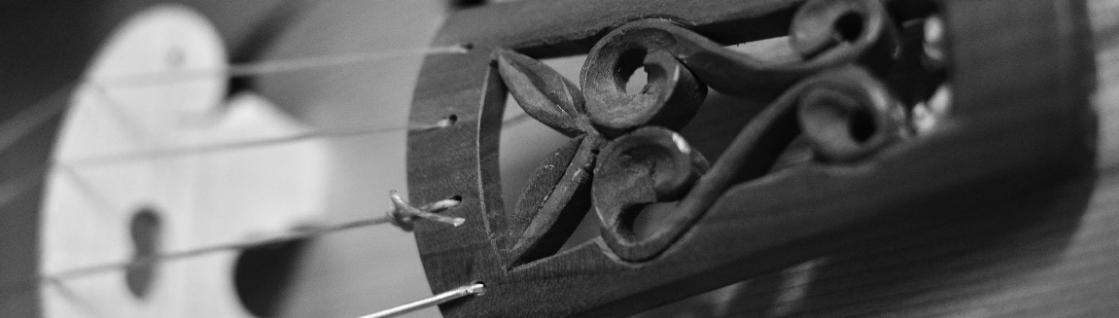
CONTE MUSICAL EN IMAGE

MUSIQUES D'EUROPE ORIENTALE
ET OCCIDENTALE
DE LA FIN DU MOYEN-ÂGE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CRÉATION 2019

TAPANAK

Depuis maintenant 20 ans Canticum Novum développe un projet musical construit autour de l'interculturalité, cherche à mettre en valeur la musique comme source de réciprocité et d'écoute, la rencontre des hommes et des cultures comme ferment de cocréation et le dialogue. Dans ces projets, chaque musicien formant ce collectif, avec les contraintes de son instrument, s'approprie la culture de l'autre pour en être une résonance.

Comme une « arche » accueillant la diversité de nos cultures, de nos instruments, de nos mélodies et de nos tempéraments, Tapanak, la nouvelle création jeune public de Canticum Novum, nous emporte sur les versants du Mont Ararat, où il y a bien longtemps, une arche s'est échouée. Les naufragés nous racontent alors, leur nouvelle terre d'accueil.

Ce conte musical étoffé par une création vidéo nous invite à découvrir le répertoire des mélodies de ces terres d'échange à la confluence entre l'Orient et l'Occident, à travers l'exploration des musiques savantes et populaires d'Arménie, des Balkans et du Proche-Orient de la fin du Moyen-Âge.

Tapanak, տապանակ, signifie l'Arche en Amérien.

EFFECTIF: 5 musiciens et 1 comédienne

Chant: **Emmanuel Bardon**, / Nyckelharpa & Fidula: **Aliocha Regnard** / Kanun, Luth et

Chant : **Spyros Halaris** / Flûte à bec: **Gwénaél Bihan** / Percussions: **Henri-Charles Caget**

Comédienne : **Marijke Bedleem**

Création Vidéo et scénographie: **La Louce (Marine Delcroix et Vincent Rubin)**

Écriture : **Julien Tauber**

Création Lumière : **Rémy Fonferrier**

CANTICUMNOVUM

BIOGRAPHIE DES MUSICIENS

EMMANUEL BARDON, CHANT ET DIRECTION MUSICALE

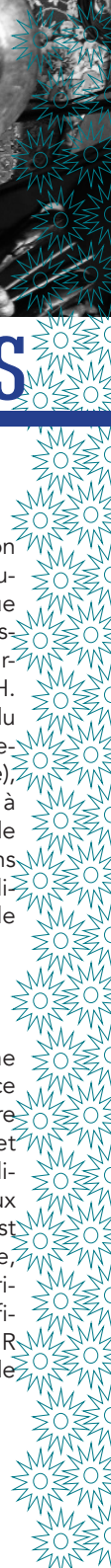
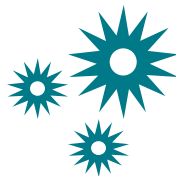

Après des études de violoncelle avec Paul Boufil, Emmanuel Bardón décide de se consacrer au chant. C'est en suivant une formation auprès de Gaël de Kerret ainsi qu'à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles avec Olivier Schneebeli et Maarten Königberger qu'il obtient un diplôme supérieur de chant en 1995. Il participe aux productions d'ensembles tels que le Concert Spirituel (H. Niquet), La Capella Reial de Catalunya (J. Savall), les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Capriccio Sravagante (S. Sempé), le Parlement de Musique (M. Gester), la Simphonie du Marais (H. Reyne), etc. En 1996, il fonde Canticum Novum, ensemble en résidence à l'Opéra-Théâtre puis au sein de l'ancienne école des Beaux-Arts de Saint-Etienne depuis 2007, avec lequel il se produit en concert dans toute la France et à l'étranger. Emmanuel Bardón est également directeur musical de Musiques à Fontmorigny et fondateur de l'École de L'Oralité.

GWÉNAËL BIHAN, FLÛTE À BEC

Après une médaille d'or de flûte à bec au C.R.D de Valence, une médaille d'or de traverso à l'ENM de Villeurbanne et une Licence de musicologie à l'Université Lyon II, il étudie au Conservatoire Royal de Bruxelles, au Centre de Musique Ancienne de Genève et au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Il se produit dans divers ensembles à la flûte à bec et au traverso, donnant de nombreux concerts en France et à l'étranger (Europe, Amérique du Sud). Il est membre fondateur de l'ensemble Polissons (musique médiévale, musiques improvisées, créations contemporaines, musiques expérimentales) et du duo " ; " (musiques improvisées). Titulaire du Certificat d'Aptitude, il est professeur de flûtes à bec et traverso au C.N.R de Saint-Étienne, il est également responsable du Département de musique ancienne dans ce même établissement.

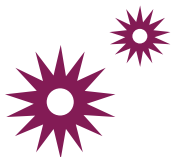

ALIOCHA REGNARD, NYCKELHARPA ET FIDULA

Aliocha Regnard, violoniste de formation s'oriente très tôt vers les musiques improvisées. En 1998, il cofonde le groupe Légende la lune (musiques du monde) tout en apprenant à jouer de deux vièles à archet à cordes sympathiques ; le nyckelharpa d'origine suédoise et la fidula d'origine espagnole. C'est en particulier avec le nyckelharpa qu'il compose et se forge un univers musical particulier, puisant son inspiration au cœur des musiques anciennes d'orient et d'occident. Passionné du rapport entre la musique et le geste, il compose et interprète la musique de divers spectacles de danse, de jonglage, de théâtre de rue (Kabal, Théâtre du Bambou, Cie Chan). En 2004, il rencontre le flûtiste Patrick Rudant et forme le duo Alysma. Il compose le répertoire pour ce duo et effectue de nombreux concerts en public mais aussi dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Actuellement, il fait également partie intégrante du projet de Mathias Duplessy, Les Violons du Monde.

SPYROS HALARIS, KANUN, LUTH ET CHANT

Multi-instrumentiste, Spyros Halaris commence son apprentissage par le chant byzantin avec Nikos Konstantinopoulos et poursuit ses études avec Spyros Pavlakis au Conservatoire National d'Athènes. Parallèlement, il y apprend aussi le kanun auprès de Panos Dimitrakopoulos et découvre le oud et le luth de Constantinople (lavta) en autodidacte. C'est aux côtés de son père, le compositeur et musicien Christodoulos Halaris, qu'il a approfondi ses recherches sur la musique grecque antique et byzantine. En France, il poursuit des études d'ethnomusicologie à l'Université Paris VIII, de chant lyrique avec Hubert Weller et approfondit sa connaissance de la musique ottomane auprès d'Adrien Espinouze au sein de l'Ensemble Sultan Veled. Au-delà de la musique byzantine et ottomane, sa connaissance des multiples traditions dans lesquelles est joué le kanun, et sa pratique de divers luths, font de Spyros Halaris un musicien fréquemment sollicité pour des projets d'horizons différents. Il collabore avec Kudsi Erguner, Nassima Chaaâbane, l'Orchestre de Chambre de la Diaspora Arménienne, Christos Leontis & l'Orchestre de Musique Contemporaine de la Radio-Télévision Hellénique, le jazzman David el Malek & l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

HENRI-CHARLES CAGET, PERCUSSIONS

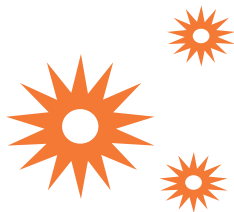
Premier prix au Conservatoire d'Orléans en 1987, puis à la Courneuve en 1989, il obtient son CA de batterie chez Boursault Lefèvre. En 1994, il termine ses études au CNSM de Lyon dans la classe de François Dupin et, avec son diplôme, obtient un Certificat d'Étude Complémentaire Spécialisée à l'Atelier du XXème siècle en 1996. Il joue avec les Percussions Claviers de Lyon, depuis 1995, dont il assure la direction artistique avec Gérard Lecointe. Il collabore aussi l'Ensemble de Cuivres et Percussions Odyssee, PolisSon, Le Concert de l'Hostel-Dieu, l'EOC et diverses formations de musiques improvisées qui favorisent la rencontre avec d'autres formes artistiques (théâtre, danse, peinture, informatique). Il est professeur au CNSM de Lyon depuis 1998 et fait partie de l'équipe pédagogique du GRAME. Joueur de l'âme et de tambours : il est habité depuis toujours par la relation entre son horloge interne et la simple et complexe omniprésence de sons et de mouvements qui nous entourent. Il est un voyageur dans le temps musical au travers des styles et des époques, dans cette ère de zapping et de métissage ; de l'objet à l'instrument, du silence au geste sonore, tactile ou visuel, du verbe au rythme, sensibilisé par de multiples rencontres avec des compositeurs, ingénieurs du son, vidéastes, électro-acousticiens, peintres, plasticiens, danseurs, chanteurs, écrivains, tous ceux qui partagent les mêmes désirs de création spontanée.

www.canticumnovum.fr

Direction musicale : **Emmanuel Bardon**

Administration et production : **Anne-Lise Arsac**

Communication : **Judith Chomel**

PARTENAIRES DU PROJET

LA LOUCE

CRÉATION VIDÉO

La Louce a pour objectif de sensibiliser, transmettre et diffuser des savoirs et des savoir-faire liés à l'image fixe (photographie et graphisme) et animée (cinéma et vidéo). Son action a pour objet les questions liées à la mobilisation des imaginaires individuels ou collectifs et à leur déploiement dans des espaces institutionnels ou public : films / installations / Expositions. Marine Delcroix et Vincent Rubin, mènent par ailleurs des ateliers qui s'articulent autour de trois temps forts : la mise en perspective des contextes de production des images et des enjeux de la narration, la fabrication d'images et l'analyse.

À PROPOS DE TAPANAK //

Être ensemble. Imaginer un horizon. Naviguer. Tenir bon.

Aborder un nouveau rivage. Observer. Découvrir. Goûter. Aimer. Construire. Partager. Lorsqu'une multitude d'êtres de toutes formes de plumes de poils et de peaux découvre un nouvel univers, ce sont autant d'endroits, de niches, d'espaces, de choses qu'ils sentent, goûtent, respirent, touchent, captent, perçoivent. À travers une scénographie mobile faite de surfaces figuratives et de supports de projections amovibles, la lumière révélera des espaces et inventera les possibles d'un univers sensible dans lequel les musiciens seront transportés.

www.lalouce.fr

JULIEN TAUBER

Il se promène dans des histoires incertaines, des univers fantastiques, absurdes et loufoques. Il aime roder du côté de la nouvelle et se frotter à l'écriture, sans jamais oublier les contes traditionnels. Il a reçu en 1999 le prix du public du Grand Prix des conteurs de Chevilly-Larue. Son chemin l'a amené à croiser son regard avec d'autres conteurs, des musiciens, et même un circassien. C'est d'ailleurs avec ce dernier, qu'il explore le monde de la forêt (Enforestation). Son second projet Vélowestern lui a permis d'explorer le territoire de Chevilly-Larue pendant 6 mois. Il a animé pendant de nombreuses années l'Atelier de La Maison du Conte.

En 2013, son projet Mythocity est en résidence au lycée Pauline Roland de Chevilly-Larue, en partenariat avec La Maison du Conte. Un projet original où il collabore avec la plasticienne Lucile Hamon. Il participe ensuite au Grand-Dire C'est Mythique ! C'est dans le cadre ces expériences qu'il anime deux formations sur la thématique de la mythologie, à destination des enseignants et des bibliothécaires du Val-de-Marne. Depuis il anime régulièrement des stages pour les enseignants à La Maison du Conte. Il est également l'un des animateurs du Projet Inter-Etablissement en Avec sa dernière création, Bonhomme, il explore les relations entre parole et image, parole et matière, autour d'un récit qui se déploie comme un livre Pop-up.

TAPANAK

CONTE MUSICAL EN IMAGE

MUSIQUES D'EUROPE ORIENTALE
ET DU PROCHE ORIENT
DE LA FIN DU MOYEN-ÂGE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Canticum Novum propose de découvrir les musiques anciennes et musiques du monde, souvent étrangères aux enfants, par le biais d'un spectacle à la fois musical et visuel.

L'accueil des enfants au concert est l'occasion d'un moment de rencontre privilégié avec le spectacle vivant et les artistes. Pour profiter pleinement de cette expérience, la préparation est essentielle. Apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train de se faire, les musiciens, le répertoire, les instruments, etc. Cette étape est essentielle pour que l'écoute soit attentive et que le plaisir pris par chaque enfant pendant le spectacle soit réel. Le souvenir de cette expérience peut alors, au-delà d'un moment de détente, se transformer en une démarche éducative, et contribuer à faire du jeune spectateur un « spectateur éclairé ».

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants et aux différents médiateurs du spectacle. Il apporte des informations sur spectacle et le répertoire. Il propose également des pistes de réflexion à partir des thèmes abordés pendant le spectacle. Ces propositions ne sont pas exhaustives et appellent tous prolongements, compléments et adaptations en fonction de vos propres projets.

PÉDAGOGIE MISE EN OEUVRE

**Pour développer les activités de médiation de l'ensemble, Emmanuel Bar-
don, le directeur musical de Canticum Novum, a fondé en 2013 l'École
de l'Oralité. Les deux structures travaillent en étroite collaboration pour
créer et organiser des projets de médiation d'envergure sur tout le terri-
toire.**

La pédagogie mise en oeuvre est fondée sur l'apprentissage et la transmis-
sion par l'oralité. Elle s'appuie avant tout sur le dialogue pour co-construire un
projet artistique où chaque individu affirme son identité à travers son histoire.
La pratique artistique est collective, elle permet de créer un lien social par un
projet partagé. Les connaissances sont transmises par l'observation, l'écoute,
le mimétisme, l'immersion, la répétition et les déplacements du corps dans
l'espace. La confiance et la bienveillance font parties de ce processus dont
l'objectif est de placer tous les apprenants sur un pied d'égalité face à la pra-
tique artistique, indépendamment de leurs bagages personnels.

Les bénéficiaires suivent un parcours pédagogique qui les emmène progressi-
vement de spectateur à artiste en suivant différentes phases. Ils sont accompa-
gnés dans ce parcours par des artistes professionnels.

SPECTATEUR : Assister à un concert/spectacle, rencontrer des artistes

DÉCOUVERTE : Apprentissage d'un instrument, d'un chant, d'une technique.

CRÉATEUR : Conception, écriture, organisation, création d'un spectacle

ARTISTE : Restituer le trajet parcouru sur une scène emblématique de la ville.

CONCRÈTEMENT CES ATELIERS REVÊTENT PLUSIEURS FORMES

**Chaque projet est co-construit avec les différents partenaires du territoire
(établissements scolaires, écoles de musique, associations de quartier,
etc.) et peut reverter différentes formes dont quelques unes sont présen-
tées dans le fascicule de l'École de l'Oralité.**

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

AVANT LE CONCERT

UNE CLÉ D'ÉCOUTE PRÉALABLE

Une préparation pertinente au spectacle sera déterminante pour vivre l'expérience du concert en développant les émotions et les acquis. C'est pourquoi nous vous encourageons à fournir aux élèves des « clés d'écoute » préalables, à l'aide des activités proposées ci-dessous.

APRÈS LE CONCERT

RESTITUTION DU CONCERT

Différentes pistes pédagogiques peuvent être exploitées dans le prolongement de cette expérience artistique. Il est important de commencer par procéder à une restitution du concert avec l'ensemble de la classe. Exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin...) et argumenter celui-ci font partie intégrante de la formation du jeune spectateur.

PISTES À EXPLORER

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Situer et connaître la Méditerranée comme carrefour de civilisations (histoire des migrations, récits fondateurs des civilisations chrétiennes, musulmanes et juives, etc.) en s'appuyant sur les programmes scolaires.

EN ÉDUCATION MUSICALE

Écouter et apprendre une ou plusieurs des pièces du programme. Découvrir l'*instrumentarium* atypique de Canticum Novum

EN ARTS VISUELS

Travailler, à la manière de La Louce à la création d'un univers graphique à partir de découpages et de collages.

DU 10 AU 14 OCTOBRE

CULTUROSCOPE

FESTIVAL INTERCULTUREL STÉPHANOIS

CONCERTS - PROJECTIONS - ATELIERS
SPECTACLES - BALADES CONTÉES

TAPANAK AU FESTIVAL CULTUROSCOPE - OCTOBRE 2019

Culturoscope est le festival organisé tous les ans par l'école de l'oralité. Sa vocation est de mettre en valeur les musiques d'ici et d'ailleurs, la diversité culturelle présente dans la ville de Saint-Étienne, de créer un moment de rencontre entre les cultures, qui favorise la reconnaissance mutuelle et la cohésion sociale.

L'art, la pratique musicale sont des vecteurs actifs de rencontre, et racontent des histoires, des parcours et des sensibilités individuelles. C'est la possibilité de cette rencontre que nous souhaitons valoriser dans ce festival : chercher, à tâtons, par les mots, par les gestes, par le regard, ce qui nous constitue individuellement et collectivement, et imaginer de nouvelles façons de dialoguer, de se connaître mutuellement, de vivre ensemble : de faire société.

Durant une semaine, concerts, projections, ateliers de pratique musicale, spectacles, rencontres sont organisés dans toute la ville, au plus près des publics, grâce à de précieux partenaires de terrain – centres sociaux, médiathèques, cinéma, associations locales.

PROPOSITIONS POUR TAPANAK

- **5 représentations scolaires** suivies d'ateliers en demi-classes de découverte du répertoire et de l'*instrumentarium* avec les musiciens.
- **Projet d'ateliers pédagogiques avec la Louce** : ateliers (scolaires) de création vidéo, à l'image du spectacle.
- **Projet d'ateliers de pratique artistique en amont du spectacle** afin de proposer aux élèves concernés de participer à l'une ou plusieurs représentations.