

NIKAN OMPA

ENSEMBLE VOCAL

NIKAN OMPA

Nikan Ompa est un ensemble à formation variable fondé à Genève en 2020 par le ténor Emilio Gutiérrez Tlacaelel, menant ses activités entre la Suisse, la France et le Mexique. Son nom, qui signifie « d'ici et d'ailleurs » en langue nahuatl, incarne l'exploration des riches traditions musicales latino-américaines et leurs résonances avec les musiques anciennes d'Europe.

Pionnier dans la recherche interprétative des polyphonies de tradition orale du Mexique, l'ensemble s'inspire de ces musiques pour proposer de nouvelles lectures historiquement informées des répertoires vocaux de la Renaissance et du Baroque, en dialogue avec l'oralité musicale des Amériques et des créations contemporaines inspirées de ces univers sonores.

Chaque programme de Nikan Ompa est une évocation des voix du passé et un hommage aux voix du présent, invitant le public à un voyage musical à travers les continents et les époques.

EMILIO GUTIÉRREZ TLACAELEL

Artiste lyrique originaire du Mexique et fondateur de l'ensemble Nikan Ompa en 2020, il y mène une recherche sensible entre répertoires savants et musiques de tradition orale, dans un esprit de dialogue entre les cultures d'Europe et des Amériques.

Formé à l'École nationale de musique de Mexico (1er Prix Francisco Araiza 2016), il est soutenu dès ses débuts par le FONCA (2014-2017), avant de poursuivre sa formation en Europe. Il est lauréat de la bourse de la Fondation Turquois de Monaco, du Conservatoire Rainier III (2017), de l'Académie de l'Opéra de Monte-Carlo FIPAC (2018), puis de la Haute école de musique de Genève (2018-2023) et de l'ESMUC de Barcelone (2024-2025).

Spécialisé dans l'art choral et les répertoires anciens, il affine son approche aux côtés de musiciens et d'ensembles de renommée internationale, tels que l'Ensemble Pygmalion, Utopia, le Balthasar Neumann Ensemble, le Chœur de Chambre de Namur, Il Gardellino, Cantatio, entre autres. Ces collaborations l'amènent sur les scènes du Festival d'Aix-en-Provence, du Festival de Salzbourg, du Festival d'automne de Baden-Baden, de l'Opéra de Paris, de la Philharmonie de Berlin ou de la Alte Oper Frankfurt.

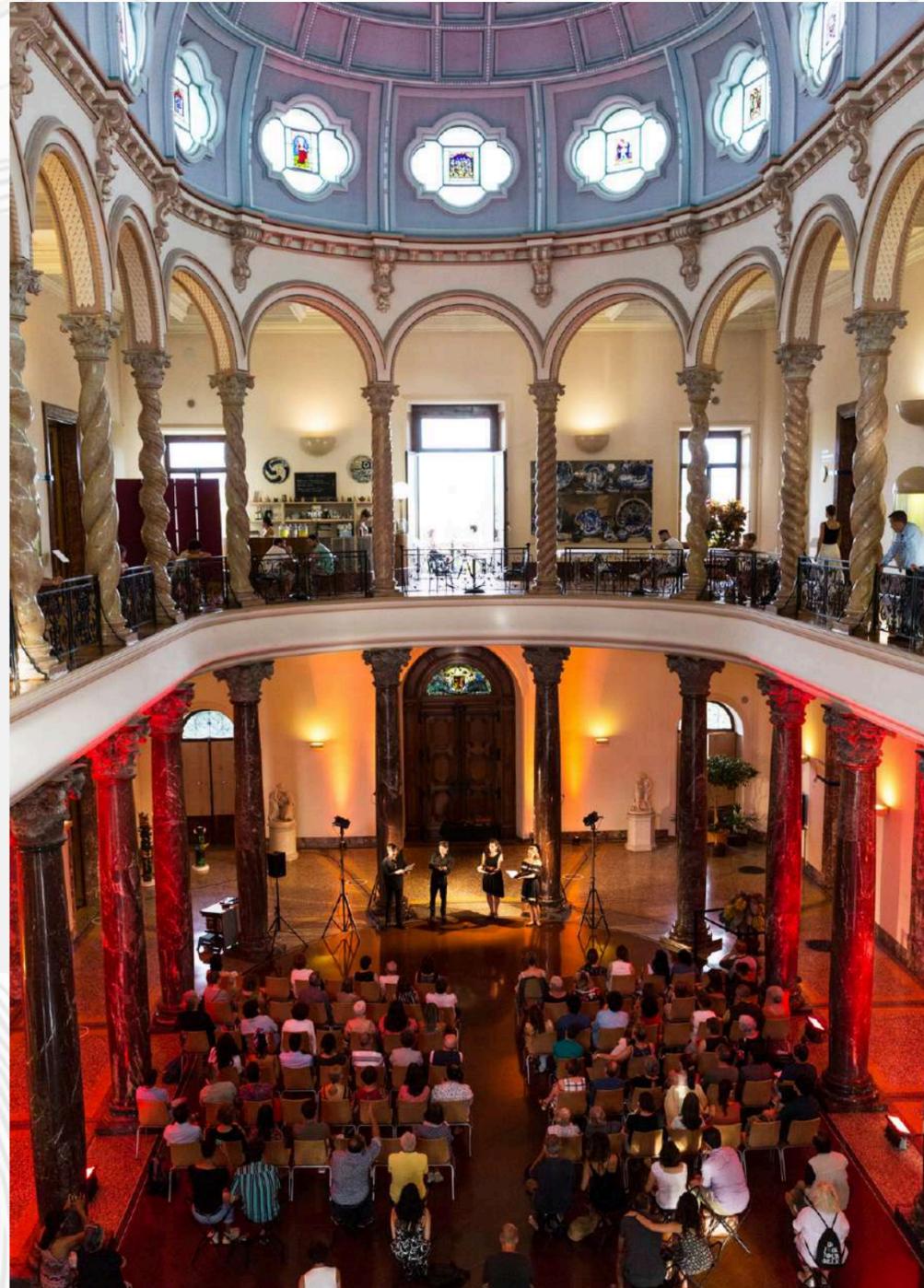
Aujourd'hui, il poursuit avec **Nikan Ompa** une démarche artistique singulière, qui donne naissance à des projets pédagogiques, des concerts immersifs et des créations transversales, en tissant des ponts entre musiciens et publics d'Europe et d'Amérique latine, tout en favorisant des réflexions artistiques et sociales à travers la musique.

UN ENSEMBLE INTER- NATIONAL

Après un arrêt temporaire dû à la pandémie mondiale, l'ensemble NikanOmpa fait partie de la vie culturelle collective de la ville de Genève. Grâce à son engagement social, il contribue à apporter la musique dans des lieux d'accès difficile en collaboration avec l'association suisse Les Concerts du Cœur. L'ensemble participe à des festivals comme « Tournez la Meule » (Neuchâtel), « L'Été, c'est Concert au Musée Ariana » (Genève), le « Montreux Choral Festival » (Vevey), ainsi qu'en France au « Festival de l'Orgue de Ferney-Voltaire », « L'Automne Musicale de Nîmes », « Les Jeudis de Nîmes », entre autres.

Depuis 2023, Nikan Ompa a élargi ses activités au Mexique, se produisant à deux reprises au Festival de Musique Ancienne de Tepotzotlán et lors de la Semaine Novohispana 2024 à Mexico, où il a présenté en première le programme « De la Mission à la Tradition ». Ce projet, conçu lors d'une résidence de création au Temple des Âmes et dans le complexe de la Cathédrale de Mexico, a été présenté au Premier Couvent Franciscain des Amériques (Église de San Francisco de Asís).

LA SPÉCIALISATION DES MEMBRES DE NIKAN OMPA PERMET À L'ENSEMBLE D'INTERPRÉTER AUSSI BIEN LES RÉPERTOIRES DE COMPOSITEURS EUROPÉENS DES XVIIE. XVIIIE ET XVIIIE SIÈCLES QUE SES PROPRES PROGRAMMES ORIGINAUX :

CÉLESTE - MONDAIN

Rencontres | Transformation

Œuvres du baroque mexicain – Chansonniers de la Renaissance espagnole – Musique pour orgue.

À la croisée du sacré et du profane, ce programme trace un arc entre la splendeur de la musique du Mexique colonial et les poésies chantées nées dans les cours et les ruelles d'Espagne. Ce lien, tissé par la musique, unit ces deux pays à travers une histoire partagée, pleine de contrastes encore vivants dans les traditions musicales du « Nouveau Monde ».

Autour des chefs-d'œuvre de Manuel de Sumaya (Mexico, c. 1678–1755), premier maître de chapelle criollo de la cathédrale de Mexico, se raconte l'histoire de cette collision d'univers et d'émotions universelles, telles qu'on les retrouve dans le célèbre Cancionero de Uppsala (Espagne, 1556). L'orgue, force supérieure à la fois soliste et accompagnateur, traverse et relie ces mondes, entre le **céleste** et le **mondain**.

Langues : espagnol, latin

Esthétiques : polyphonie accompagnée, musique de la Renaissance, œuvres ibériques pour orgue

Formation : 4 à 5 chanteurs – Orgue – Flûtes – Viole de gambe – Basse de violone – Harpe espagnole

Nikan Ompa – Ensemble vocal et instrumental hispano-américain

Direction & arrangements : Emilio Gutiérrez Tlacaélel

Durée : 1h15 à 1h30 – avec ou sans entracte

Conférences et rencontres publiques en lien avec le programme bienvenues.

VOIX DE L'ENTRE DEUX

Mémoire | Traversées

Créations, polyphonies historiques et de tradition orale du Mexique – Pérou – Californie – Italie & Suisse.

Ce programme est un voyage musical porté par des voix venues des sources anciennes et des traditions vivantes. Il transporte le public vers un territoire où se croisent légendes, hommages aux morts et célébrations de la vie : une danse à la fois solennelle et festive.

Les **voix de l'entre-deux** traversent l'adieu et l'accueil, la fête et la solennité : des chants nostalgiques des Alpes italiennes aux chants mexicains du Jour des Morts, des hymnes missionnaires de la Californie aux cachus andines baroques pleines de rythme, d'un villancico baroque pour la naissance du Christ à une berceuse ensorcelante du Mexique rural.

Chanter, ici, c'est faire exister les absents et rassembler les présents, au-delà du temps et des frontières.

Langues : espagnol, nahuatl, italien, français

Esthétiques : polyphonie populaire, musique baroque, harmonies contemporaines

Formation : 5 chanteurs/chanteuses + 1 guitariste historique (archiluth, guitare baroque)

Nikan Ompa – Ensemble vocal

Direction & arrangements : Emilio Gutiérrez Tlacaelel

Durée : 1h – Sans entracte

Rencontres, médiations et ateliers bienvenus.

DE LA MISSION À LA TRADITION

Liturgie | Héritages

Musiques sacrées du Mexique, Guatemala, Pérou – Renaissance d'Espagne et de France

Ce programme prend naissance en 2024 dans les murs mêmes de la cathédrale de Mexico, écho lointain des premières missions religieuses du continent. Au cœur de ce répertoire : le chant grégorien, autorité normative et outil d'unification des croyances. Autour de lui s'élèvent d'autres voix, issues de manuscrits oubliés, de chants en latin transmis par tradition orale, ou encore de textes de conversion adaptés à des mélodies de la Renaissance espagnole et française, selon une pratique courante de l'époque (contrafacta).

Dans ce dialogue entre écrit et oral, les voix cheminent **de la mission à la tradition**. L'ensemble vocal s'inspire des chœurs latino-américains de l'époque : des voix centrales, sonores, portées par le son profond du bajón ibérique (dulciane). Ensemble, elles s'enlacent aux mémoires du continent.

Langues : latin, nahuatl, quechua, zapotèque

Esthétiques : chant grégorien, polyphonie ancienne

Formation : 3 ou 4 chanteur·euse·s (MS, A, T, T) – 1 ou 2 bajón (dulciane), flûtes, guitare baroque, percussions

Nikan Ompa – Ensemble

Direction : Emilio Gutiérrez Tlacaclael ou Mauricio Montúfar

Durée : 1h15 – Sans entracte

Ateliers de médiation, conférences et rencontres publiques en lien avec le programme bienvenus.

NOTE D'INTENTION DU DIRECTEUR

« *Personne ne chante seul.e* »

Mon désir avec Nikan Ompa, c'est de retrouver une force oubliée : celle de la collectivité à travers le chant.

Dans un monde marqué par l'hyperindividualisme et la consommation de masse, le chant collectif devient un acte de résistance douce et profonde, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seul.e.s.

Le chant polyphonique, et plus particulièrement la musique dévotionnelle collective, exige l'écoute de l'autre, la patience et l'harmonisation des différences. Il nous réapprend à vibrer ensemble et à construire une voix commune.

Ce lien, je l'ai ressenti avec une intensité particulière au cœur des fêtes des villages mexicains. Là-bas, le chant, la danse, les repas préparés en commun ne sont pas de simples divertissements : ce sont des actes sacrés, piliers de la vie collective. Ils s'organisent selon une structure communautaire complexe, où chacun joue un rôle spécifique. Dans ces moments, unis par le chant collectif, la communauté se mobilise pleinement et s'entraide, surtout lorsqu'elle traverse une crise.

Nous réapprenons la force du chant.

Nikan Ompa propose une vision sonore du monde fondée sur la solidarité. Chanter ensemble, c'est créer un espace de cohésion où l'individu trouve sa place sans s'effacer, où l'altérité devient une richesse et parfois même un acte politique.

NIKAN OMPA ENSEMBLE

Les voix :

Sopranos : Jeanne Amzal, Inês Flores-Brasil

Altos : Zoé Vauconsant-Massicotte, Alina Delgadillo

Ténors et direction : Emilio Gutiérrez Tlacaelel, Mauricio Montufar

Basses : Nestor Pindado, Luis Neiva, David Burkhard, Sebastià Peris.

Instrumentistes principaux:

Orgue: Norberto Broggini, Zeltzin Pérez, Dario Tamayo

Dulcianes: Mélodie Michel, Carlos Bertão

Flûtes, viole de gambe, percussions : Patricia Esteban

Basse de violone: Ruben Castañeda

Guitares historiques : Victor Castillo

Harpe espagnole : Jennifer Vera

CONTACT :

Emilio Gutiérrez Tlacaelel, directeur artistique
Zoé Vauconsant-Massicotte, assistante

info@nikanompa.com

+41 77 986 53 46 / +33 6 38 59 04 09

ASSOCIATIONS :

Nikan Ompa Ensemble (France)

2 rue des Lilas. 69008. Lyon Graham Zoller, président.

Association NikanOmpa (Suisse)

Rue de la Fontenette 40. 1227. GE. David Burkhard, président.

www.nikanompa.com