

Opus 31 présente

BALKANES

Spectacle concert - Art polyphonique bulgare

MESSEMVRIA

Chants profanes et sacrés de l'Ancienne Bulgaria

CONTACT SCENE

OPUS 31 / Philippe THEVENET et Catherine CROUZAT
Tél 04 67 07 34 79 / 04 99 52 92 64 - mobile 06 22 06 04 51
www.opus31.fr / www.balkanes.com
courriel : contact@opus31.fr

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

BALKANES est né en décembre 1996 de la rencontre de 4 jeunes femmes.

Deux artistes natives des Balkans, désormais lyonnaises d'adoption, et deux artistes lyonnaises, balkanes dans l'âme, se sont rapprochées pour **créer un répertoire original** et un **véritable spectacle**.

Les Chants de la Terre puisés aux sources de la tradition orale des femmes balkanes, ont guidé l'écriture de magnifiques arrangements qui marient subtilement la pureté de leurs voix. Quatre voix féminines, quatre timbres fascinants s'enchevêtrent, s'envolent, effleurent les cimes ou glissent vers les graves les plus sombres, pour s'immerger dans un univers musical merveilleux.

Au-delà de la performance vocale, **le public découvre une délicate mise en scène** qui révèle la force des chants, l'espièglerie et la belle personnalité des artistes. Elles jouent généreusement des histoires aux accents tragiques ou des récits pleins d'humour, ciselant la tradition balkane à leur image.

Une autre actualité de BALKANES débutera en juillet 08 avec les représentations de la création « **VOX BOGOMILI, Souffle bulgare en Terre cathare** ». Ce spectacle écrit et arrangé pour 7 voix, associera BALKANES à un trio de voix d'hommes.

BALKANES, qui en assure la direction artistique, a choisi d'illustrer l'épopée des Bogomiles et leur parcours initiatique et spirituel à travers toute l'Europe du Sud (jusqu'au XXIIème siècle). Le livret a été rédigé en 9 langues anciennes, après une année de recherches, de rencontres et de travaux.

Le répertoire est composé de chants traditionnels de toutes les régions traversées par les Bogomiles de Bulgarie jusqu'en Occitanie, et la création de chants inspirés par le Livre Secret des Bogomiles et les Rituels cathares (redécouverts à Lyon dans le silo jésuite).

Cette création, soutenue par le **Festival International de Sylvanes**, est **inscrite au programme de la Saison Culturelle Européenne 2008**.

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

Un soir d'été baigné dans l'air chaud et doux de la plaine ; un petit village près de Plovdiv coincé entre la chaîne du Mont Balkan et les Monts Rhodopes ; dans une ferme, les femmes s'occupent ou jouent avec des petits-enfants, les jeunes filles lorgnent les garçons sous leur foulard sans en avoir l'air ; eux, ils font les fiers, les courageux. Les vieux connaissent la vie et hochent la tête... la plaine de Maritza s'étend à perte de vue sous le soleil couchant.

Soudain, une femme se met à chanter, puis deux, puis trois, puis quatre. Femmes balkanes, chansons balkanes, de la vie balkane. Elles chantent le goût de la lune, la douceur des jeunes filles, la beauté des femmes bulgares ... Elles chantent la nostalgie des amours enfuies, l'inquiétude de la renarde qui a perdu ses petits ... Elles chantent la vie quotidienne, l'amour, la joie et la tristesse...

Elles chantent pour oublier qu'il fera chaud demain dans les champs, elles chantent pour oublier le joug de l'occupant ottoman qui enrôle leurs hommes, elles chantent pour magnifier la nature, pour glorifier la vie qu'elles portent et qui construira l'avenir. Les derniers sons s'éteignent, la lueur rougeoyante du feu a remplacé celle du soleil disparu derrière les clochers de Plovdiv. Une voix cassée de vieil homme dit alors doucement :

OCHTE, OCHTE, OCHTE !

(Encore, encore, encore !)

Et tous, de reprendre en chœur ... OCHTE, OCHTE, OCHTE !!

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

Références Scéniques

Rencontres Internationales d'Art Vocal de l'Abbaye de NOIRLAC

Directrice artistique Laurence EQUILBEY

Festival International de Chants et Danses Sacrées de l'Abbaye de SYLVANES

Directeur artistique Michel WOLKOWITSKY

Festival International d'Art Polyphonique « VOCHORA »

Directeur artistique Gérard LACOMBE

Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 4 concerts au Festival Les Nuits Singulières du Conseil Général du Gard, Festival L'été de Nantes, Festival Cultures et Continents (Beaujolais), Festival Les Nuits Musicales d'Uzès, Nuit des Musiques du Monde à Lyon, Festival Les Musicales du Puy, Festival Musique en vacances La Ciotat, Les Voix du Monde, Festival du Vieux Lyon, Festival Les Musicales de Bastia, Corse, Abbatiale de Moissac, Conservatoire National de Musique et Danse de Lyon, Concerts de soutien pour Amnesty International à Lyon, Festival Les jeudis des Musiques du Monde de Lyon, Festival Rencontres Méditerranéennes à Nyons, Exposition à Paris « Un voyage pas comme les autres », Lausanne, Suisse, Festival « Cantavalli », Italie, Saint Romain en Gal, en clôture du Congrès Ville du Monde, Les Suds en Arles, Musique en Auxois, Arnay-le-Duc, Festival de Labeaume, Théâtre de Villefranche sur Saône, Amphithéâtre de l'Embarcadère à Lyon, Festival de Neuchâtel, Théâtre de Thionville (57), Festival Correspondance au Fil de la Sèvre, Festival Rencontres en Lauzière, Théâtre de la Platte (Lyon), Théâtre Jean Marais (69), Auditorium Bizet Dunkerque (59), Teatro Dimitri, Suisse, Jazz Club, Zurich, Suisse, Congresssal de Hasliberg (Suisse), Centre culturel Neutrolino à Genas etc ...

Création et enregistrement de la musique du film d'Arielle Memery
« La matière et l'esprit » avec le compositeur Pierre-Yves Lenik

Intervention lors de la première journée Rhône-Alpes pour et avec les réfugiés kosovars à Estrablin (Isère)

Exposition franco-bulgare Dialogue entre deux cultures, organisée par la DRAC Rhône-Alpes

Tournées avec les Jeunesses Musicales de France sur les saisons 04-05 et 05-06 dans toute la France.

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

Références Scéniques

Rencontres Internationales d'Art Vocal de l'Abbaye de NOIRLAC

Directrice artistique **Laurence EQUILBEY**

Festival International de Chants et Danses Sacrées de l'Abbaye de SYLVANES

Directeur artistique **Michel WOLKOWITSKY**

Festival International d'Art Polyphonique « VOCHORA »

Directeur artistique **Gérard LACOMBE**

Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 4 concerts au **Festival Les Nuits Singulières** du Conseil Général du Gard, Festival L'été de Nantes, Festival Cultures et Continents (Beaujolais), **Festival Les Nuits Musicales d'Uzès**, Nuit des Musiques du Monde à Lyon, Festival Les Musicales du Puy, Festival Musique en vacances La Ciotat, Les Voix du Monde, Festival du Vieux Lyon, Festival Les Musicales de Bastia, Corse, **Abbatiale de Moissac**, Conservatoire National de Musique et Danse de Lyon, Concerts de soutien pour Amnesty International à Lyon, Festival Les jeudis des Musiques du Monde de Lyon, Festival Rencontres Méditerranéennes à Nyons, Exposition à Paris « Un voyage pas comme les autres », **Lausanne, Suisse, Festival « Cantavalli », Italie**, Saint Romain en Gal, en clôture du Congrès Ville du Monde, **Les Suds en Arles**, Musique en Auxois, Arnay-le-Duc, **Festival de Labeaume**, Théâtre de Villefranche sur Saône, Amphithéâtre de l'Embarcadère à Lyon, Festival de Neuchâtel, Théâtre de Thionville (57), Festival Correspondance au Fil de la Sèvre, Festival Rencontres en Lauzière, Théâtre de la Platte (Lyon), Théâtre Jean Marais (69), Auditorium Bizet Dunkerque (59), **Theatro Dimitri, Suisse**, Jazz Club, Zurich, Suisse, Congresssal de Hasliberg (Suisse), Centre culturel Neutrolino à Genas etc ...

Création et enregistrement de la musique du film d'Arielle Memery
« **La matière et l'esprit** » avec le compositeur Pierre-Yves Lenik

Intervention lors de la première journée Rhône-Alpes pour et avec les réfugiés kosovars à Estrablin (Isère)

Exposition franco-bulgare Dialogue entre deux cultures, organisée par la DRAC Rhône-Alpes

Tournées avec les **Jeunesses Musicales de France** sur les saisons 04-05 et 05-06 dans toute la France.

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

Les artistes

Milena ROUDEVA, bulgare, citoyenne française. Issue du Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique de Sofia, elle a travaillé huit ans comme comédienne au *Théâtre National de Vratza* en Bulgarie. Elle a suivi également une formation classique de piano et de chant à l'école nationale de musique de Sofia. Passionnée par le chant polyphonique, elle réalise la plupart des arrangements pour BALKANES.

Milena JELIAZKOVA, bulgare, citoyenne française, a redécouvert avec Balkanes le chant traditionnel bulgare, après huit ans de piano classique et de chorale en Bulgarie. Diplômée de l'ARSEC, elle a mené des recherches sur le chant traditionnel bulgare en tant que vecteur de conservation de l'identité collective bulgare.

Marie SCAGLIA, française, a travaillé la voix au Roy Hart Théâtre avec Akhmatova SAMUELS et a suivi une formation musicale aux Ateliers Chansons de Villeurbanne. Elle s'intéresse vivement aux répertoires méditerranéens, et se passionne pour la musique des Balkans.

Martine SARAZIN, française, a étudié le piano, le violoncelle et le chant classique. Passionnée par les oeuvres du grand répertoire, elle a chanté dans des chœurs et joué du violoncelle dans un orchestre symphonique pendant huit ans. Au cours de stages de chants ethniques, elle a découvert la musique traditionnelle d'Europe de l'Est.

*Spectacle - concert
Art polyphonique bulgare*

BALKANES

www.opus31.fr
www.balkanes.com

Extraits de presse

La Nouvelle République du Centre-Ouest

Comment décrire ce concert ? On pourrait parler de feu d'artifices, tant ces chants polyphoniques sont étonnants, pétillent dans des harmonies joyeuses, puis tissent une sombre trame autour d'une ligne de basse, comme dans le répertoire sacré où la voix, humaine, s'appuie sur l'orgue, divin. Mais là, aucun instrument ! Juste l'ensemble Balkanes et ses quatre voix amies, remarquablement à l'aise dans ce répertoire. Avec un solide bagage musical, ces quatre artistes ont su trouver des arrangements délicieux à l'oreille, sans risquer de dénaturer ce patrimoine populaire qui puise ses sources en Bulgarie. Une mise en scène futée a contribué à rendre perceptible les intentions de ces chants, malgré la barrière de la langue. L'enthousiasme de Mina, Milena, Martine et Marie était là pour emporter l'adhésion de la salle, emportée par les pulsations incroyables de ces polyphonies. C'était du spectacle vivant, terriblement vivant ! »

Le Progrès de Lyon

Elles font « résonner les liturgies populaires qui sont leurs polyphonies bulgares. Ourlés de densité et tensions harmoniques parfois dissonantes et d'ornementations envoûtantes, leurs chants, d'une pétulance juvénile, participent eux aussi au fameux Mystère des voix bulgares.

Jean-Marc DURAND

L'Eveil de la Haute-Loire

Quel secret ces quatre femmes gardent-elles si prudemment ?

Un trésor incroyable et inestimable : toute l'âme des femmes bulgares ! Une voix s'élève, bientôt rejointe par les autres. Au travers de ces quatre voix, résonnent alors tout l'esprit et toute l'histoire du peuple bulgare. Ce peuple brave et fier face à l'occupant ottoman, ce peuple qui aime à se retrouver, ce peuple qui célèbre l'amour et l'amitié, rassemblant jeunes gens et vieux sages. (.)

Difficile de rester insensible au charme troublant de ces polyphonies. Les voix ondulent, se déroulent enchaînant cris aigus du fond de la gorge et murmures mystérieux. La mélodie et les mots se font discrets pour laisser « chant libre » à ces sonorités uniques. Les quatre voix se jouent incessamment les unes des autres, s'entremêlent, s'entrechoquent. Des voix qui viennent de loin et se rapprochent du public, des voix qui viennent du fond du cœur et du corps. Les spectateurs sont ravis, séduits, et comment ! La beauté des chants rivalise avec la beauté de ces femmes. Splendeur, caractère et charme sont au rendez-vous.