

Mulattera

Là où vivent les chansons

TERRACANTO
LOISEAU AUX MILLE VOIX

Un projet porté par la Compagnie Terracanto

Mulattera, le projet

« L'Italie est une terre aux mille voix, certaines sévères et douloureuses, d'autres extrêmement archaïques : aucune ne correspond à notre idée de la "bella arte" de la chanson. Et pourtant, un sentiment ancien, une culture locale de la beauté, sont arrivés jusqu'à nous dans chaque région »
(Alan Lomax)

La "Mulattera", en dialecte, indique le chemin fait de terre et de pierres, parfois escarpé, où circulaient les bêtes de somme guidées par les paysans qui les sillonnaient inlassablement, chargés de leurs récoltes et des histoires colportées, des vivres et des chansons qui faisaient la route moins dure. Ce sont les sentiers que nous, musicien.ne.s, parcourons à rebours pour retrouver le goût et le sens de ces chants anciens et puissants, arrivés jusqu'à nous dans leur matière brute, pour les faire nôtres, pas après pas.

Distribution

Timothée Le Net - accordéon diatonique

Florian Huygebaert - percussions

Audrey Peinado - chant et percussions

Laïla Sage - chant

Lorenzo Valera - chant, guitare

Mulattera, le projet

Dans son nouveau projet en quintet, la Compagnie Terracanto repart sur les traces du chercheur Alan Lomax et de l'ethnomusicologue Diego Carpitella, partis en 1953-1954 arpenter la péninsule italienne afin d'y capturer les chants de tradition orale du monde paysan, alors en cours de perte.

Après de nombreuses années à explorer les racines de la tradition populaire italienne en trio, Terracanto s'entoure de deux musiciens aux parcours musicaux singuliers, Timothée LE NET à l'accordéon et Florian HUYGEBART aux percussions, pour réinterpréter certains des morceaux précieusement collectés au magnétophone par le duo de chercheurs. Fruit d'un long travail de recherche en archives, cette nouvelle création propose un recueil de titres soigneusement sélectionnés et retravaillés grâce à des arrangements et compositions originales, mettant ainsi à l'honneur avec justesse et respect ces voix archaïques du monde paysan que l'Italie de l'époque voulait oublier.

Mulattera

Nouvelle création

Un roadtrip musical sur les traces de Alan Lomax et Diego Carpitella, dans les racines de la tradition populaire italienne.

Aujourd'hui, et avec une certaine évidence, le parcours de Terracanto porte encore une fois à la figure d'Alan Lomax qui a si souvent influencé et nourri le travail de la Compagnie.

Beaucoup connaissent le Lomax "découvreur" d'icônes du blues dans les années 30 et 40. Dans ce parcours de création, nous voulons parler de celui qui, bien plus tard, partit pour un long voyage de recherche en Europe, débarqua en Italie et y découvrit un second chez lui, l'eldorado des traditions orales encore bien vivantes et vibrantes qui le laissa stupéfait et enchanté.

Raconter son voyage en réinterprétant certains des morceaux capturés par son magnétophone sera pour nous une façon de rendre hommage à la complicité humaine et politique qui, au delà de l'affinité artistique, nous lie depuis des années à cet incroyable explorateur de culture et à ses méthodes de recherche si peu conventionnelles.

Entre 1954 et 1955, Alan Lomax, historien et chercheur déjà connu pour ses enregistrements de chants traditionnels de l'Amérique rurale, passe plusieurs mois en Italie avec le chercheur et ethnomusicologue Diego Carpitella. Avec un énorme magnétophone chargé sur un fourgon, ils parcourent la péninsule de long en large, capturant les voix encore vivantes et puissantes du monde paysan italien.

Aujourd'hui encore, les plus anciens racontent le passage de "l'Americano", ce personnage exubérant, sociable, passionné par ces voix archaïques que l'Italie de l'époque voulait tout simplement oublier. Chaque session d'enregistrement devenait une fête, et l'expérience fut si intense que le chercheur appela son journal de bord : *"L'année la plus belle de ma vie"*.

Ainsi, nous envisageons la nouvelle création comme un **roadtrip musical sur les traces de Alan Lomax et Diego Carpitella, dans les racines de la tradition populaire italienne**. Nous imaginons un spectacle qui puisse familiariser le public avec la figure d'Alan Lomax. Il sera notre porte d'entrée pour accéder aux perles du chant de tradition orale du monde paysan.

Laïla SAGE & Lorenzo Valera,
Co-directeurs artistiques

Aux origines du projet

En 2022, l'enregistrement du livre-disque "De Terre et d'eau" en quintet a suggéré des évolutions possibles : *que pourrait-on produire si les musiciens étaient intégrés au processus de création dès les phases d'écoute des collectages dont nous disposons ?* Le but de ce projet sera justement celui d'ouvrir le processus créatif aux musicien.ne.s de façon à intégrer la partie instrumentale à la dimension vocale, dans un seul et unique parcours et ce, de manière organique : partir collectivement de l'analyse, de l'étude d'un contexte et de ses codes originaux pour arriver à l'élaboration d'une nouvelle forme et ce, avec et grâce aux différences culturelles, esthétiques et politiques de personnes aux provenances et parcours différents.

Les notes prises pendant ce voyage, pleines d'anecdotes, d'impressions et de réflexions extrêmement inspirantes seront le point de départ du prochain projet de Curmaia. Notre bagage sera enrichi des enregistrements sur le terrain que nous avons accumulé pendant ces dernières années, fouillant de ci et de là les stands de disques, les archives sonores publiques et privées.

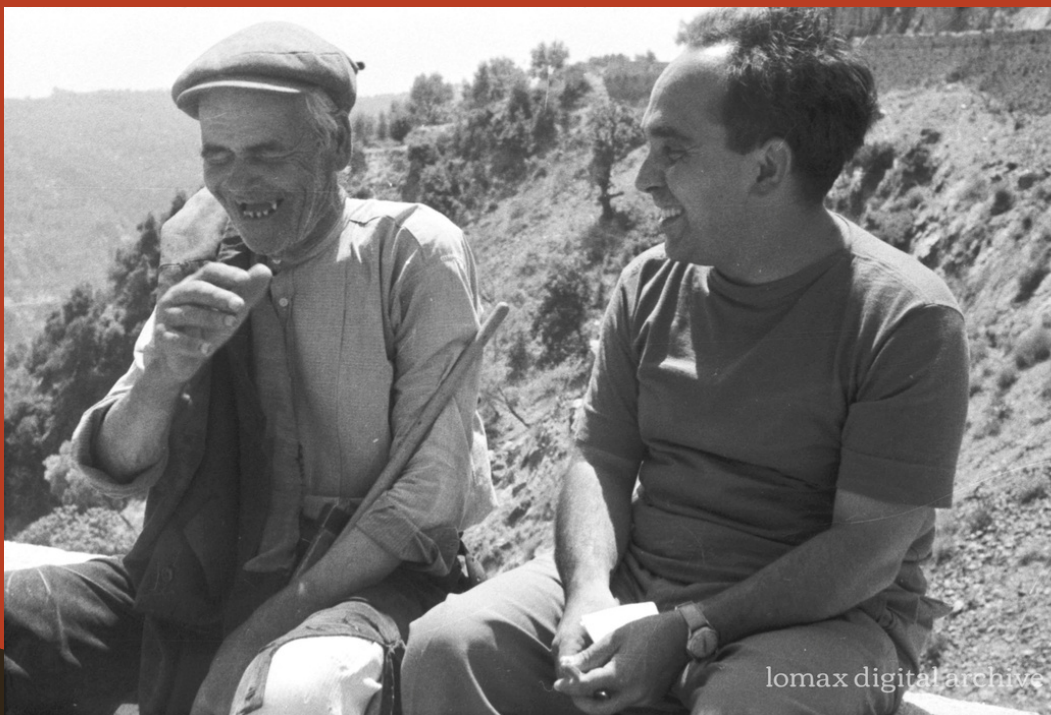
Cette création nécessitera l'acquisition d'autres matériels afin de parfaire notre connaissance tant du personnage que de son travail. Nous continuerons pour ce faire notre collaboration avec l'Archive Ernesto de Martino de Sesto Fiorentino, les archives d'ethnomusicologie de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le Fond Roberto Leydi de la Phonotèque Nationale Suisse.

Pendant cette période de création, nous prévoyons également au moins un voyage voire deux, là où persistent les traces de passage de Lomax et Carpitella. Pour ce faire nous nous intéressons au dispositif d'échange Erasmus.

Le travail exécuté jusqu'à présent par Lorenzo Valera et Laïla Sage de proposition des morceaux et d'harmonisation prendra une dimension plus collective. Pour cette création, leur rôle sera cette fois-ci de porter du matériau brut qui sera ensuite élaboré avec l'ensemble du groupe sur la base d'écoutes des enregistrements de Lomax, ainsi que d'autres collectages recueillis dans les mêmes zones, et de lectures partagées. Cette méthode de travail permettra une appropriation et une connaissance diffuse du personnage et de son approche politique et humaine du chant de tradition orale et permettra une construction plus incarnée et partagée du spectacle.

L'ouverture

à de nouvelles collaborations artistiques

Ce désir de nouvelles collaborations et d'élargissement des horizons s'expriment de la même façon sur le plan artistique : après cinq années de travail approfondi tant sur le répertoire que sur la matière vocale de Curmaia, Laïla SAGE et Lorenzo VALERA ont ressenti le besoin urgent de donner à leur musique un retentissement plus large : élargir le groupe signifie occuper d'autres scènes, apprendre travailler avec des outils techniques pour amplifier nos spectacles sans en dénaturer le son brut, déplacer le répertoire en y introduisant des éléments de métissage grâce à l'apport des musicien.ne.s qui prendront part au projet.

Tout en préservant l'identité traditionnelle des chants, la Compagnie manifeste aujourd'hui son souhait de leur insuffler une dimension plus créative et ouverte, de leur donner plus de relief grâce à la présence des percussions et de l'accordéon.

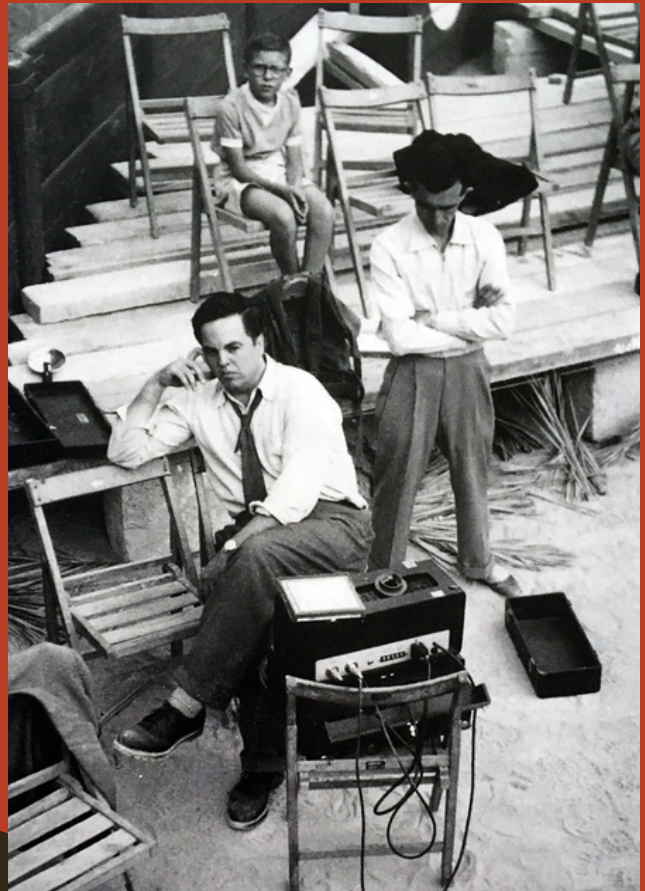
L'intérêt de l'équipe pour les musiques issues de différentes aires culturelles, mêlé au désir d'expérimenter des formes de création puisées dans un répertoire traditionnel, les a conduit à faire le choix de travailler avec deux instruments : **l'accordéon diatonique**, joué dans différentes aires régionales européennes ; **les percussions** avec un set plus large et des éléments rythmiques nouveaux, dans le but d'élargir le paysage sonore et de donner un ancrage plus moderne au répertoire.

La constitution du quintet

Le choix d'un percussionniste, Florian Huygebaert et d'un accordéoniste, Timothée Le Net

Nous avons décidé de poursuivre la riche collaboration avec **Florian Huygebaert** pour différentes raisons. Percussionniste virtuose et reconnu de la scène traditionnelle (La Machine, Le Sextet à Claques, Zlabya, Ormuz, Petit Piment..), Florian suit depuis plusieurs années le parcours du groupe Curmaia. Cette connaissance a permis, autour de l'enregistrement de l'album, un jeu complice et riche entre les voix et les percussions.

Florian connaît et pratique depuis plusieurs années les codes de différentes cultures musicales, du jazz à la musique afro-cubaine, aux danses du Poitou. Son approche curieuse et en même temps respectueuse des formes traditionnelles confère à ses propositions musicales la richesse et l'originalité que nous attendons, tout en maintenant un lien fort avec les racines d'un territoire. En outre, Florian vient de parfaire sa formation vocale avec Emmanuel Pesnot, ce qui permettra au groupe d'élargir ses possibilités vocales.

A l'accordéon, nous avons choisi de collaborer avec **Timothée Le Net**, protagoniste de la scène traditionnelle, musicien polymorphe au jeu virtuose, passionné et d'une extrême finesse. Timothée n'est pas seulement formé à l'accompagnement, il est aussi arrangeur et compositeur et, au delà de la richesse musicale et humaine de sa participation au groupe, son apport sera fondamental pour toute la phase de création et d'arrangement du projet. Timothée chante également, et cela sera précieux pour élargir notre palette de chant.

Jusqu'à très récemment, le fonctionnement de Curmaia s'est concentré autour d'une dimension vocale. À partir d'un collectage, nous avons produit des harmonisations à plusieurs voix, en cherchant à rester fidèles aux codes esthétiques du contexte culturel d'origine du chant, et selon les cas, en s'en éloignant volontairement pour explorer des formes d'hybridation.

Aux instruments musicaux, (guitare, accordéon, percussions et flûtes joués par les membres du trio) nous avons donné le simple rôle d'accompagnement, mais qui ne reflétait pas le travail de recherche sur l'émission vocale en constante évolution.

Calendrier prévisionnel de création

Janvier 2023 : premier temps de rencontre de l'équipe artistique à Henrichemont. Discussion sur les méthodes de travail, arpentages et écoutes pour commencer à se familiariser au large travail de collectage de Lomax en Italie.

Janvier-avril 2023 : travail de recherches.

Résidence 1: du 21 au 26 mai 2023 (la Saillante, Saillant) :

Sur la base des recherches et des écoutes réalisées par l'ensemble du groupe, cette première résidence sera consacrée au choix, à l'analyse, harmonisation à plusieurs voix et l'arrangement de morceaux collectés par Lomax et Carpitella pendant leur voyage italien.

Résidence 2 : 25 - 30 septembre 2023 (le Hangar, Revest des Brousses) :

Il s'agira de réfléchir à la façon dont proposer les chants à l'intérieur d'un parcours reprenant en partie le voyage effectué par Alan Lomax et Carpitella et les anecdotes qui nous sembleront les plus pertinentes avec notre propos.

Résidence 3 : 30 octobre - 3 novembre 2023 (TCAP 21, Niolon)

Cette troisième résidence sera consacrée au travail sur les voix, avec l'accompagnement de Manu Théron.

Résidence 4 : 21 - 26 novembre 2023 (Le Pic Télémaque, Marseille)

Cette résidence aura pour objectif d'élaborer la mise en scène du spectacle dans une forme plus organique de représentation, impliquant les musicien.ne.s dans l'élaboration d'un flux narratif plus fluide et efficace grâce au dialogue entre les textes chantés, le parler explicatif et l'élément purement musical.

Résidence 5 (15 - 19 janvier 2023, Le Chantier, Correns)

Une autre résidence sera nécessaire pour travailler avec un technicien son afin d'élaborer une nouvelle configuration technique qui permette aux voix et aux instruments de cohabiter.

Résidence 6 (mars 2024, Cité de la Musique, MARSEILLE)

La dernière résidence sera dédiée notamment à la réalisation d'un teaser vidéo. L'ensemble de l'équipe travaillera le nouveau répertoire créé ainsi que la mise en scène du spectacle, en vue de la création à l'issue de la résidence. Il sera sans doute nécessaire à ce stade d'avoir la présence d'un regard extérieur pour donner une vraie cohérence à l'ensemble du travail effectué tout au long de cette année.

Laïla Sage - direction artistique, chant

Voyageuse du monde, elle se nourrit avec passion et insatiable curiosité des traditions musicales des pays où elle a vécu. En Italie, où elle s'installe pendant 9 ans, elle redécouvre la tradition polyvocale populaire et participe pendant plusieurs années à la chorale Voci di Mezzo dirigée par le Maestro Angelo Pugolotti, élève de Giovanna Marini. A Valparaíso (Chili), elle travaille à la construction d'un spectacle avec des femmes victimes de violences conjugales. Co-fondatrice et co-directrice artistique de la Compagnie Terracanto, elle est investie dans différents spectacles autour du chant populaire, de son histoire et de ses modalités vocales (Curmaia, Voix d'Italie, Voix Migrantes,...). Formée notamment par Emmanuel Pesnot, Alexandre Del Perugia, Suzanne Wein du Roy Hart, elle continue de se passionner plus largement aux usages communautaires, thérapeutiques et sociaux de la voix et donne régulièrement des ateliers de chant polyphonique à des adultes, enfants et personnes porteuses de handicap.

Lorenzo Valera - direction artistique, chant guitare

Il construit ses premières armes vocales avec le Maestro Angelo Pugolotti dans l'association Voci di Mezzo qu'il contribue à fonder et avec laquelle il participe à de nombreux concerts en Italie et à l'étranger. Chercheur insatiable, il approfondit les techniques et les répertoires polyphoniques régionaux avec, entre autres, Giovanna Marini et Emmanuel Pesnot. À partir de 2011, il commence à transmettre ces chants, en tant que formateur, à l'occasion de cours hebdomadaires et des dizaines de stages intensifs en Italie, France et Suisse.

Co-directeur artistique de la compagnie Terracanto, il est auteur de plusieurs spectacles, émissions radio et conférences chantées proposant une histoire alternative de l'Italie à travers les chants de tradition orale.

Audrey Peinado - chant, percussions

Chanteuse au sein de plusieurs formations de chants et musiques populaires, italiennes, provençales ou plus largement occitanes. Pour approfondir sa pratique artistique, elle se forme, pendant plusieurs années à la pratique du chant populaire et à sa transmission auprès d'Emmanuel Pesnot, Manu Théron, Henri Maquet, Francesca Breschi et bien d'autres auprès de qui elle s'abreuve de savoirs. En 2012 et 2013, elle suit la formation de chant et pédagogie du chant de Martina Catella aux Glottes Trotters. Elle est actuellement présente et active dans le milieu du spectacle vivant traditionnel du sud de la France. Elle propose des ateliers réguliers ou des stages ponctuels visant au partage d'un répertoire et/ou la création de projets amateurs (conservatoire pays d'Arles, Ostau Dau Pays Marselhes, université occitane de Laguépie, FAMDT Ardèche...).

Chanteuse de Calendau, Madalena, Curmaia, Tan que li siam, le Chant des grenouilles.

Florian Huygebaert - percussions

Né le 18 novembre 1987 près de Lille Florian Huygebaert passe son enfance dans un milieu familial où la pratique de la danse et de la musique populaire sont omniprésentes. C'est au conservatoire de Lille que Florian va opter définitivement pour les percussions afro-cubaines et la batterie jazz. Médaillé dans les deux disciplines, il poursuit en parallèle sa route de musicien dans divers formations musicales et se spécialise plus spécifiquement dans l'accompagnement à la percussions au sein de groupes de musiques traditionnelles Françaises (La Machine, Le Sextet à Claques, Zlabya, Ormuz, Petit Piment...) Sa curiosité l'emmène également à se passionner et à intégrer des projets de styles et de répertoires musicaux différents (La Pata Negra (salsa cubaine), Itak (Pop Rock), Trio Transatlantico (Amérique du Sud / Flamenco) Kosia Brada Orkestar (Musiques Balkaniques)...

Timothée Le Net - accordéon diatonique

Musicien, compositeur, interprète, Timothée Le Net évolue dans un univers musical onirique et lucide. Enfant, il baigne dans un tourbillon musical, situé quelque part entre les riches musiques traditionnelles d'Europe et les racines denses du chant choral. C'est de ce terreau bigarré qu'il nourrit sa composition. Depuis la sortie d'un premier album en 2010, L'horloge ivre, il n'a cessé de surprendre par une proposition artistique singulière où l'accordéon trouve une place nouvelle et narrative. Voici quelques références phonographiques représentatives de son univers musical : Le bénéfice du doute, Timothée Le Net Quartet, Le Quatuor Poisson Chat et plus récemment Transhumance, duo actuel avec le clarinettiste Meriadeg Lorho-Pasco.

Terracanto

Historique de diffusion

- Festival Les Vents de Vilaine, Cancale (35)
- Eyguières (13)
- La Machine pneumatique, Marseille (13)
- Pellafol, St Sébastien (38)
- Festival les Suds, Arles (13)
- Barles (04)
- L'école buissonnière, Montjustin (04)
- Correns (83)
- Institut culturel italien, Marseille (13)
- Manifesten, Marseille (13)
- Théâtre, Rians (83)
- Fabbria Curone, ITALIE
- Festival Zéphirin, Roquebilière (06)
- Poul Redou (29)
- Saint Rivoal (22)
- Douarnenez (29)
- Rochefort en terre (56)
- La Maison du Chant, Marseille (13)
- Bédoin (84)
- Fête de la Musique, Oraison (04)
- Festival les Italiennes de Clisson (44)
- Festival Polyphonies en Bouriane, Milhac 46
- Festival Passeurs d'humanités (06)
- Opéra Grand Avignon (84)

La Compagnie Terracanto

Depuis de nombreuses années et dans de multiples contextes, la compagnie Terracanto, dirigée par Laïla Sage et Lorenzo Valera, expérimente des pratiques populaires de transmission des chants de tradition orale à travers des concerts, ateliers, conférences chantées, podcasts.

Partager les codes et les histoires de ce savoir collectif, de ce langage commun, permet de créer des liens entre le passé et notre présent, de véhiculer des valeurs, et des imaginaires, de produire des occasions collectives de rencontre, une re-crédation de communautés éphémères. La base de cette transmission est une recherche méticuleuse des sources originales, dans le but de mettre en valeur les modalités vocales spécifiques aux différents répertoires régionaux, les codes d'harmonisation, la fonction des chansons dans leurs contextes originaux.

Direction artistique :

- Laila Sage : laila@terracanto.org - 07 81 13 03 61
- Lorenzo Valera : lorenzo@terracanto.org - 06 03 50 52 79

Administration / Production :

- Louise Migné : production@terracanto.org - 07 83 56 65 11

Technique :

- David Fauci : david_fauci@hotmail.com - 06 83 42 09 08

Media

www.terracanto.org

Terracanto

Terracanto Millevoci

Curmaia

