

Miracles

Cantigas de Santa Maria

Quarebus ocr ally re caluapulu dullo arroyo racheu d'ingrosi
Annubou
Guapur d'ingrosi ommp r'ampias hedi

In d'om' amda d'ingrosi r'ampias hedi

Note d'intention du directeur artistique

Les *Cantigas de Santa Maria* sont un **monument de la musique médiévale**. Écrites sous le règne d'**Alfonso El Sabio** (1212-1284), **roi de Castille et de León** et commanditaire de cet ouvrage, ces chansons composées en galaïco-portugais constituent **un des plus importants recueils de la littérature médiévale en Occident**. Les chansons furent probablement chantées à l'occasion de diverses **fêtes religieuses**. Elles sont le témoignage des **métissages culturels profonds** de la culture arabo-andalouse et de leur **raffinement**.

Les **quatre cent vingt-sept chansons, monodiques**, sont **dédiées à la Vierge Marie** et relatent pour la plupart un **miracle accompli par ses soins**. Elles sont parvenues jusqu'à nous dans **quatre manuscrits**. L'un d'entre eux contient un nombre important d'**illustrations représentant des musiciens**, orientaux ou occidentaux, jouant de leurs instruments, nous apportant ainsi des **informations sur la pratique instrumentale et la lutherie de l'époque**.

Pour ce nouveau projet, l'ensemble Céladon s'appuie sur les **travaux du professeur Manuel Pedro Ferreira** en regard avec les manuscrits disponibles en ligne et mène un travail approfondi sur la prononciation afin de **se rapprocher autant que possible des sonorités médiévales**.

L'instrumentarium qui accompagne les **deux chanteurs** (soprano et contre-ténor) est riche et fourni, à l'instar des enluminures des manuscrits qui ne comportent pas moins de 40 instruments. Ce projet convoque ainsi du **luth médiéval**, du **cornet**, des **flûtes**, **différentes vièles et percussions**, de l'**organetto** et du **clavicembalum**, de la **harpe médiévale** et de la **sinfonia**, ancêtre de la vièle à roue.

Paulin Bündgen,
directeur artistique de l'ensemble Céladon

Alfonso el Sabio

Né en **1221** et mort en **1284**, il fut **roi de Castille et de León** pendant plus de trente ans (1252-1284). **Alphonse X le Sage** fut un souverain **conquérant** aussi bien qu'un prince **éclairé et visionnaire**. Véritable « **touche-à-tout** » en avance sur son temps, il fut à la fois **historien, juriste, astronome, protecteur des arts...**

Il fit la commande des Cantigas de Santa Maria et participa peut-être à la composition de certains poèmes ou mélodies, étant lui-même un **troubadour aguerri**. À la tête d'un **territoire multiculturel** où cohabitaient les **confessions musulmanes, juives et chrétiennes**, il laisse dans l'Histoire médiévale l'image du **souverain parfait**, aussi bien prince avisé qu'homme d'un extrême raffinement et d'une grande culture.

Le culte marial au Moyen Âge

Figure incontournable du Moyen Âge, **la Vierge Marie fait l'objet de nombreux cultes en Europe à partir du IXe siècle**. Sous l'influence des papes Léon IX et Grégoire VII au XIe siècle, ce culte se renforce et s'épanouit de manière remarquable et ce **jusqu'à l'aube de la Renaissance**.

Fleurissent, au quatre coins du monde chrétien, d'**innombrables lieux de dévotion** qui sont consacrés à la mère du Christ. Érigés en son honneur, **chapelles, monastères, cathédrales, églises et abbayes prolifèrent en Europe**, l'exemple le plus marquant étant probablement la **Cathédrale Notre-Dame de Paris**. Sur le parvis de ces bâtiments, dans l'enceinte des enclos religieux mais également à la campagne, de nombreuses processions sont régulièrement organisées pour **solliciter l'intervention de la Madone**, que ce soit pour célébrer la fin d'une épidémie ou implorer l'arrivée de la pluie en période de sécheresse.

Un culte spécifique, celui de la **Vierge Noire**, voit également le jour, notamment à **Rocamadour** ou au **Puy-en-Velay**. La figure mariale est alors vénérée pour son **pouvoir protecteur** et son **lien avec les miracles**, attirant une foule de **pèlerins** en quête de **réconfort** et de **guérison**.

L'art médiéval n'échappe pas à cette frénésie du culte marial. Enluminures ou peintures, messes ou motets, poésies ou récits : **on retrouve Marie partout**, d'abord en lien avec la figure du Christ, puis **de manière de plus en plus indépendante**. Les grandes étapes de sa vie sont relatées sans fin : l'**Annonciation**, la fuite en Égypte, la **Crucifixion**, la **Nativité**.

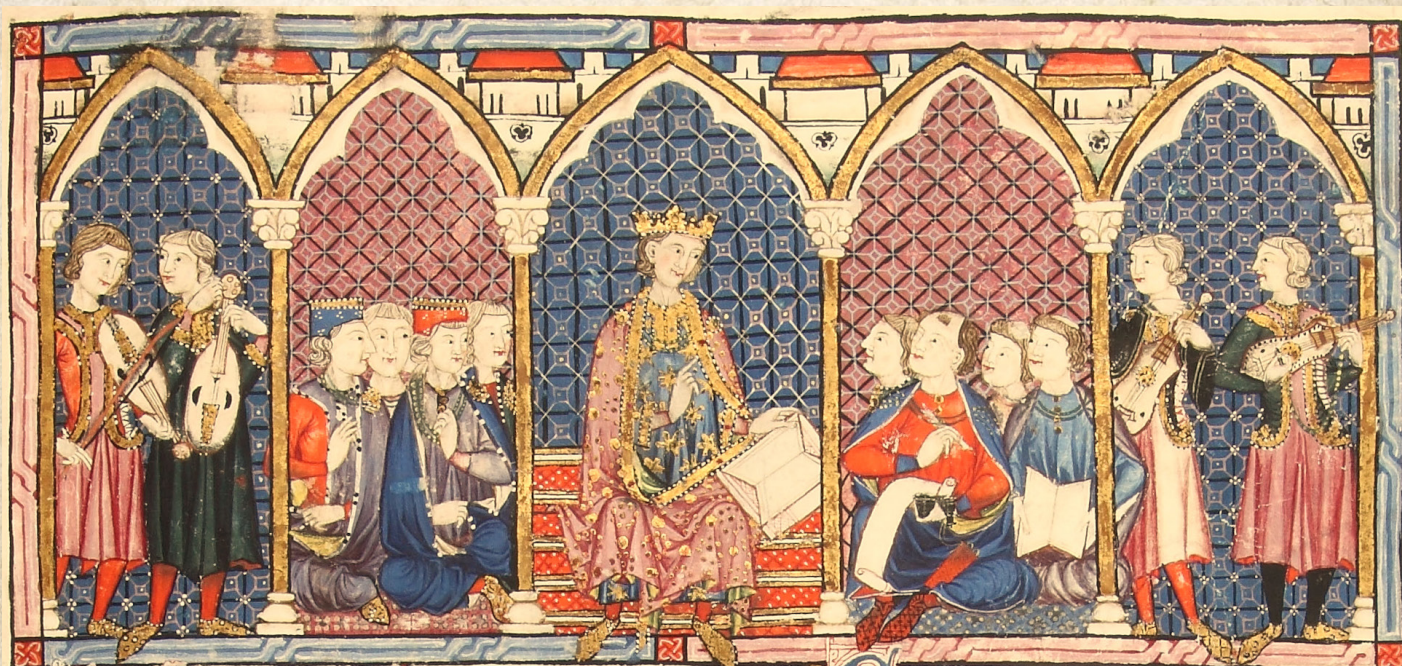
En parallèle, **la narration de ses miracles prend également une importance considérable et grandissante**. Guérisons inespérées, victoires durant les conflits armés ou interventions pour **sauver l'âme de pêcheurs égarés**... ces faits, considérés comme **incontestables** à l'époque, font parfois l'occasion de **prises en musique**. Au moins trois grands recueils consacrés aux miracles de la Vierge sont rassemblés au XIIIe siècle : **Les Miracles de Notre-Dame** de Gautier de Coincy, les **Milagros de Nuestra Señora** de Gonzalo de Berceo (textes sans musique) et les **Cantigas de Santa Maria** commanditées par Alfonse le Sage. **Ces manuscrits sont le reflet de la dévotion extraordinaire et intense que le Moyen Âge a développé envers la Vierge Marie.**

Les cantigas d'hier à aujourd'hui

Le répertoire le permettant, cette nouvelle création offrira également à l'ensemble de **collaborer ponctuellement avec des chœurs** - amateurs ou professionnels, des **maîtrises d'enfants** ou des **classes de collège ou lycée**. Dans ce dernier cas, des interventions préalables en milieu scolaire et avec l'appui du corps enseignant, seront proposées aux élèves participant au projet. Ce sera ainsi l'occasion pour les élèves de **travailler sur un répertoire exigeant** mais néanmoins accessible, d'**étudier le style** de cette musique et la **prononciation**... auprès de **musiciens professionnels** et spécialisés dans la musique du Moyen Âge, et également de **se produire sur scène à leurs côtés** !

Enfin, ce projet peut faire l'objet d'un travail de **médiation tout public** en bord de plateau, autour d'une représentation afin de proposer : des **clés d'écoute**, une **présentation des instruments**, un **éclairage historique ou musicologique**, des **questions/réponses du public**... le tout pouvant être adapté au public cible, tant au niveau de la **durée** de l'intervention que des **thématiques abordées**.

Ensemble Céladon

25 ans de musique, 25 ans de passion

Depuis sa création par le contre-ténor Paulin Bündgen en **1999**, l'ensemble Céladon a sillonné les **routes de France et d'Europe** et a été applaudi dans de nombreux lieux prestigieux, tels que les Centres Culturels de Rencontres d'Ambronay, Vézelay et Noirlac et les festivals Voix et Route Romane, Music in the Dales (UK), Les Nuits de Septembre (BE), Fondazione Pietà de' Turchini (IT), Julita (SE), Musica da Povoa de Varzim (PT) ou encore Tage Alter Musik Regensburg (DE).

De la musique ancienne, mais pas que !

Fort de son expérience, l'Ensemble a construit son identité avec une volonté d'**insuffler une grande part de modernité aux musiques anciennes**, faisant le pari de rendre ces répertoires accessibles aujourd'hui, à tous et toutes, **dans l'immédiateté de notre époque**. Ainsi, il **questionne et réinvente sans cesse le format de ses concerts** : mise en scène, spatialisation, ou mélange de genres sont autant de clés dont s'empare l'Ensemble pour créer cette identité fraîche qui lui est propre.

Être partout, et pour tous

Le public ayant croisé le chemin de cet Ensemble retiendra souvent cette **proximité** et cette **accessibilité** mise à l'honneur par les artistes. Car des places de villages aux lieux les plus prestigieux, **l'énergie reste égale** chez Céladon, toujours alimentée par cette même envie de **transmettre** l'amour de la musique à leur public. Les artistes vont ainsi à la rencontre de jeunes de tout âge (rencontres favorisées depuis quelques années par leur résidence au Centre Scolaire Saint-Louis Saint-Bruno), mais cherchent également à **sortir des sentiers battus et des idées reçues** en attirant un public non-initié aux esthétiques de la musique ancienne.

Aller au bout de ses rêves

L'histoire de l'ensemble Céladon est aussi une **histoire de rêves** qui se construisent et se réalisent. Son directeur artistique, Paulin Bündgen, a toujours eu à cœur de s'entourer d'une équipe porteuse de **valeurs à la fois artistiques et humaines**, toujours prête à le suivre dans son **exploration des répertoires et des formes**, garantie d'un **voyage entre les siècles et les disciplines**. C'est cette recherche qui l'a amené à construire des programmes originaux et ambitieux auprès d'artistes de renom comme **Jean-Philippe Goude, Kyrie Kristmanson** ou **Michael Nyman**.

Plus d'une dizaine de disques à son actif

Après un **premier album enregistré en 2006**, la discographie de l'Ensemble n'a cessé de croître, couvrant une large période historique de la musique médiévale à la musique contemporaine. Ces explorations lui valent une **reconnaissance internationale** de la part de la presse spécialisée, mais aussi de la part de son public, toujours fidèle au poste à chaque nouvelle sortie.

Nous retiendrons notamment les mots de la **Société Française de Luth**, louant « *une vraie science des sonorités [...] une sensibilité, une expression mêlées à une grande exigence technique [...], le charme tranquille et sans esbroufe d'un travail de longue haleine et d'une indiscutable expérience* » ou encore ceux de **Musica Dei Donum** affirmant « *c'est l'un des disques les plus passionnants que j'ai entendus récemment* ».

y Querebim ouer ulliz re culhu uerbu deullo ussrayo r chereu & m g r o r i
Amnubus
glu qua qd u r g m s ommp r p d m p r a d m e d r

De looz de santa maria

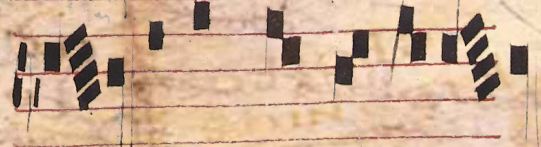
Santa maria

leua . o ben . que perden

Eua . ben que perden

ena . pola sa neidade .

In d m s un da d i r a 9 7 to p u d i

Distribution

Clara Coutouly • soprano
Paulin Bündgen • contre-ténor et sinfonia
Valérie Dulac • vièles
Florent Marie • luth médiéval
Tiago Simas Freire • flûtes et cornet à bouquin
Angélique Mauillon • harpe médiévale
Caroline Huynh Van Xuan • organetto et clavicembalum
Ludwin Bernaténé • percussions

Production

Ensemble Céladon | Paulin Bündgen

Conditions de tournée

Devis et fiche technique sur demande

Marie Fady, chargée de diffusion et de production
Mathilde Luneau, administratrice

Ensemble Céladon | Paulin Bündgen

16/17 rue des Chartreux
69001 Lyon

+33 (0)9 51 20 76 66

+33 (0)7 81 41 76 43

marie@ensemble-celadon.com
www.ensemble-celadon.com

L'ensemble Céladon est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le FONPEPS, la SPEDIDAM, l'ADAMI, le CNM, le Centre Scolaire Saint-Louis Saint-Bruno et le Super U Les Deux Roches.