Alkymia

Musiques du passé
au présent

VIVA LA GRACIA !

ODE À LA JOIE AUX COULEURS BAROQUES ET TRADITIONNELLES

DOSSIER ARTISTIQUE

www.ensemblealkymia.com
alkymia@ensemblealkymia.com

Mariana Delgadillo Espinoza
+33 (0)6 71 89 19 62

VIVA LA GRACIA !

Ode à la joie aux couleurs baroques et traditionnelles

Viva la Gracia ! est une autre « **Ode à la Joie** », et un hommage aux communautés qui ont façonné les paysages sonores de l'actuelle Bolivie.

Depuis le 17e siècle les *villancicos de remedo* fleurissent dans les églises et cathédrales de la péninsule ibérique et traversent l'océan pour se répandre sur celles des terres américaines.

Ces **polyphonies paraliturgiques**, imprégnées autant de naïveté que de rires et de moquerie, accompagnent principalement les fêtes de Noël. À travers leurs textes en *bozal* ou *habla de negros*, elles esquissent un regard musical sur « l'autre », imitant avec tendresse, malice ou espièglerie les accents, les traits de caractère et les manières extravagantes de danser, chanter et jouer les instruments.

Des siècles après, cette fascination pour «l'autre» continue d'inspirer les artistes boliviens. Ainsi au 20e siècle un bon nombre de danses de rue des fêtes patronales et pour le carnaval représentent encore cet « autre » venu d'Afrique. Les musiques qui les accompagnent portent le **triple héritage espagnol, indigène et africain**. Les voix portent les chants devenus populaires, les instruments prolongent le geste baroque, le collectif incarne les mémoires retrouvées.

Sous un ciel où la Vierge et la *Pachamama* se confondent, les rythmes et mélodies s'élèvent, portés par une grâce qui semble descendre du divin tout en trouvant écho dans l'élan des corps dansants.

Ces musiques, souffle sacré et prière vivante, incarnent une étreinte entre le céleste et le terrestre, tout en réclamant la reconnaissance des cultures africaines qui ont inspiré et enrichi de manière incommensurable les univers musicaux et chorégraphiques boliviens et de toutes les Amériques.

PROGRAMME MUSICAL

Isidoro Belzu, *bandera mayor*, intonation pour la saya afrobolivienne - Anonyme
(Collecté grâce au groupe de saya Mauchi)

Esa noche yo bailá, villancico de negro - Anonyme
(Couvent de Santa Clara, Cochabamba)

Sea vozé bienvenira, villancico a 6 al nacimiento de Cristo1 - Anonyme
(GirC_An-416, Archivo Capitular de la Catedral de Girona, siglo XVII) [registro archivo]

Jácaras [Jacaras por la E] - Santiago de Murcia (1673-1739)
(Codex Saldívar IV, Guanajuato, México, *c.*1732)

Mientras estas ausente, candombé / jácara (1980) - César Junaro (n.1951)

Mãe preta, fado - Caco Velho (1920-1971) y Antônio Amábile (1906-1953)

Quienes han de ser los negros, tono a dúo al nacimiento de Cristo1 - Felip Olivellas (c.1657-1702)
(CnmSPP_Au-663, Archivo Parroquial de Canet de Mar, siglo XVII) [registro archivo]

Aromeñita *y otros temas para el carnaval*, morenadas (1952) - Manuel Soliz Flores (siglo XX)

Tanto te amé, aire de bailecito - Matilde Casazola (n.1943)

Ay andar, andar, juguete a cuatro - Atr. à Juan de Araujo (1646-1712)
(ABNB-MUS 820, Archive et Bibliothèque Nationales de Bolivie)

Negliya que quele, villancico a cuatro de Navidad1 - Sebastián Durón (1660-1716)
(Quatro de Navidad, Madrid, [1698]) [ver fuente original]

Fandango [fac-similé original] - Santiago de Murcia (1673-1739)
(Codex Saldívar IV, Guanajuato, México, c.1732)

Fiesta de San Benito, tundiki
(Collecté par Edgar 'Yayo' Joffré (1937-2022) pour le groupe Los Jairas en 1967)

Los coflades de la estleya, negritos a la Navidad del Señor en 8° T - Juan de Araujo (1646-1712)
(ABNB Música 127, Archive et Bibliothèque Nationales de Bolivie)

Wayoea, rythme de caporal - Gonzalo Hermosa (n.1950)

DURÉE : 60 min

Pièces en bis :
Ay Rosita ! - Fernando Román Saavedra
Saya afro-bolivienne - refrains et improvisations aux voix et tambours. Si possibilité de faire un bis avec le public, hors les murs où dans un espace convivial.

Transcriptions:
(1) Josep Pujol, 2015. Els vilancets 'de negre' al segle XVII, 3 vols., Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona
(2) Transcripción y arreglos del Ensemble Alkymia

GENÈSE DU PROJET

Par Mariana Delgadillo Espinoza

Viva la Gracia ! est le **deuxième volet d'un triptyque** autour de musiques baroques et musiques traditionnelles à danser ibéro-américaines et plus particulièrement boliviennes.

Dans cet univers sonore original, toutes les œuvres ont un point **fort en commun : la reconnaissance de la présence africaine**, traduite sous différentes formes (citation, imitation, appropriation, mémoire, célébration ou encore, revendication) dans les répertoires para-liturgique colonial en moderne ibéro-américain.

Le projet a débuté avec des recherches autour des ***villancicos de negros* du 17e siècle**: lectures de **partitions inédites** et des sources secondaires. Ces œuvres, uniques par leurs **textures vocales et jeux rythmiques**, sont rarement interprétées en concert et encore moins enregistrées. Cette approche historique constitue cependant un point de départ : nous cherchons ensuite à nous en affranchir pour **adapter ces œuvres à nos sensibilités contemporaines.**

Plus largement, j'ai souhaité faire dialoguer ces œuvres anciennes avec des pièces du 20e siècle, afin de **mettre en lumière les filiations et les héritages qui les relient.**

Je me suis ensuite rendue en Bolivie grâce à une **bourse de la Fondation NGUYEN.** J'ai pu (re)découvrir une **culture afrobolivienne** mouvante, qui se féminisait, qui s'était répandue partout dans le pays et qui avait gardé son esprit inclusif. J'ai notamment travaillé avec les musiciennes de la troupe *Saya Mauchi* de Cochabamba, elles m'ont appris à jouer les percussions construites par des artisans locaux pour le projet. Leur commande et transport à été possible grâce au soutien du **Mécénat Musical de la Société Générale.**

Je suis allée aussi à la rencontre des compositeurs des **danses traditionnelles** que je souhaitais intégrer au projet, afin de leur présenter les **arrangements** en vue.

Enfin, j'ai re-dansé le ***Caporal***, que j'ai beaucoup pratiqué dans mon enfance dans les villages de Bolivie. Le sentiment intense de **communion avec le public** dans les défilés du carnaval a marqué ma vie d'artiste et inspire les projets que je porte.

À mon retour nous avons créé *Viva la Gracia !* lors de deux résidences coproduites par la Cité de la Voix et Les Grands Concerts de Lyon. Ces recherches et expérimentations nous ont permit de donner vie à toutes ces musiques en leur trouvant des **nouvelles couleurs** (grâce au **mélange d'instruments baroques et traditionnels**) avec les vocalités propre aux chanteurs de musiques anciennes tout en introduisant, avec subtilité, des couleurs issues des traditions populaires.

J'ai construit un programme dans un continuum, un récit structuré par une **dramaturgie pleine de couleurs contrastées qui se tissent, à l'image du dialogue interculturel dans l'histoire, une construction qui entraine littéralement le public à chanter et danser avec les artistes à la fin.**

« Avec Viva la Gracia !, j'ai souhaité exprimer ma solidarité envers tous ceux dont la voix a été oubliée par l'histoire, leur dire que, malgré les blessures ou les peurs, nous sommes capables de reconstruire des espaces tolérants pour tous et toutes, si nous prenons le temps de dialoguer et de nous écouter. »

Mariana Delgadillo Espinoza

ÉLARGIR LES PUBLICS, TRANSMETTRE

Au-delà de la forme concert, qui a principalement porté le projet, Viva la Gracia ! s'est ouvert à de nouvelles formes de rencontre avec les publics.

Le projet est notamment décliné sous la forme d'un bal, permettant de faire entrer ces musiques dans un contexte plus participatif et d'aller à la rencontre de personnes qui sont éloignées de ce type d'offre culturelle et de mettre en place des actions d'éducation artistique et culturelle.

La tournée 2027-2028 intégrera également des actions avec des conservatoires de musique, afin de transmettre aux jeunes musiciens les pratiques, les répertoires et les questionnements qui nourrissent le projet. Elle donnera par ailleurs une place à de jeunes diplômés du CNSMD de Lyon, qui pourront rejoindre les rangs de l'ensemble et se confronter à une démarche artistique mêlant recherche, création, et musiques de tradition orale.
En parallèle, l'ensemble a pour projet de développer un partenariat avec une association pour intervenir en milieu hospitalier et dans les EPHAD.

Les retours particulièrement enthousiastes du public et des professionnels ayant découvert Viva la Gracia ! nous encouragent à poursuivre cette aventure artistique. Ils témoignent de la capacité de ce répertoire à susciter la curiosité, l'enthousiasme et le désir de découverte.

À travers Viva la Gracia !, nous souhaitons ainsi faire du patrimoine un matériau vivant : redécouvrir des œuvres oubliées, les confronter à la création et aux traditions qui leur font écho, tout en créant des espaces de rencontre et de transmission. Dans un contexte où les échanges entre les cultures sont plus que jamais nécessaires, nous défendons une conception de l'art comme espace de dialogue, de partage et de joie.

@Cité de la voix

@Chapelle de la Trinité

L'ENSEMBLE
LES ARTISTES

@Titouan Massé

ALKYMIA

Ensemble pour les musiques du passé au présent

Ligne artistique

Alkymia fait de la musique ancienne une matière vivante. Une musique qui traverse les siècles, les cultures et les frontières pour nous parler ici et maintenant.

À travers ses créations, **l'ensemble révèle la vitalité des œuvres du passé et leur capacité à entrer en résonance avec notre époque.** Du 12e siècle aux écritures créations d'aujourd'hui, Alkymia fait dialoguer les répertoires, non pour les juxtaposer, mais pour laisser apparaître les liens qui les unissent. **De cette alchimie,** qui donne son nom à l'ensemble, **naît une matière sonore singulière** où la voix, les instruments anciens et, souvent, l'électronique se rencontrent pour créer un langage commun.

Cette démarche s'appuie sur **un travail de recherche approfondi,** nourri par l'exploration d'archives musicales, notamment d'Amérique du Sud. Pour Alkymia, ces répertoires ne sont pas des traces figées du passé : ils continuent de circuler, de se transformer et de dialoguer avec le présent.

Formés dans les grands conservatoires européens, les artistes qui composent Alkymia partagent une même curiosité et une approche éclectique des répertoires. **Sous la direction de la cheffe franco-bolivienne Mariana Delgadillo Espinoza**, ils forment un alliage de voix et d'instruments où se rencontrent **exigence musicale, recherche et liberté d'interprétation.** Sur scène, ils donnent naissance à des concerts généreux et incarnés, où la rigueur artistique se conjugue avec le plaisir du partage, **invitant le public à une écoute sensible et renouvelée.**

Installé à Lyon, l'ensemble est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Alkymia est aujourd'hui accueilli en **résidence à la Fondation Singer-Polignac** et reçoit les aides du CNM, de l'ADAMI, de la Spedidam, de la SACEM, de la MMC et est membre de la Fevis et de la FAPP.

Depuis 2014, Alkymia explore les répertoires anciens et de nos jours et a créé **15 programmes** couvrant neuf siècles de musique. **Son premier album, *Sucreries* (2025),** a rencontré un large succès public avec plus de 30 000 écoutes en streaming et plus de 500 disques vendus. L'ensemble se produit aujourd'hui en France et à l'international.

Deux lignes artistiques fortes sont explorées avec passion :

Les programmes **Baroque vivant** : avec *Viva la Gracia !*, *Sucreries* ou *Tre cuori* (mêlant musique sacrée du 17e siècle et traditions populaires), *Madri(é)gale* (Monteverdi à Bach), ou les projets autour des orgues historiques en Corse.

Les projets de **Médiévistes contemporains** : avec *Recette Secrète*, *Allegria*, *Miroir* et prochainement *Extasis*, où voix, instruments anciens, électronique et expérimentation se rencontrent.

Soutenu par de nombreuses institutions — Fondation NGuyen, GRAME, Ateliers Médicis, CNSMD de Lyon, Cité de la Voix, CCR d'Ambronay — Alkymia s'est produit dans **des lieux et festivals de référence en France** tels que le Festival d'Ambronay, les Rencontres Musicales de Vézelay, l'Abbaye de Saintes, de Sylvanès, **ainsi qu'à l'international** dans le Festival de Musica Antigua de Ubeda y Baeza, de Loulé et Mysteria Paschalia.

En plus de dix ans, l'ensemble a créé 14 commandes auprès de 8 compositeurs et compositrices, et mené plus de 50 actions culturelles. En 2026, Alkymia poursuit son développement avec 30 concerts, dont des premières en Pologne et au Portugal et une tournée en Espagne.

DIRECTION ARTISTIQUE

MARIANA DELGADILLO ESPINOZA

Cheffe de chœur et d'orchestre lauréate au VIIIe Concours international d'Italie 2015, elle obtient le Premier Prix et le Prix Spécial pour l'interprétation de la musique ancienne qu'elle affectionne particulièrement.

Passionnée également d'expérimentation et de création contemporaine, elle travaille aux côtés de nombreux compositeurs et est dédicataire d'œuvres vocales, mixtes et électroacoustiques.

Aujourd'hui, elle mène une riche activité d'interprète et chercheuse. Elle coordonne et dirige les différents programmes de Alkymia, est régulièrement invitée par des structures telles que La Tempête, Amarillis, Spirito, les chœurs d'Angers-Nantes Opéra et de l'ONPL et l'Orchestre National de Bolivie. Elle est aussi invitée à donner des master-classes, à animer des ateliers ou intervenir en milieu carcéral et impulse des projets innovants d'action culturelle.

Elle s'est formée notamment au CNSMD de Lyon, à l'École Normale de Musique de Paris, au Musikfest Erzgebirge et à la Bachakademie de Stuttgart. Elle a été sélectionnée par le TENSO Network et a été lauréate pour ses projets de recherche et création par les Ateliers Médicis, l'Adami, la fondation NGuyen et le Mécénat Musical de la Société Générale.

Artiste franco-bolivienne curieuse et dynamique, elle enrichit son univers par la pratique de la danse, plusieurs instruments et une relecture engagée et philosophique des œuvres d'art, de leurs contextes historiques et leur rôle dans la société d'aujourd'hui.

"Nous créons pour mieux communiquer, pour tisser des liens, pour provoquer en même temps l'émerveillement et le questionnement, pour stimuler, éveiller la curiosité, la joie, l'envie d'aller vers l'autre."
Mariana Delgadillo Espinoza

ALKYMIA - MUSIQUES DU PASSÉ AU PRÉSENT

ALKYMIA aux Rencontres musicales de Vézelay

LES ARTISTES

Almeno Gonçalves

Ténor

Originaire du Portugal, Almeno Gonçalves s'est formé à Porto et au CNSMD de Lyon et a intégré des ensembles divers comme Musicatreize, Collegium Vocale Gent et Alkymia. Son timbre lumineux et expressif l'amène à se produire sur les grandes scènes européennes et à collaborer avec des chefs de renom.

Lou Renaud Bailly

Percussions

Diplômée du CNSMD de Lyon en 2017, Lou, percussionniste polymorphe, développe des installations sonores entre l'objet scénographique et l'objet instrumental. Lou est musicienne au sein des Percussions de Strasbourg etmembre du trio assis//MÉTRIQUE.
Elle est compagnonne du Triton (Lilas) jusqu'en 2027.

Alina Delgadillo Espinoza

Mezzo-soprano, scénographe

Originaire de Bolivie, Alina Delgadillo Espinoza mêle dans son parcours chant, danse, architecture et scénographie, se formant entre la Bolivie (UMSS), la France (ENSA Nantes) et la Suisse (HEM Genève). Soliste active sur les scènes européennes, elle chante dans des productions d'opéra, comme dans des ensembles de musique ancienne
et contemporaine.

Camille Joutard

Soprano, direction de chœur et d'orchestre

Artiste polyvalente, chanteuse, cheffe de chœur et cheffe d'orchestre, Camille Joutard est diplômée du CNSMD de Lyon et de l'École Normale de Musique de Paris. Active dans les domaines du concert, du cinéma et de la scène, elle collabore avec de nombreux ensembles vocaux et compagnies de danse, tout en dirigeant l'ensemble vocal Aria de Paris.

Davy Cornillot

Ténor, piano

Après un parcours en piano, écriture et direction de chœur, Davy Cornillot étudie le chant au CNSMD de Lyon. Passionné de musique ancienne, il en fait son répertoire de prédilection. Il se produit aujourd'hui aussi bien en ensemble qu'en soliste, notamment avec Alkymia, Les Arts Florissants, Pygmalion, Correspondances, Les Surprises, L'Escadron volant de la Reine…

Isaure Lavergne

Flûtes à bec, bassons anciens, quena

Instrumentiste polyvalente, Isaure Lavergne explore un vaste répertoire allant du Moyen Âge au XIXe siècle sur flûtes à bec et bassons anciens. Diplômée du CNSMD de Lyon et titulaire du D.E. d'ergothérapeute, elle collabore avec plusieurs ensembles européens et enseigne au CRR de Versailles, tout en menant des projets autour de la santé du musicien.

Guillaume Frey

Baryton

Lauréat du CNSMD de Lyon, Guillaume Frey
collabore avec des ensembles prestigieux tels que Les Cris de Paris, La Tempête, Spirito ou Alkymia, alliant musique ancienne, romantique et contemporaine. Passionné par la musique de chambre, il se produit en France et à l'étranger tout en étant également docteur en chirurgie dentaire.

Nicolas Kuntzelmann

Contre-ténor

Jeune contre-ténor savoyard, Nicolas Kuntzelmann s'est formé au CNSMD de Lyon et s'illustre déjà sur les grandes scènes européennes. Lauréat du concours de Froville, il chante avec des ensembles prestigieux tels que Les Arts Florissants, Vox Luminis, Alia Mens, Alkymia et Spirito.

Julien Pellegrini

Percussion, réalisateur d'informatique musicale

Diplômé du CNSMD de Lyon et passionné par toutes les formes de percussion, Julien Pellegrini se produit avec de grands orchestres et explore les liens entre création contemporaine, improvisation et musique ancienne.
Membre d'Alkymia depuis 2016 et de Proxima Centauri depuis 2024, il associe percussion
et électroacoustique tout en enseignant au CRR de Bordeaux.

Kazuya Gunji

Clavecin, orgue

Lauréat du Concours International Musica Antiqua de Bruges, Kazuya Gunji s'est formé au Japon et en France auprès de maîtres tels que Masaaki Suzuki et Yves Rechsteiner. Soliste et continuiste reconnu, il collabore avec des ensembles prestigieux et enseigne actuellement au CNSMD et au CRR de Lyon.

Magali Perol-Dumora

Soprano

Formée à la HEM de Genève, Magali Perol-Dumora chante régulièrement avec Spirito, les Janequins ou 4anima dans un répertoire allant du baroque à la musique contemporaine. Passionnée de pédagogie, elle enseigne le chant au Conservatoire de Musique de Genève depuis 2013.

Lucie Minaudier

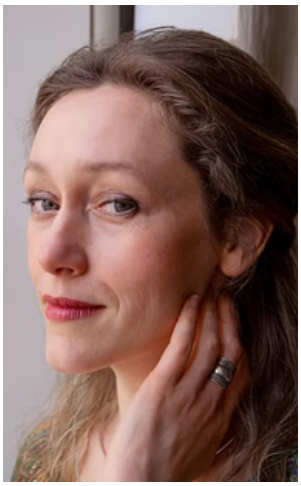
Soprano

Formée à Lyon avant d'intégrer la HEM de Genève puis le KCB de Bruxelles, Lucie Minaudier se passionne pour la musique d'ensembles. Elle chante régulièrement avec Alkymia, Pygmalion, La Tempête et le Chœur de Chambre de Namur. Elle cofonde également le duo Louise (piano voix, musique des compositrices) et intègre le Quatuor vocal Aesthesis.

Marie Remandet

Soprano

Initialement violoniste, elle est aujourd'hui une soprano spécialisée dans la musique ancienne. Diplômée du CNSMD de Lyon, elle chante aujourd'hui régulièrement avec l'ensemble baroque portugais Capella Sanctae Crucis, Alkymia, Spirito et La Française. Elle a plaisir d'enregistrer plusieurs albums avec ces derniers ensembles.

Nicolas Muzy

Luth, théorbe, guitare baroque, guitare

Formé au CNSMD de Lyon auprès d'Eugène Ferré, Nicolas Muzy est un spécialiste des instruments anciens après un parcours en guitare classique et musiques traditionnelles. Fondateur de l'ensemble Séléné, il collabore avec de nombreux ensembles de musique ancienne en France et en Espagne.

Nolwenn Le Guern

Viole de gambe, vièle, rebab, luth, lira da gamba

Musicien·ne passionné·e par les répertoires anciens, Nolwenn Le Guern se forme au CNSMD de Lyon et obtient un master consacré à la lyra viol et à Alfonso Ferrabosco II. Chercheur·se et interprète curieux·se des croisements entre époques et styles, iel collabore avec de nombreux ensembles renommés et se produit à travers le monde.

Sebastian Delgado

Baryton

Formé à Lyon et Genève, Sebastian Delgado se distingue dans des rôles variés à l'opéra, de Carmen à Cosi fan tutte, en passant par la comédie musicale Les Misérables lors d'une tournée en Chine. Interprète éclectique, il partage sa carrière entre opéra, oratorio et théâtre musical sur les scènes françaises et internationales.

CONTACTS

Siège Social
36 quai Saint Vincent 69001 Lyon
Numéro Siret 803 320 0050 13

ensemblealkymia.com

Direction Artistique
Mariana Delgadillo Espinoza
06 71 89 19 62

Diffusion : alkymia@ensemblealkymia.com
Production : production@ensemblealkymia.com

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

FONDATION Singer-Polignac

Adami

Spedidam

sacem

Alkymia

centre national de la musique

MC Maison de la Musique Contemporaine

LES GRANDES VOISINES
TIERS-LIEU SOCIAL ET SOLIDAIRE

FEVIS

APCP
FÉDÉRATION DES ARTS PARTICIPATIFS ET DES CRÉATIONS PARTAGÉES

VILLE DE LYON

DISCOGRAPHIE

Lyon Studios
Label : Oktav records

Liens

l'écouter

commander le cd

