

ORIENT(S)

Sur les Routes de la Soie et bien au-delà, s'aventurer, explorer, se laisser inspirer...

Emmanuelle TROY : chant, chant diphonique, saz, tanbûr ouïghour, lavta, Gam-baCello, moshuq, guimbardes, flûtes, lecture

Luc GIRARDEAU : zarb (tombak), daf, udu, Hapi drum, huluse

1. Chant diphonique impro (Mongolie)	2:23	11. Impro flûte bambou	1:55
2. Por allí pasó un cavallero (Espagne sépharade)	4:03	12. Beshno az ney (نی از بشتو Iran)	7:16
3. Laledakia (Λαλεδάκια Grèce)	4:39	13. Alla (Алла Ouzbékistan)	3:57
4. Giderem Van'a doğru (Turquie)	2:10	14. Bivouac (Impro Guimbarde)	2:01
5. İki Keklik Bir Kayada Ötüyor (Turquie)	4:52	15. Qadir Mewlan (مه‌ؤلان قادری Turkestan)	3:04
6. Bivouac (Impro Udu solo)	1:52	16. Gōa Nog Nar Tioga («Petit yack») (ཀློང་སྒྲོ་ནལ་ཁྱེ་ལྷ་མོ། Tibet)	1:20
7. Lê Xanım (Kurdistan turc)	2:27	17. Bivouac (Chine Impro Huluse / Flûte Bawu .1)	1:20
8. Impro : Mival Gouriashi (მივალ გურიაში Géorgie)	3:38	18. Chyraa-Khoor (Жёлтый рысак Impro flûte harmonique / Tuva)	5:19
9. «Vivre avec dignité» - Sayat Nova (Arménie, vers 1750 Impro Hapi drum)	2:25		
10. Bivouac (Impro Udu trio)	1:35		

arkhan-asso.com

ORIENT(S)

Emmanuelle Troy

Luc Girardeau

ORIENT(S)

Emmanuelle Troy

Luc Girardeau

ORIENT(S)

Par delà les frontières, s'aventurer - dans l'espace, dans le temps - de la Méditerranée aux confins de l'Asie en passant par la Route de la Soie...

Dans ce carnet de voyage d'une fascinante diversité de voix et de timbres, Emmanuelle Troy & Luc Girardeau explorent & réinventent, avec leur propre sensibilité, de magnifiques traditions musicales.

Espagne sépharade, Grèce, Turquie, Kurdistan, Géorgie, Iran, Ouzbékistan, Turkestan, Tibet, Chine, Mongolie... : avec une passion très communicative ils nous proposent, entre héritage européen, juif, persan, arabe et asiatique, de partager leur voyage intérieur.

Véritable ode à la curiosité, leur musique aussi chaleureuse qu'enivrante nous offre, loin des replis identitaires, un autre regard sur les orientes.

1 . Chant diphonique impro

E.Troy | Chant, GambaCello

«Trois jours après avoir quitté Soldaia nous rencontrâmes les Tartares... Lorsque j'entrai parmi eux, il me sembla véritablement que j'étais en un autre monde !». Ces mots de Guillaume de Rubrouck parti en 1253 rencontrer le petit-fils de Genghis Khan font écho à notre envie d'explorer d'autres horizons, de nous laisser traverser par la diversité des musiques des peuples d'Eurasie. Le chant diphonique (nommé Khôömel par les Mongols), consiste à émettre avec sa voix plusieurs sons simultanément : un bourdon, auquel se superposent des harmoniques qu'on module pour produire une mélodie.

2 . Por allı pasó un cavallero

Trad. sépharade | Chant, lavta, zarb

Par là passait un chevalier, à cheval et très gracieux.

– Si cela vous plaît, chevalier, de moi vous prendrez plaisir.

– Le Dieu du Ciel ne le veut pas ni ne me laisse agir ainsi, car

j'ai une fort belle femme et des enfants pour faire le bien...

– Vas-t'en donc chevalier, contre toi tout se retournera ! Ta

femme ira avec un autre et tes enfants tourneront mal !

Ce chant haut en couleur est issu du répertoire sépharade, perpétué par les Juifs chassés d'Espagne par l'Inquisition au 15e s., et où se mêlent influences orientales et occidentales. Quant à nos instruments, eux aussi ont voyagé : le lavta (nom dérivé de l'arabe el ud) - ou «luth d'Istanbul» - est grec de Turquie, et le tombak (ou zarb) vient de Perse.

3 . Λαλεδάκια - Laledakia

Trad. grec (Asie Mineure) | Chant, GambaCello, daf, clochette

- Fais-moi signe pour que je t'envoie / Des petites fleurs de la montagne - mon trésor / Afin que tu les mettes dans un verre / Et que tu croies que c'est moi - mon trésor

- Tes yeux, mon oiseau / Regarde en bas - mon trésor / Quand ils tournent pour me regarder / Sur mon cœur ils

s'abattent - mon trésor

- Tu as les yeux noirs, ma lumière / Ils sont noirs comme

l'olive / Et celui qui les embrasse / N'a plus peur de Charon

Cette chanson grecque d'Asie Mineure (Smyrne, ou Lesbos)

est reprise notamment par Katerina Papadopoulou sous le titre «Tzivaeri mou». Le rythme et la mélodie de ce chant d'amour interprété lors de fêtes, de mariages, ou durant travail quotidien, sont relativement inhabituels. Les fleurs de la montagne dont il est question sont des coquelicots ou des tulipes («Lale» en turc).

4 . Giderem Van' a doğru

Trad. turc | Chant, saz uzun sap

Originaire de la région kurde de Van et collecté à Erzurum, voici un «uzun ava» en langue turque («chant long», chant

«à écouter»), interprété entre autres par Erdal Erzincan. Appris grâce à Éléonore Fourniau et Salih Ihnan - tout en contemplant la lumière sur le Bosphore - il est représentatif de ces bouleversantes complaintes anatoliennes qui disent la douleur de l'amour ou de la perte... Quant au saz, c'est l'instrument turc par excellence, qui trouve ses origines en Mésopotamie en 2000 av. J.C.

5 . İki Keklik Bir Kayada Ötüyör

Trad. turc | Chant, saz uzun sap, daf

Il existe de ce chant traditionnel d'Elazığ des versions très différentes : par Zara, Enver Demirbağ, ou - la plus étonnante - Erkan Oğur, découverte jadis à Istanbul : quelques notes échappées d'une échoppe d'Üsküdar, irrésistibles. Notre interprétation quant à elle est aussi influencée par la musique kurde et persane.

6 . Bivouac

L.Girardeau | Impro udu solo

Le Udu, percussion «idiophone» en terre cuite originaire du Niger, est le cousin du Ghatam indien et pakistanais. Propice à l'improvisation, il permet par sa matière et sa forme (jarre dotée d'une fine embouchure et d'un trou latéral) une frappe et un jeu particulièrement variés dans les rythmes, timbres, hauteurs de sons et harmoniques.

7 . Lê Xanım

Trad. kurde | Chant, moshuq, daf

Ce chant rythme une très ancienne danse en ligne, le «halay», étonnamment proche des danses bretonnes, accompagnée à la zurna (cousine de la bombarde) et au davul (genre de grosse caisse). Comme tant de chants kurdes, il a d'abord été enregistré en langue turque, le kurde étant formellement interdit en public jusqu'en 1991. Aujourd'hui encore - et plus que jamais depuis la violente vague de répression enclenchée par l'état turc en 2016 - pratiquer et défendre la langue, la musique, la culture kurde expose à des dangers certains. Il est d'autant plus essentiel pour nous de porter haut et fort cette belle et intense musique...

8 . მივალ გურიაში - Improvisation sur le thème de Mival Gouriashi

Trad. géorgien / E.Troy / L.Girardeau | Chant, daf

Le temps d'un bivouac dans les vertes montagnes de Géorgie... : une évocation personnelle d'un chant, de tradition orale, entendu il y a longtemps. Une de ces belles et étranges polyphonies aux harmonies audacieuses (reprises entre autres par le chœur Rustavi, Mze Shina...), et qui évoquent des mondes mystérieux et très anciens.

9 . «Vivre avec dignité»

Poème de Sayat Nova (Arménie, vers 1750) | L.Girardeau | Impro Hapi drum, lecture

«Je reviens des pays lointains - avec les plus somptueux biens» (...) Sayat Nova (Մայրաքաղաք-Նովա en arménien), né en 1712, était un ashik (barde, trouvère), à la fois chanteur, joueur de kamânche et poète. Banni de la Cour de Géorgie, condamné à l'exil dans un monastère pour être tombé amoureux de la sœur du Roi, il y fut assassiné par les envahisseurs perses en 1795. Il laisse quelque 260 odes consacrées surtout à l'amour de sa Belle inaccessible (en arménien, géorgien & dialecte turc de Transcaucasie), et fut rendu célèbre par le film de S.Paradjanov (1968). Le son insolite du Hapi Drum (percussion métallique de conception récente) accompagne ce texte chatoyant.

10 . Bivouac

L.Girardeau | Impro udu trio

11 . Improvisation flûte

E.Troy | Flûte traversière bambou

«Beshno az ney» : Écoute le roseau qui conte son histoire ; Des séparations. Il se plaint, en disant : «Depuis que de la roselière on m'a retranché, homme et femme ont épanché leur plainte au moyen de mes sons (...) La flûte accompagne quiconque est séparé de l'être aimé ; ce sont les accents de la flûte qui dévoilent nos secrets»...

12 . نی از بشنو - Beshno az ney

Trad. iranien | Improvisation sur un poème de Rûmî, 13ème siècle | E.Troy, L.Girardeau | Chant, GambaCello, zarb

La musique persane, essentiellement monodique et interprétée par un soliste accompagné d'un instrument qui lui fait écho, est indissociable de la poésie, souvent d'inspiration soufie : Sa'adi, Hafez, Omar Khayyam, et ici, Rûmî (nommé aussi Molavi ou Masnavi). Le chant, en partie improvisé, s'inspire très librement du « tahrîr » (genre de décrochement de voix propre au chant iranien ou azéri). Quant au tombak (تنبک-تیمیک) ou zarb (ضرب) instrument majeur de la tradition persane, il fait appel aux techniques rythmiques les plus élaborées.

13 . Алла - Alla

Trad. ouzbek | Chant, tanbûr

Dans cette berceuse une mère rêve pour son enfant un destin heureux. La désormais star Sevara (Nazarkhan) en a enregistré deux versions : une «traditionnelle» jamais éditée hors d'Ouzbékistan - celle que, de loin, nous avons préféré reprendre - et un remix enregistré sous le Label Real World de Peter Gabriel, destiné aux oreilles occidentales...

14 . Bivouac

E.Troy | Impro Guimbarde

15 . مهۇلان قادىر - Qadir Mewlan

Trad. ouïghour (Kashgar - Turkestan) | Chant, tanbûr
ouïghour, udu

«Ah je t'appelle, je t'appelle, est-ce je mourrais sans te voir. Si je meurs sans te voir accomplirai-je mon rêve ? / Qadir Mewlan ha le Généreux, mon Dieu. Je n'irai pas dans ton jardin, je ne cueillerai pas tes grenades. J'ai retrouvé la raison (...)»

Ramené de Kashgar (au Turkestan, le «Xinjiang» des Chinois), le tanbûr est un luth à long manche proche de tous ceux d'Asie Centrale / Turquie. Ce chant, découvert dans l'interprétation d'Hoshur Qari, est issu du riche et méconnu répertoire ouïghour, actuellement très menacé par le pouvoir chinois - de folklorisation, ou d'extinction : une violente campagne de répression et d'assimilation forcée conduit en camp de «rééducation» l'élite musicale et intellectuelle de la région (par exemple la grande chanteuse Sanubar Tursun).

16 . རྒྱ་མཚན་གཡལ་གྲ་ - Gōa Nog Nar Tioga

«Petit yack» | Trad. tibétain (Tsaïdam) | Chant a capella
Ce chant de bergers nomades - ramené de Lhassa - provient du Nord-ouest du Tibet (régions du Tsaïdam, de l'Amdo, du Changtang, très inhospitalières, peuplées de nomades comptant parmi les plus farouches résistants à l'oppression chinoise). Bien plus impressionnants et authentiques que les musiques d'influence chinoise, ces chants célèbrent la nature sauvage, la beauté des montagnes.

17 . Bivouac

E.Troy, L.Girardeau | Chine / Impro huluse / Flûte bawu du Yunnan .1

18 . Impro flûte harmonique / Жёлтый рысак - Chyraa-Khoor

Trad. de tuva | Flûte harmonique, chant, GambaCello, zarb
Ce chant traditionnel originaire de Tuva - et popularisé par le groupe Huun Huur Tu - est, comme la majorité de ce répertoire, un chant de berger, dans lequel un cavalier vante les mérites de son cheval «jaune». Il fait appel, entre autres, au chant diphonique, technique vocale commune aux peuples de Haute. Il nous offre l'occasion d'improviser - lancés au galop dans la steppe - et d'expérimenter librement. «Dans l'immensité verte de la steppe, Chyraa-Khoor, un pin solitaire se balance au vent. Je me repose à son ombre - voyageur heureux et infatigable (...)»

BONUS

E.Troy, L.Girardeau | Chine / Impro huluse / Flûte bawu du Yunnan .2

Emmanuelle Troy

Aventurière de la voix, multi-instrumentiste, réalisatrice et intervenante (musique, vidéo, carnets de voyage...), Emmanuelle Troy explore les musiques 'du monde' et/ou improvisées et bien d'autres contrées artistiques. Formée par le Roy Hart Théâtre, Nadine Gabard, Colette Méric, Beñat Achiary (...), elle crée (avec notamment Virginie Perret, Vladia Merlet, David Cabiach, Céline Bosc, Fred Vern, Erik Baron, J.Charles Séosse...) de nombreux spectacles pluridisciplinaires et carnets de voyage musicaux* résolument trans-frontaliers, comme autant d'invitations à une ouverture culturelle plus que jamais nécessaire.

* «Carnet(s) de Chine», «Caravanes et caravelles», «Trans-Eurasienne» (Album «Bravo 4/4» Trad Mag), etc.

Luc Girardeau

Musicien et intervenant, Luc Girardeau est spécialisé dans les percussions orientales et persanes. Il s'est formé auprès du maître Djamchid Chemirani, de Pedram Khavar-Zamini, de Keyvan Chemirani, entre autres. La fusion des genres étant depuis longtemps sa motivation musicale principale, il participe à de nombreux projets éclectiques (jazz, slam, rock, trad, musiques du monde), notamment avec Kalima Yafis Köh, Ziad Ben Youssef, Souleymane Diamanka, les groupes Nostoc, Glönc, Oriès, Enola et la Cie l'Aurore («Un Œil, Une Oreille», «Piheup»).

Pour prolonger le voyage...

Ecouter

Savina Yannatou, Françoise Atlan, Angélique Ionatos, Ross Daly, Oneira, Iannis Markopoulos, Kardeş Türküler, Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Ahmet Aslan, Şivan Perwer, Mikail Aslan, Şahiya Stranan, Shahram Nazeri, Senem Dıyıcı, Mze Shina, le choeur Rustavi, le Dastan ensemble, Ali Reza Ghorbani, Djamchid, Keyvan et Bijan Chemirani, Sima Bina, Alim Qasimov, Aziza Mustafa Zadeh, Monājāt Yultchieva, Sevara (Nazarkhan), Matlubeh, Yulduz Usmanova, Senuber Tursun, Hoshur Kari, Mukam Art Troupe of Xinjiang, Sonam Wangmo, Dhubey, Wu Wei, Wang Li, Huun Huur Tu, Urna, «Epi», Sainkho Namtchylak, Altaï Hangai ...

Lire

- M.Jan (Dir) - Le voyage en Asie centrale et au Tibet - Ed.R.Laffont, 2004
- Sayat Nova - Odes arméniennes - Ed.L'Harmattan, 2006
- J.Cler - Musiques de Turquie + CD - Cité de la Musique/ Actes Sud, 2000
- B.James, et al. - Les Kurdes : Mille ans d'un peuple sans état - in : L'Histoire n° 429, 11/2016
- C. Thubron - L'ombre de la route de la Soie - Ed.Hoëbeke, 2008
- Á.Vámbéry - Voyage d'un faux derviche en Asie centrale - Ed. Phébus, 2009
- C.Poujol - Dictionnaire de l'Asie Centrale - Ellipses, 2001
- J.During - Musiques d'Asie Centrale : l'esprit d'une tradition + CD - Cité de la Musique/Actes Sud, 1998
- U.Gauthier : articles sur www.ursulagauthier.fr
- C.Detcherry - Les larmes du Tibet - E.Fédérop, 2008.
- A.Arnaud, et al. - Petit atlas des musiques du monde - Cité de la musique/Mondomix, 2006

... Voir aussi sur arkhan-asso.com

Un immense merci à tous nos soutiens !

L'équipe artistique, technique et les subventionneurs institutionnels du spectacle «Orient(s)», les responsables de scènes l'ayant programmé, l'équipe administrative et membres d'Ar'Khan, les photographes, traducteurs, généreux donateurs et souscripteurs,... ainsi que l'équipe de la plateforme HelloAsso et de La Grange :

François Pouthier, Joël Brouch, Patrick Duval, Marie-Michèle Delprat et leurs équipes respectives, Tiffany Fukuma-Schaffran / Kotoeri, Lucas Lopes,

Bertrand Amable, Jean-Claude Lauruol, Frédéric Vern, Fred Cazaux, Aurélie Lavergne, Jean-Christophe Robert, Pablo Jaraute, Jean-Charles Séosse, Gregory Martin, Cédric Queau, Vanessa Lechat, Muriel Bousquet-Mélou, Christelle Couvelaere, Bernadette Maille,

Karine Novello, Isabelle Flamand, Françoise Vergnas, Catherine et Yvon Troy, Anne Girardeau, Marie Chaubarron, Nicolas Troy, Élisabeth Troy, Marie Claire et Georges Costes, Virginie Perret, Éléonore Fourniau, Dinur Reyhan, Bextiyar Tursun, Marianthi Psomataki, Gérard Blot, Mazan/ Pierre Lavaud & Isabelle Dethan, Michèle Pédezeret, Elsa Pujos, Christian Pujos, Daniel Biays, Emma Sentilhes, Erica Gautier, Farzad Felezzzi, Céline Despau, Katia d'Amato, François Rossé, Olivier Ka, Janine Molina, ... Ainsi que Sylvie et Géraud Méllies (Sud Ouest), Yaelle Bernard, Pierre Diener, Chantal-Marie Millou, Jean Jouve, David Barrault, Marie-Françoise Déodat, Sylvain Guillot, Pascal Copeaux, Céline Bosc, Chantal Detcherry, Steven Maché, Corinne Evard, Thierry Pandelé, Fred Schmolli, Claire Girardeau, Pierre Lavaud, Christine Pelouzet, Valérie Maurial, Marine Ciana, Marie-Jacques Babinet, Claire Gaucherand, Babé Hernandez, Elodie Pocachard, Cyril Dakkak, Alice Dupuy De Luzan, Irène Barsacq, Gilles Maugein, Bernard Bonnet, Françoise Besombes, Celia Pon, Laure Pittoni, Valérie Letanneur, Laurent Bianchi, Jean Masse, Claudine Péguy, Katell Collin, Christian De Lavergne, Za Bailar, Hervé et Cécile Pauvert, Denise Cassou, ...

ORIENT(S)

. Direction artistique, arrangements & interprétation
Emmanuelle Troy, chanteuse, multi-instrumentiste :
saz, tanbûr ouïghour, lavta, GambaCello, moshuq,
guimbarde, flûtes (harmonique / bambou / bawu),
lecture
et Luc Girardeau, percussionniste : percussions orien-
tales et persanes - zarb/tombak, daf - et udu, Hapi
drum, huluse
. Prise de son, mixage : Bertrand AMABLE
. Création graphique : J C LAURUOL, Emmanuelle TROY
. Photos : Gérard BLOT (couv. pochette et livret),
Emmanuelle TROY, Emma SENTILHE, Éric GAUTIER,
Céline DESPAUX
. Rédaction livret : Emmanuelle TROY
. Dessins : J C Lauruol (d'après une carte d'Abraham
Cresques, 1375)
. Enregistré à LA GRANGE (33) en janvier 2018
. Pressage & impression : Réverbération (Bordeaux)
. Production : Ar'Khan Prod, avec le soutien de nom-
breux mécènes (crowdfunding via HelloAsso) 2019

D'après le spectacle «Orient(s)»

2015/2016

Avec la collaboration de Frédéric VERN, Fred CAZAUX,
Auréli LAVERGNE, J C LAURUOL, Jean-Christophe
ROBERT, Pablo JARAUTE, Bernadette MAILLE, Jean-
Charles SÉOSSE, Gregory MARTIN, Cédric QUEAU,
Vanessa LECHAT, Muriel BOUSQUET-MÉLOU, Chris-
telle COUVELAERE

Coproducteurs / soutiens du spectacle :
OARA (Nouvelle Aquitaine) / IDDAC (Conseil D^{épt} 33) /
Ville de BORDEAUX / Rocher de Palmer / Théâtre des
Quatre Saisons

Contacts, infos

. arkhan-asso.com
. arkhan.asso@gmail.com
. facebook.com/EmmanuelleTroyMusicienne

© Ar'Khan 2019

arkhan-asso.com

