

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 – 20H00

Traditions d'Arménie

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Week-end Arménie

Berceau des civilisations indo-européennes, l'Arménie est un pays à l'histoire aussi riche que troublée. La République d'Arménie d'aujourd'hui s'étend d'ailleurs sur un dixième seulement du territoire arménien historique, et la plupart des Arméniens vivent en dehors des frontières du pays actuel. La majeure partie de cette diaspora s'est constituée à la suite du génocide des Arméniens organisé par le mouvement nationaliste des Jeunes-Turcs durant la Première Guerre mondiale. Le lien à la culture arménienne a pris des couleurs d'autant plus essentielles pour ce peuple « hanté par [...] la nostalgie irréductible à l'égard d'une patrie confisquée et interdite », écrit Claire Mouradian. Le week-end que consacre la Philharmonie à ce pays entre Europe et Asie est l'occasion de découvrir non seulement son patrimoine musical, mais aussi ses croisements avec d'autres cultures au fil des exils ainsi que ses expressions contemporaines.

Le répertoire traditionnel d'Arménie fait une grande place au duduk, un hautbois aux sonorités graves et douces souvent joué en duo, que donne à entendre l'Ensemble Vostan, mené par Haïg Sarikouyoumdjian. Tout comme le Naghash Ensemble qui lui fait suite le jeudi 26 septembre, Sarikouyoumdjian conjugue expression individuelle, liberté d'invention et respect de la tradition dans son interprétation du répertoire. La tradition musicale arménienne a intéressé de près l'ecclésiastique, ethnomusicologue, compositeur, chanteur et pédagogue Komitas, qui a réalisé un important travail de collecte de musique populaire en Anatolie au tout début du xxe siècle. Deux concerts lui rendent hommage : la soirée de musique de chambre du vendredi 27 septembre intitulée « Mayrig » (« maman » en arménien) et le récital du pianiste Jean-Paul Gasparian le lendemain. À cette occasion, ses œuvres voisinent notamment avec celles du compositeur classique arménien le plus connu, Khatchatourian, auquel l'Orchestre symphonique d'État d'Arménie consacre tout son concert du dimanche après-midi. Autre concert d'orchestre, celui que la Philharmonie propose en hommage au plus français des Arméniens, Charles Aznavour, dont elle fête le centenaire de la naissance avec l'Orchestre Lamoureux et de nombreux chanteurs invités. Enfin, le pianiste de jazz Tigran Hamasyan revient à la Philharmonie avec une nouvelle œuvre, *The Bird of a Thousand Voices*, inspirée par un conte initiatique arménien.

Vous avez la possibilité de consulter les programmes de salle en ligne, 5 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante : www.philharmoniedeparis.fr

Jeudi 26 septembre

20H00 ————— CONCERT

Traditions d'Arménie

Vendredi 27 septembre

18H00 ————— MUSIQUE DE CHAMBRE

Mayrig

20H00 ————— CONCERT

Tigran Hamasyan

Samedi 28 septembre

18H00 ————— RÉCITAL PIANO

Jean-Paul Gasparian

Samedi 28 et dimanche 29 septembre

SAMEDI À 20H00 ————— CONCERT

DIMANCHE À 18H00 ————— CONCERT

Aznavour symphonique

Avant-concert à 18H30 le samedi 28 septembre

Table ronde : Faire résonner la culture arménienne

Dimanche 29 septembre

16H00 ————— CONCERT SYMPHONIQUE

Khatchatourian

Activités

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 14H30

Table ronde

La préservation du patrimoine culturel
arménien : une lutte séculaire

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 14H30

Atelier de pratique musicale

Atelier d'initiation à la danse arménienne

Le Monde

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H00

La gastronomie arménienne à l'honneur au restaurant *L'Envol*, avec la cheffe Julia Sedefdjian

PHILHARMONIE DE PARIS - 6^E ÉTAGE

RÉSERVATION : RESTAURANT-LENVOL-PHILHARMONIE.FR - 01 71 28 41 06

Programme

Saryak, suite traditionnelle sur le troisième mode

Durée : 18 minutes environ.

Mélodies de l'Arménie occidentale

Durée : 15 minutes environ.

Sayat-Nova (1712-1795)

Chant d'amour

Durée : 8 minutes environ.

Solo pour duduk

Durée : 6 minutes environ.

Mélodies de l'Artsakh

Durée : 15 minutes environ.

Suite de la ville de Gumri

Durée : 15 minutes environ.

Ensemble Vostan

Haïg Sarikouyoumdjian, duduk

Georgi Minasyan, duduk

Davit Avagyan, târ

Armen Ayyazyan, kamancha

Tigran Hovhannisyan, dhol

ENTRACTE

John Hodian / Mkrkich Naghash

Meditation on Greed

Durée : 8 minutes environ.

John Hodian / Mkrkich Naghash

If in This World by Sin You Wander

Durée : 11 minutes environ.

John Hodian / Mkrkich Naghash

Lamentations on the Death of a Child

Durée : 13 minutes environ.

John Hodian / Mkrkich Naghash

Woe to Those That Hold a Grudge

Durée : 14 minutes environ.

John Hodian / Konstandin Erznkaci

On the Ignorant

Durée : 9 minutes environ.

Naghash Ensemble

Hasmik Baghdasaryan, soprano

Tatevik Movsesyan, soprano

Arpine Ter-Petrosyan, alto

Tigran Hovhannisyan, dhol, dumbek, daf

Aram Nikoghosyan, oud

Harutyun Chkolyan, duduk, shvi, pku

John Hodian, piano, compositions

Matis de Broissia, récitant

Le concert

« Je suis venue voir ce qui gît
à la lisière de la mémoire. »

Lory Bedikian, *The Book of Lamenting* (2011)

Les ensembles Naghash et Vostan partagent une ambition commune, celle de faire vivre un répertoire traditionnel arménien aux frontières mouvantes, aujourd’hui constamment revisité. À l’image des retranscriptions pour instruments traditionnels de l’Ensemble Gurdjieff, des symphonies de Jeff Manookian et de Tigran Mansourian, des chants liturgiques de la chorale Akn, des *Enluminures* contemporaines du quatuor Akhtamar ou du jazz novateur de Tigran Hamasyan, leur exploration d’un substrat mélodique assoit un patrimoine musical arménien intemporel.

Ensemble Vostan : épure, quintessence mélodique et improvisation

Les motifs (*khaz*) et fondements de la musique traditionnelle arménienne ont été réunis et déchiffrés par le prêtre Komitas – pionnier de l’ethnomusicologie, surnommé « le père de la musique arménienne » – à la suite de ses collectages effectués dans les différentes contrées entre 1899 et 1910. Selon lui, « le paysan confie à son chant l’aveu même de ses pensées, de ses émotions et de tout son destin ».

En Arménie, il n’existe pas de hiérarchie entre musiques sacrées et musiques profanes ; très tôt, l’itinérance des bardes permet des influences réciproques et donne naissance, au Moyen Âge, au *sharakan*, un vaste corpus de chants liturgiques obéissant à sa propre structure mélodique.

L’Ensemble Vostan, fondé en 2021 par Haiğ Sarikouyoumdjian et composé uniquement d’instruments traditionnels arméniens (duduk, târ, kamancha et dhôl) s’appuie autant sur ces hymnes d’église que sur un large répertoire de chants de travail, de labour (*hòrovelner*), de berceuses, de chants de pleureuses, de chants nuptiaux, d’airs de danse qui ont influencé le *tagh* (un type de chant monodique, aux accents lyriques) et enfin sur l’art des troubadours – ces poètes-musiciens que l’on appelle en arménien *goussan*, puis *ashough*, dérivé de l’arabe *‘ishq* (passion) – dont l’un des maîtres au xviiie siècle fut Sayat-Nova. Récits épiques à la gloire des rois antiques, chants d’amour courtois, mais également poèmes philosophiques traversés de

questionnements métaphysiques, étaient alors diffusés par ces bardes qui sillonnaient l'Empire ottoman avec leur saz ou leur kamancha et s'affrontaient lors de joutes chantées.

Un long travail de recherche comparative au sein d'archives sonores a permis à Haïg Sarikouyoumdjian de repérer dans ces chants traditionnels des motifs mélodiques récurrents qui sous-tendent l'improvisation. À la fois instrumentiste et luthier, Haïg joue au duduk – ce hautbois à anche double en bois d'abricotier – une trame mélodique simple au raffinement discret et apaisant. Grâce à ses modulations qui font penser au vent qui souffle, à ses inflexions méditatives, affleurent immédiatement la langueur et la mélancolie de l'âme dans le désert de l'errance. Le duduk ne se jouant jamais seul, le bourdon ou *dam* donne le cadre à l'improvisation sur rythme libre. À partir des commas – les micro-intervalles – l'expérimentation est le maître-mot. Est banni l'usage d'harmonies occidentales, caractéristiques de la musique grandiloquente de l'ère soviétique.

L'Ensemble Vostan tire son nom de la ville où est né à la fin du ^{xiv}^e siècle le peintre Tserun, réputé pour ses miniatures bibliques. Sa peinture délicate entre en résonance avec une musique monodique, tout en sobriété, qui convoque, au moyen de mélodies resserrées, un éventail d'émotions sans épanchement. Intuitive, organique, sensorielle, partie intégrante d'un quotidien rural, la musique de l'Ensemble Vostan évoque la communion avec la nature. Elle obéit aux lois naturelles du son. Le souci d'émouvoir, de créer des résonances dans l'espace de l'intériorité, se traduit alors par un engagement des vibrations du corps avec une ligne mélodique, elliptique, confinant au silence.

Naghash Ensemble : au-delà de l'Orient et de l'Occident, l'exil sublimé

Le thème intemporel de l'homme sans terre, sans foyer – *gharib* en arabe, *andouni* en arménien – permet un jumelage d'âmes entre musiciens et poètes, figures d'une spiritualité universelle. Il réunit ainsi, à des siècles de distance, le prêtre Mkrtych Naghash (1394-1470), exilé pendant une grande partie de sa vie sur ordre du pouvoir ottoman, et le pianiste et compositeur John Hodian, né aux États-Unis mais profondément marqué par l'histoire de sa grand-mère arménienne. Ce sont les poèmes écrits au ^{xv}^e siècle par le prêtre, sombres méditations sur la condition humaine et la douleur du déracinement, qui ont fait naître chez Hodian l'idée de fonder le Naghash Ensemble en 2010.

Au carrefour de différentes cultures, le langage musical arménien a subi des influences multiples : il présente des éléments communs – à l’instar des tétracordes – avec le maqâm arabe et ses ornements, mais aussi avec les musiques juives, persanes, turques, byzantines... Par ailleurs, comme le prouve l’œuvre visionnaire d’un passeur comme Komitas – compositeur d’une *Divine Liturgie* pour chœur d’hommes (1912) –, de son contemporain Armen Tigranian – avec son opéra populaire *Anouch* –, ou de Bartók en Hongrie, il est possible de rendre polyphonique une musique « rustique » sans dénaturer une mélodie et sans être astreint à toutes les règles du système modal de la musique classique occidentale.

Dans le sillage de ces illustres prédécesseurs de l’harmonisation, l’approche cosmopolite du Naghash Ensemble exprime une ouverture, un désir de se réinventer dans l’expérimentation, déjà présents dans les improvisations de Gurdjiev à l’harmonium (1949) ou chez les pianistes Alan Hovhanness et Şahan Arzruni qui n’hésitent pas à emprunter aux musiques indiennes. L’ensemble marie trois voix lyriques (alto et sopranos), un piano et des instruments traditionnels : duduk avec, en contrepoint, flûtes pastorales (shvi et pku), oud, dhôl et dombek. Le tout dans une hybridation d’esthétiques classique, jazz et rock.

L’histoire du peuple arménien, faite d’oppressions et de migrations, a trouvé dans l’art un vecteur de fédération émotionnelle, de guérison. Dans cette tradition musicale où une grande importance est dévolue au verbe, une relation consubstantielle entre métrique et prosodie permet de dérouler la mélodie en fonction du texte : la musique se fait prolongement du langage. La musicalité de la langue arménienne, dont l’alphabet a été inventé par un poète, saint Mesrop, est propice à la noble expression de la douceur, de la tendresse, et cristallise un symbolisme des correspondances. Ce n’est donc pas un hasard si les voix du Naghash Ensemble nous transportent dans un espace-temps insondable. Elles donnent à entendre la dualité présence/absence, induite par l’expérience intime de l’exil, la conscience de l’impossible retour. Tant la nostalgie que le désir de projeter en dehors de soi cette douleur contenue offrent, du Moyen Âge à nos jours, des terrains fertiles pour la poésie et la musique qui tentent de réconcilier les mondes du souvenir et du réel.

Sandrine Le Coz

Les interprètes

Ensemble Vostan

Fondé en 2021 par Haïg Sarikouyoumdjian, l'Ensemble Vostan se consacre à la mise en valeur du répertoire traditionnel arménien et de ses instruments caractéristiques, tels que le kamancha et le duduk. L'ensemble évolue aussi bien dans les musiques sacrées que dans les musiques profanes et accorde la part belle à l'improvisation. Né à Lyon, son fondateur, Haïg Sarikouyoumdjian, est luthier et joueur de duduk,

instrument qu'il a étudié auprès d'Araïk Bartikian. Il s'est également formé auprès du joueur de kamancha Gagouk Mouradian. Il a notamment collaboré avec la chanteuse iranienne Sahar Mohammadi, le violoniste tunisien Jasser Haj Youssef, la chanteuse et joueuse de oud syrienne Waed Bouhassoun, ainsi qu'avec Jordi Savall et son ensemble Hespèrion XXI.

Naghash Ensemble

Le Naghash Ensemble tire son nom des poèmes de l'écrivain et prêtre du Moyen Âge Mkrtych Naghash. Lorsque le compositeur John Hodian découvre ces textes, il a déjà à l'esprit la voix de la soprano Hasmik Baghdasaryan, qu'il avait entendue chanter de la musique liturgique arménienne du Moyen Âge dans un temple près d'Erevan. En composant sa propre musique sur les poèmes de Naghash – qu'il baptise *Songs of Exile*, en référence à la vie du poète, mais aussi

à sa propre histoire familiale, mêlée à celle de tant d'Arméniens chassés de leur terre natale par les atrocités du début du xxe siècle –, John Hodian explore un territoire musical aux confluent de la musique folk et de la musique classique, mariant post-minimalisme contemporain et énergie jazz. Les trois chanteuses classiques sont accompagnées de musiciens jouant des instruments traditionnels – notamment le duduk, l'oud et le dhol –, auquel s'ajoute le piano.

John Hodian

D'origine arménienne par sa grand-mère, John Hodian est né aux États-Unis où il grandit baigné par la musique traditionnelle qu'écourent ses parents. À 10 ans, il découvre le piano. Il étudie ensuite la composition et la direction au sein du College for the Performing Arts de Philadelphie. Il étudie la littérature et la poésie au sein du Naropa Institute de Boulder (Colorado) où il rencontre les écrivains de la Beat Generation, s'intéresse au minimalisme américain, tout en se formant à l'improvisation et au jazz avec Art Lande et Ralph Towner. Pendant un temps, il dirige le Philadelphia New Music Ensemble et est

chef associé au Philadelphia Youth Orchestra. Il se consacre plusieurs années durant à la musique à l'image, réalisant de nombreuses bandes-son de documentaires, ce qui lui vaut un Emmy Award en 1992. Aujourd'hui, il navigue entre des styles variés, du jazz à la musique savante moderne, de la musique de chambre à des œuvres destinées à la danse ou au théâtre, et emprunte aussi bien aux musiques populaires occidentales qu'au répertoire traditionnel arménien. Il a notamment collaboré avec les metteurs en scène Anne Bogart et Israel Horowitz.

ԲԱՆԵՐՆ ԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆԸՆՉՈՒԹՅԱՆ

Աշխարհս տուն է լի գանձով, փարթամութեամբ եւ հոյսութեամբ,
Եւ որք անմիտ են, չարափառ ազահութեամբն կուրանան,
Գիրկ ածեն անցաւորիս եւ ի յալեաց մէջն ծփան:
Ի սկզբանէ մինչ ի վախճան ամէն չարիք որ գործեցան,
Ազահութիւն եղև պատճառ, որ ի բարեացն զրկեցան.

John Hodian

Méditation sur la convoitise et la pauvreté

Poème de Mkrtych Naghash

Le monde est une maison pleine de trésors, de faste et d'opulence.
Il y a aussi des insensés, aveuglés par leur convoitise impie.
Ils embrassent l'éphémère et les vagues les emportent.
Du début à la fin,
leurs péchés naissent de leur convoitise.

ԵԹԵ ԱՅՍՄ ԱՇԽԱՐՀԻՍ ՄԵՂՈՔ ՄՈՂՈՐԻՍ

Եթէ յայսմ աշխարհիս մեղօք մուրրիս,
Եղկելի՛, օր մահուն դու փռելմանիս:
Զերդ զերազ զիւերոյ դու անցաւորիս,
Զարթնուցուս դու յետոյ, այլ ոչ հասանիս:

John Hodian

Si en ce monde tu t'égaras dans le péché

Poème de Mkrtych Naghash

Si en ce monde tu t'égaras dans le péché,
Misérable, tu le regretteras le jour du trépas.
Tu erreras comme un rêve dans la nuit,
Et lorsque tu te réveilleras, tu n'auras rien accompli ici-bas.

ՈՂԲ Ի ՆԱՂԱՇ ՄԿՐՏԻՉ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԷ ՎԱՍՆ ՏՂԱՅՈՑ ՄԱՀՈՒԱՆ
Արարիչն արարածոց մեզ բարկացաւ,
Քաղցր բնութիւն աստուածային մեզ դառնացաւ,
Սուրն հրեղին այսօր յերկիր տարածեցաւ,
Հուրն ի տանէն աստուածային բոբբոճեցաւ:

John Hodian

Lamentation à l'occasion de la mort d'un enfant
Poème de Mkrtych Naghash

Le Créateur s'est fâché contre nous.
La douce nature divine s'est aigrie contre nous.
L'épée de feu s'est déployée aujourd'hui sur la terre
Et le feu s'est propagé depuis la maison divine.

ԽՐԱՏ ԽՌՈՎ ՉԿԵՆԱԼՈՒ ԵՒ ՈՒ ՉՊԱՀԵԼՈՒ
Անձն ի՛ն՛, վայ քեզ հազար բերան, թէ խռով կենաւ կամ ո՛ր պահես,
Զի խռովարարն է աստանայ, ջանա, որ սէրն հաստատես.
Տես զինչ արար Տէրն ի խաչին, որ խաչողացն համբերեց,
Դու քո եղբորն բարկանաս, ոչ ամաչես, ոչ պատկառես:

John Hodian

Conseil
Poème de Mkrtych Naghash

Mon âme, malheur à toi si tu te mets en colère et gardes de la rancune
Car la colère est satanique. Tâche plutôt de rétablir l'amour !
Vois ce qu'a fait sur la croix le Seigneur, patient avec ses bourreaux.
Toi qui te fâches contre ton frère, tu n'as ni honte ni respect.

ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԳԻՏԱՑ

Խավարին գործ՝ ի խավարն է հաստատել ծածուկ կալով:

Նայ լուսոյն երբ երևի՝ վախէ յայտնեն զինք բանալով:

Եւ անգէտ խօսքն ի յանգէտ մարդիքն ի մօտ է դիմաքով:

Եւ չունի ի լեւախոսքիւն առ իմաստունս երևելով:

John Hodian

Sur les ignorants

Poème de Kostandin Erznkaci

L'œuvre des ténèbres se fait dans les ténèbres, elle vit cachée.

Comment pourrait-elle se montrer à la lumière ? Elle craint de se montrer et de se révéler.

La parole ignorante a une grande valeur pour les ignorants

Mais n'a aucun pouvoir devant les sages.

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Aurore du Parc, l'Adresse ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCIÉ SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

avec le généreux soutien d'
Aline Foriel-Destezet

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Fondation d'Entreprise

Fondation
Bettencourt
Schueller

**EURO
GROUP
CONSULTING**
MÉCÈNE PRINCIPAL
DE L'ORCHESTRE DE PARIS

TotalEnergies
FONDATION

bpifrance

FONDATION
GROUPE ADP

DEMAIN

Jeunes et
Innovants

P H E
PARIS HOTEL EUROPE

ILE DE
FRANCE

SOFITEL

– LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE –
et ses mécènes Fondateurs

Patricia Barbizet, Alain et Caroline Rauscher, Philippe Stroobant

– LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– LES AMIS DE LA PHILHARMONIE –
et leur président Jean Bouquot

– LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot

– LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DÉMOS –
et son président Nicolas Dufourcq

– LE FONDS DE DOTATION DÉMOS –
et sa présidente Isabelle Mommessin-Berger

– LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, X ET INSTAGRAM

L'ENVOL RESTAURANT & LOUNGE PANORAMIQUES
NOUVELLE CARTE ET NOUVEAU RESTAURANT
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING

Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

