

Mulattera

Là où vivent les chansons

TERRACANTO
L'OISEAU AUX MILLE VOIX

Un projet porté par la Compagnie Terracanto

Mulattera, là où vivent les chansons

« 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, est 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, chanteurs et chanteuses, parcourront à rebours pour retrouver le goût et le sens de la communauté de ces chants anciens et puissants, arrivés jusqu'à nous dans leur matière brute, pour les faire nôtres, pas après pas.

Distribution

Guillaume Rigaud - accordéon diatonique

Florian Huygebaert - percussions

Audrey Peinado – chant

Laïla Sage – chant

Lorenzo Valera – chant

Valentin Turcan - technicien son

Mulattera, le projet

Entre 1954 et 1955, le chercheur Alan Lomax et l'ethnomusicologue Diego Carpitella arpentent la péninsule italienne pour y capturer les chants de tradition orale du monde paysan sur le point de disparaître. Avec un énorme magnétophone chargé sur un fourgon, ils parcourent la péninsule de long en large, enregistrant 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".

A l'occasion du 70ème anniversaire de cette étude de terrain devenue légendaire, et pour sa nouvelle création, la Compagnie Terracanto a fait le choix d'explorer ce patrimoine tombé dans l'oubli. Raconter ce voyage en réinterprétant certains des morceaux capturés et en utilisant les notes prises pendant ce voyage, pleines d'anecdotes, d'impressions et de réflexions, est une façon de rendre hommage à la complicité humaine et politique qui, au delà de l'affinité artistique, lie depuis des années la Compagnie Terracanto à cet incroyable explorateur de cultures et à ses méthodes de recherche si peu conventionnelles.

Fruit d'un long travail de recherche, 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.

Le projet est enrichi de précieux enregistrements de terrain que Terracanto a accumulé ces dernières années, fouillant de-ci de-là les stands de disques, les archives sonores publiques et privées comme 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 Phonothèque Nationale Suisse.

Mulattera, une nouvelle équipe

Après cinq années de travail approfondi, tant sur le répertoire que sur la matière vocale du trio Curmaia formé avec Audrey Peinado, Laïla Sage et Lorenzo Valera ont ressenti le besoin urgent de donner à leur musique un retentissement plus large. Elargir le groupe permet non seulement d'occuper d'autres scènes, mais également d'apprendre à travailler avec des outils techniques pour donner une autre ampleur aux spectacles sans en dénaturer le son brut, déplacer le répertoire en y introduisant des éléments de métissage.

L'ouverture du processus créatif aux musiciens a permis d'intégrer la partie instrumentale à la dimension vocale, dans un seul et unique parcours et ce de manière organique. L'analyse collective de chaque collectage, accompagnée par l'étude du contexte et de ses codes originaux, a précédé chaque nouvelle forme.

L'intérêt de l'équipe pour l'hybridation des cultures musicales, mêlé au désir d'expérimenter des formes de création puisées dans un répertoire traditionnel, a conduit à faire le choix de travailler avec deux instruments : l'accordéon diatonique d'une part; 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 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 passé et présent, véhiculer des valeurs et des imaginaires, produire des occasions collectives de rencontre : une re-crédation de communautés éphémères. La base de cette transmission est une recherche méticuleuse de 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.

Laïla Sage - direction administrative, chant

Voyageuse, 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

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 chante dans 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 diverses 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)...

Guillaume Rigaud - accordéon diatonique

C'est en tant que multi-instrumentiste que Guillaume Rigaud s'implante dans le domaine de la musique traditionnelle. Originaire du Var, il démarre son parcours par l'accordéon diatonique et le galoubet, avec lesquels il participe à diverses formations. Jeune, il joue dans différentes formations de bal et apprend avec Jean-Louis Todisco, Miqèu Montanaro, Pascal Seixas, Fabrice Gaudé, Baltazar Montanaro et bien d'autres. Aujourd'hui, il est également référencé comme joueur de cornemuse dans le Var et enseignant au conservatoire intercommunal de la Provence Verte. Créateur de la compagnie Aouta en 2014, c'est en tant que directeur artistique qu'il s'investit dans divers spectacles de la compagnie qui font encore aujourd'hui des tournées avec succès. Depuis ses débuts, il écrit ou arrange la musique dans la plupart des projets dont il fait partie et continue à mener les instruments traditionnels dans une dynamique actuelle.

Contacts

Direction administrative et artistique :

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

Administration / Production :

production@terracanto.org

Media

www.terracanto.org

Terracanto

Terracanto Millevoci

Curmaia

