

 Opus 31 présente

CHANTS SACRÉS GITANS EN PROVENCE



CONTACTS

www.opus31.fr

Catherine Crouzat : + 33(0) 4 99 52 92 64

Philippe Thévenet : + 33(0) 4 67 07 34 79

contact@opus31.fr

adresse postale □ OPUS 31 - BP 35505 - F 34071 MONTPELLIER cedex 3



Les Gitans font pleinement partie de la vie provençale et marquent puissamment l'imaginaire collectif de la région à travers leurs musiques et leurs danses.

Le nom « gitan » est donné à l'ensemble de la population tsigane. Or, il appartient à un seul groupe, qui s'est installé dès le Moyen-Âge près des Saintes Maries de la Mer.

Les gitans se définissent alors, comme « *catalans ou andalous* ». Ce sont ceux-là même qui ont donné à l'Espagne, le meilleur de l'Art Flamenco mais aussi des danseurs célèbres... Et ainsi, le *cante* Flamenco favorisa les échanges musicaux avec les musiciens non gitans qu'ils soient d'origine andalouse ou d'origine provençale et trouva alors, naturellement, sa place dans la tradition provençale, celle des fêtes calendales et pastorales.

Le chanteur et guitariste gitan Tchoune est au centre du projet : à travers ce spectacle, il défend sa vision et sa lecture de la liturgie entre tradition et innovation. L'idée du projet n'est pas de coller aux traditions mais de s'en rapprocher, de s'inspirer d'un contexte, notamment en proposant une ouverture vers d'autres cultures, et en particulier le chant provençal.

Dans le respect des traditions sacrées, les artistes présentent une création forte et réjouissante, où s'expriment les langues catalane, espagnole, provençale et latine.

Les **Chants Sacrés Gitans en Provence** réunissent trois chanteurs et musiciens (guitaristes), gitan, andalou et provençal, ainsi qu'un jeune guitariste flamenco soliste. Quatre belles personnalités ! La réunion des langues, des timbres et des rythmes est d'une étonnante richesse.

Une danseuse rejoint les chanteurs et musiciens sur scène, quand le contexte le permet.

Nous tenons à remercier l'Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer pour la communication des photos d'art de Gilles Martin-Raget, à titre gracieux.



Présentation du répertoire



Le répertoire s'articule autour des chants sacrés interprétés dans les familles gitanes, et s'ouvre aussi aux traditions des Chemins de Saint Jacques et des Saintes Maries de la Mer, illustre la nativité, les chants sacrés des mariages gitans et de la rencontre des gitans et des sépharades. Les chants en langue provençale sont consacrés aux chants de mer reliés au culte de Marie.

Extraits du répertoire commenté brièvement

Yahvé (chanté à 3 voix) Chant de la communauté, évangéliste compilé par Tchoune

Santi Maria (soliste : Renat Sette a cappella)

Cordero de dios + taranto + tango Gil Aniorte-Paz en duo avec Tchoune

Texte extrait de la misa flamenca, mis en musique par Gil Aniorte puis chant de la tradition minière de la province d'Almería (Tchoune) duo sur un tango où l'on évoque le plus connu des quartiers gitans d'Espagne de Triana à Séville.

Partus Mirabilis (solistes : Renat Sette, Gil Aniorte-Paz et Tchoune en langue latine, a capella)

Musique et texte tirés des chants religieux de Saint-Jacques de Compostelle traditionnellement chanté dans la misa flamenca et en latin.

La nana + buleria (soliste : Tchoune)

Chant traditionnel cante jondo compilé par Manuel de Falla et Garcia Lorca

Les filles de La Ciotat (soliste : Renat Sette)

Sara Kali (soliste : Gil Aniorte Paz)

Texte et musique originale de Gil Aniorte Paz sur la vierge des gitans et le culte des Saintes Maries.

Los biblicos (solistes : Renat & Tchoune) Chant traditionnel Sépharade duo ladino et provençal.

La Farruca (soliste : Tchoune) Chant traditionnel issu du cante jondo sur une musique sacrée essentiellement gitane.

El Pelegri (solistes : Gil Aniorte Paz / Renat Sette) Composition originale en catalan inspirée des chants gitans évangélistes en particulier des gitans de Mataro famille Salazar/Pubill (Catalogne)

TCHOUNE TCHANELAS : *direction artistique, chant gitan, guitare, palmas.*


GIL ANIORTE-PAZ : *conseiller artistique, chant andalou, guitare, bouzouki, mandole.*

RENAT SETTE : *chant de Provence.*

DIEGO LUBRANO : *guitare flamenco soliste.*


SARA MOHA : *danse, palmas (en accord avec l'organisateur, quand le contexte le permet)*



 **TCHOUNE** est un artiste rare, incontournable et très respecté. Sa force d'interprétation, la puissance de sa voix, le distingue sur les scènes européennes depuis de nombreuses années avec le groupe Tchanelas, dont il est le fondateur.


Son timbre de voix, son énergie communicative, sa grande précision rythmique et ses qualités de compositeur font de lui l'un des artistes les plus appréciés de la scène flamenco fusion. Il a partagé la scène avec Yuri Buenaventura, Nadiya, Manitas de Plata, les artistes de la Compagnie Rassegna, Barriochino.




 **Gil ANIORTE-PAZ**, chanteur, guitariste et compositeur, partage sa vie entre Marseille et sa terre natale, l'Andalousie, où il rencontre un vif succès lors des ses tournées. Il est à Marseille, co-directeur artistique du Collectif Indalo (Les Orientales, Barriochino, Kefta Brothers, Cabaret Eldorado...). Gil ANIORTE-PAZ est aussi très influencé par la Catalogne, où il vécut durant son enfance, et à laquelle il dédie nombre de ses compositions. Proche des gitans du groupe *Rumbero Catalan Ai Ai Ai, Oba Ilu, le Ballet Nacional de la Havana, Papo Pepin, Maurice el Médioni, Radio Tarifa*, il continuera de se consacrer à la direction artistique et à la composition.






 Né à Nice, **Renat SETTE** a grandi dans la culture et la langue de l'arrière-pays niçois. Sa voix couvre les deux registres de baryton et de contre-ténor, mais sa couleur et son caractère sont ceux du chant méditerranéen traditionnel. Loin de se cantonner à une région, Renat SETTE étend son intérêt à toutes les musiques méditerranéennes, et à d'autres traditions (récemment avec Yann-Fanch Kemener). L'apport de sa personnalité rayonnante, ses connaissances des traditions sacrées et la qualité de ses interprétations sont très appréciées.



 **Diego LUBRANO** découvre la guitare Flamenca à l'âge de 14 ans. Autodidacte, il perfectionne son jeu au contact de guitaristes comme *Juan Carmona* et *Gerardo Nuñez*. Parmi ses nombreuses collaborations artistiques, il compte des bailaoras telles que *la Rubia* ou *Sara Moha*, et participe à d'autres projets d'artistes venant d'autres horizons tels que le chanteur et joueur de kora *Oumar Kouyaté*, la chanteuse *Sylvie Paz*, le violoniste *Pascal Delalée* ou le guitariste de *Cyril Achard*. Ces différents échanges l'ont ainsi amené à se produire en particulier dans les tablaos de la Meson et de Los Flamencos. On a pu l'entendre notamment sur Radio France Musique, dans le cadre des rencontres de la Roque d'Anthéron.

 Danseuse flamenca formée par les plus grands représentants du genre, **Sara MOHA** multiplie les expériences chorégraphiques : danse contemporaine, fusion flamenco contemporain, musique traditionnelle et théâtre. Elle se produit sur de nombreuses scènes françaises (Café de la Danse, Divan du Monde, Institut du Monde Arabe) et étrangères (Leipzig, Marrakech, New-Delhi, Bucarest ou au Mali). Sa polyvalence et sa profondeur en font une danseuse d'une rare élégance, désireuse d'exprimer toute la richesse de son identité méditerranéenne. Elle accompagne les spectacles de TCHOUNE depuis de nombreuses années.





Calendrier & Témoignages

La première tournée estivale des Chants Sacrés Gitans en Provence a suscité la curiosité des publics, l'attention des professionnels et une ferveur certaine. Le groupe a joué partout à guichets fermés, et il est même arrivé que des centaines de personnes ne puissent entrer dans des lieux où le groupe se produisait !

Calendrier de la tournée estivale 2010 / première tournée du spectacle

29 juin : Moustiers Sainte Marie (04) - **Prieuré de Ségrèis**

Du 02 au 10 juillet : Grande Synthe / **Festival Le Manifeste** / résidence / ateliers
“Vivirlo, rencontres et variations autour de l’art gitan” avec Gil Aniorthe Paz et Cristel Dente (danse)

09 juillet : Grande Synthe / Palais du Littoral en clôture de la résidence / **Festival Le Manifeste**

28 juillet : Rodez - **Festival Estivada**

30 juillet : Bourges - Festival "**Un Été à Bourges**"

31 juillet : Soumans - Eglise - **Festival des Voix d’été en Creuse** (avec le Conseil Général 23)

03 août : Correns – Eglise - **Concerts de la Saint Germain**

4 août : L’Isle sur la Sorgue - **Festival de Musiques du Monde**

05 août : **Roque d’Anthéron** - émission de **France Musique** animée par Stéphane GRANT

14 août à 20h00 : Salinelles (près de Sommières) - Chapelle Saint Julien - **Festival de Villevieille**

22 août : Fourques s/ Garonne – Eglise - **Festival des Voix lyriques et du Monde** en Marmandais

Témoignages de directeurs de festivals :

Patric Roux / Direction du Festival Estivada à Rodez

Un moment singulier que le spectacle des "Chants Sacrés Gitans en Provence" à l'Estivada de Rodez : d'abord curieux, le public a saisi l'intensité du propos artistique, la richesse de l'interprétation, la profondeur du chant. Un seul regret, ne pas l'avoir reprogrammé au cours de l'édition afin que chacun et chacune puisse découvrir ce magnifique buf de vida (souffle de vie) !

Brigitte Mounier / Direction du Festival Le Manifeste à Grande Synthe

Au moment où les gens du voyage sont à nouveau les boucs émissaires des haines savamment orchestrées pour les besoins d'un pouvoir défaillant, on a fait salle comble ici à Grande Synthe pour honorer la culture des gitans. Explosion de joie d'un public mélangé, quatre générations confondues, qui ont fêté les musiciens et la danseuse des Chants sacrés gitans, debout et pendant 20 minutes de rappels. Moment unique, cette musique, ces voix qui rassemblent dans un consensus pour la paix et la beauté.

Michel Pobeau direction / Adeline Lombard communication d' « Un Été à Bourges »

Ce spectacle a tout à fait répondu à la démarche artistique du festival "Un Été à Bourges" et a suscité des réactions enthousiastes de la part du public.



Le vendredi 30 juillet 2010 Le Berry Républicain

Des chants sacrés gitans, ce soir, aux Prés-Fichaux



MUSIQUE TRADITIONNELLE. Les chants sacrés gitans vous attendent, ce soir, au théâtre de verdure des Prés-Fichaux.

Les chants sacrés gitans en Provence se produiront, ce soir, au théâtre de verdure des Prés-Fichaux.

Il s'agit de trois chanteurs et musiciens (guitaristes et violoniste/flûtiste), gitan, andalou et provençal, ainsi qu'un guitariste gitan soliste. La réunion des langues, des timbres et des rythmes est d'une étonnante richesse.

Dans le respect des traditions sacrées, les artistes

présentent une création forte et réjouissante, dans les langues catalane, espagnole et provençale.

Sous la direction artistique du chanteur gitan Tchoune, le répertoire réunit les chants sacrés dédiés à Sainte Sara, à la Nativité, et appartenant à la tradition gitane provençale. ■

Contact. Chants sacrés gitans en Provence, ce soir à 21 h 30 au théâtre de verdure des Prés-Fichaux.

➔ GRAND SUCCÈS, VENDREDI, POUR LES CHANTS SACRÉS GITANS



UN ÉTÉ À BOURGES. Les chants sacrés gitans ont envoûté le public. Le théâtre de verdure du jardin des Prés-Fichaux était plein à craquer, vendredi soir, pour le concert d'Un été à Bourges. Les chants sacrés gitans en Provence ont été applaudis à l'unanimité par le public. Les trois chanteurs et musiciens (guitaristes et violoniste/flûtiste, ainsi qu'un guitariste soliste), ont interprété des chants en quatre langues : latin, espagnol, catalan et provençal. Les airs étaient dédiés à sainte Sara et à la Nativité. L'émotion était à son comble lorsqu'a surgie sur scène l'élégante danseuse Sara Moha. Les musiciens ont voulu témoigner des croyances des gitans autour des Saintes-Maries-de-la-Mer (13). ■

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE Les chants sacrés gitans à l'affiche

Ce soir à 21 heures, les jardins de la Congrégation accueillent la dixième soirée du festival « Musique du Monde ». Un événement proposé par le service culture de la ville. Sur scène ce sont les « Chants sacrés gitans en Provence » qui seront à l'honneur.

Les interprètes du groupe Tchouzo, Gil Antoine Paz, Diogo Ladrino, Sarah Moba et René Settel transmettront leur amour pour cette musique.

Histoire gitane

Les gitans font pleinement partie de la vie provençale. Ils marquent puissamment l'imaginaire collectif de la région notamment à travers leur musique et leur danse. Le

nom "gitan" est attribué à l'ensemble de la population tsigane.

Cette domination n'apparait pourtant qu'à un seul groupe, qui s'est installé, au Moyen Âge, près de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Dans le respect des traditions sacrées, les membres du groupe présenteront une création forte. Ainsi, ils feront vivre les spectateurs en les immergeant dans le meilleur de la tradition gitane provençale. Prochain concert, vendredi, avec sur scène, Les chorales de Vaison-la-Romaine. □



De soir, les membres du groupe, "Chants sacrés gitans en Provence" donneront un concert à la Congrégation à partir de 21 heures.

POUR EN SAVOIR PLUS
Services culture : 04 90 38 67 81

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Chants sacrés gitans en Provence : 300 spectateurs au rendez-vous

Mercredi, le concert de chants sacrés gitans en Provence, qui s'est déroulé dans le jardin de la Congrégation Saint-Joseph dans le cadre de la deuxième soirée "Musiques du Monde" a affiché complet, comme le spectacle de la veille (chant des Balkans), mais avec un invité, en moins, le vent.

Et il y a des signes qui ne trompent pas.

Deux rappels pour les musiciens

En effet, quand près de 300 personnes se lèvent et rappellent, par deux fois, des musiciens à la fin d'un

spectacle, on peut raisonnablement parler d'un franc succès.

Ce public enthousiaste a apprécié une prestation d'une qualité exceptionnelle.

"Tchouane" a passionné son public en compagnie de Gil et Renat, les trois chanteurs accompagnés par un guitariste autodidacte "Diego" qui a impressionné les amateurs de guitare par sa dextérité.

Une belle soirée autour de chants gitans, provençaux, conclue par une dernière chanson à cappella rythmée par les applaudissements du public. □



Le groupe gitan a enthousiasmé son public.

VITE DIT

Correns : des chants sacrés dans la tradition



La première soirée des concerts d'été de la St-Germain a rencontré un immense succès. L'église affichait complet pour accueillir le groupe « Les chants sacrés gitans en Provence ». Trois chanteurs et musiciens réunis sous la direction du chanteur gitan Tchoune. Un concert de haute qualité dans une création forte appartenant aux traditions gitanes provençales. Dans un répertoire nourri de chants dédiés à Ste-Clara, à la nativité ou à la famille, la réunion des langues, des timbres de voix, des rythmes et des solos ont enthousiasmé le public. Les concerts d'été se poursuivent ce soir avec un concert lyrique donné par Alice Gulipian, soprano, Arnaud Kietz, baryton et Natalia Golovchanskaya au piano. Entrées gratuites avec un vin d'honneur.

(Photo V. T.)

Musiques du Monde



Rendez-vous musical incontournable

Cette année, le festival Musiques du Monde vous propose une programmation éclectique et vous invite à la découverte des traditions musicales de nos régions et hors frontière !

Venez nombreux à la découverte des sons, des chants et ambiances du Monde !

3 août

TZARIK

[Polyphonies des balkans]
Graines portées par le vent, voici des chants venus d'ailleurs, d'Arménie, de Géorgie, de Grèce, de Bulgarie, de Macédoine, de Tchétchénie, et de Sardaigne aussi... Quatre filles les ont saisies au vol, retenues au fil fragile de leurs voix, et les voici, germées en ce pays. Depuis un an, le quatuor Tzarik interprète des chants issus du répertoire traditionnel des pays slaves et méditerranéens, ainsi que de la culture tzigane. Les quatre chanteuses venues de la vallée du Menon, près de Buis-les-Baronnies nous transmettent leur amour commun pour ces pays, où les chants et danses populaires font partie de la vie et se perpétuent tout en se renouvelant. Elles participent par ailleurs depuis plusieurs années à divers ensembles polyphoniques.

4 août

Chants sacrés gitans en Provence

[Sous la direction artistique du chanteur gitan Tchoune, Gil Aniorde-Paz, Diego Lubrano, Sarah Moha et Renat Sette]

Les Gitans font pleinement partie de la vie provençale et marquent puissamment l'imaginaire collectif de la région à travers leurs musiques et leurs danses. Le nom « gitan » est donné à l'ensemble de la population tzigane. Or, il appartient à un seul groupe, qui s'est installé dès le Moyen-Âge près des Saintes Maries de la Mer.

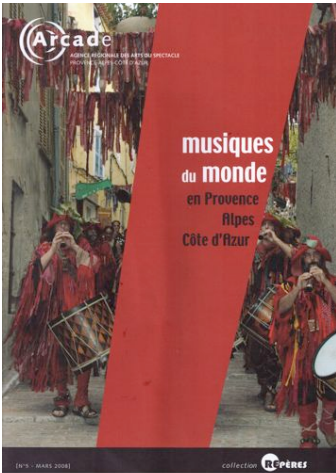
Dans le respect des traditions sacrées, les artistes présentent une création forte et nous donnent le meilleur de la tradition gitane provençale.
De pas mancar...

6 août

Les Chorales de Vaison-la-Romaine

Faut-il encore présenter les Chorales de Vaison-la-Romaine ? Festival, rencontre, ... la 20^e fête du chant choral, en tout cas, rassemblera quelques 4000 choristes venus du monde entier.

La fête chorale vient un soir à la rencontre de la région qui l'accueille. Moments simples et vrais, chaleureux et généreux où le plaisir du partage forge l'émotion de chacun. Pour la première fois, un concert sera organisé à L'Isle-sur-la-Sorgue avec deux chorales : Chorale CODEX APULUM & Chœur des jeunes de Casablanca.



"Tchoune" le gitan

"Chez nous, la musique vit au cœur de la maison. Chanter, jouer, danser, c'est naturel, c'est comme manger ou dormir" raconte Jean Fernandez, guitariste et chanteur gitan plus connu sous le nom de Tchoune. L'apprentissage de la musique comme sa transmission se fait en famille, chacune ayant son style selon si elle est originaire de Cadix ou de Barcelone : si tous les musiciens jouent du flamenco, chacun fait vivre sa musique de manière différente... "En France, explique Tchoune, chaque famille a une préférence stylistique. Et toutes les occasions sont bonnes pour jouer ensemble, les anniversaires, les baptêmes, les mariages et les demandes en mariage. Il n'y a pas une réunion de famille sans musique". C'est là que l'on retrouve les vieux gitans, ceux-là même qui désertent le grand rassemblement des Saintes-Maries-de-la-Mer devenu trop touristique et trop médiatique aux yeux de Tchoune. "Les retrouvailles aux Saintes ne sont plus ce qu'elles étaient, regrette-t-il, et cela fait déjà quinze ans que les traditions se perdent. Avant, il y avait seulement les gitans d'Espagne, aujourd'hui, avec le grand brassage européen, des gitans venus de l'Est y viennent aussi mais ils pratiquent le violon plutôt que la guitare". Ainsi, au gré des grands rassemblements et des fêtes familiales, Tchoune a pris goût au flamenco au point de créer son propre groupe, Tchanelas, constitué d'hommes et de femmes pratiquant au moins deux disciplines. C'est là toute l'originalité de Tchanelas qui crée une véritable osmose entre chanteurs, musiciens et danseurs, et élargit le domaine



Jean Fernandez, dit "Tchoune"
© Association de l'Épave

dévolu aux femmes (le chant et à la danse) à la pratique instrumentale traditionnellement réservée aux hommes. Mais cette mixité et cette ouverture ne sont pas la seule singularité de Tchanelas, car Tchoune a su puiser dans ses racines et se nourrir de ses nombreux voyages pour donner une saveur particulière à sa musique en produisant un "flamenco-fusion à la guitare, entre tradition et modernité".

www.tchanelas.com



Première partie : du 2 au 12 juillet Les Ateliers

Ces ateliers sont ouverts à tous : sans distinction de niveau, de culture, de sexe, d'âge, de condition, de goûts et de couleurs.

Tous les ateliers donneront lieu à des représentations publiques lors du grand Rassemblement les 9, 10 et 11 juillet.
Clôture des inscriptions le 15 juin.

Téléchargez la plaquette des ateliers 2010 et trouvez plus d'infos sur www.lemanifeste.com

ATELIER 1 : Vivirlo

Atelier encadré par Gil Anierle Paz pour 12 participants



Les racines de Gil Anierle Paz sont andalouses, à Lucalena de las Torres, où ses ancêtres étaient forgerons, musiciens mais aussi contrebandiers. Sa famille se réfugie à Gran pour fuir le franquisme. Pendant son adolescence dans le milieu forain et gitane en Catalogne, il découvre la guitare et la musique flamenco sur les marchés avec la communauté gitane catalane. Depuis 1994 où il crée le groupe Barrio Chino il tourne dans le monde entier et signe ses créations chez Harmonia Mundi, puis chez M&M musique/Warner avec *Les Orientales*, hommage au music'hall d'Algérie. Opus 31 est son partenaire d'aujourd'hui.

Rencontres et variations autour du flamenco et de l'art gitane. L'idée étant d'inviter les stagiaires du Manifeste à pénétrer l'esprit et la lettre de ce monde Gitane qui reste pour beaucoup étrange et inconnu...

Vivirlo en espagnol c'est « le vivre », car le flamenco est un art martial et une philosophie de vie. Pour lutter contre l'oppression, l'exclusion, pour dénoncer l'injustice, les souffrances de la vie : on chante, on joue, on danse avec force et rage.

C'est le blues des gitans : une musique qui parle aux tripes et au cœur et qui raconte une épopée, celle de ce peuple migrant des confins du Rajasthan en Inde s'exilant certains vers le Maghreb et l'Andalousie et d'autres vers l'Europe de l'Est (Grèce, Roumanie, Bulgarie, Russie, ex Yougoslavie, Macédoine Allemagne)...Tziganes, gitans, sintis, roms, yéniches, manouches autant de noms pour définir le peuple Roma suivant sa localisation.

Le travail s'appuiera sur quelques textes fondateurs de littérature gitane (le Romancero Gitano de Garcia Lorca, l'Evangile du gitan de Jean Marie Kerwich, des poèmes du chanteur gitane Camaron de Isla), les lois discriminatoires, les interdits et les préjugés qui existent sur la communauté des gens du voyage.

Vivirlo, c'est surtout « le faire » : Etude des rythmes « de palos » ou « compas » : postures du corps et adresses flamenco, des chants en différentes langues, espagnol, catalan et romani.

En route dans la roulotte du vagabondage musical et de la résistance.