

Transhumances – création 2018

Le spectacle

Ce spectacle musical met l'accent sur la place du chant dans les actes de la vie quotidienne.

A Hue et à Dia nous invite à lire dans toutes les traditions musicales le quotidien des vies ordinaires dans ce qu'elles ont de plus vivant, de plus vivifiant à offrir.

Une invitation à vivre le quotidien sans la routine, l'ordinaire sans l'ennui.

A Hue et à Dia nous transporte dans une traversée sonore à travers les frontières, à travers le temps, dans un mouvement à travers soi.

Chants traditionnels et compositions originales forment des tableaux mouvants, colorés, puissants, parfois tourmentés.

La voix comme bulle d'air, soupape. Un espace de liberté.

"Transhumances" est un spectacle composé d'une quinzaine de morceaux et d'une durée d'1H15 environ. Il constitue dans sa démarche, le prolongement de notre premier spectacle, avec une approche musicale de plus en plus personnelle.

Interprètes :

Elsa Bader

Julie Fandi

Alexandrine Guedron

Leila Harmi Meistermann

Claire Robert

Metteur en scène : Roberto Graiff

Création lumière : Eric Trépin

Création son : Romain Muller

Soutiens : DRAC, Strasbourg Eurométropole, Le Point d'eau (Ostwald)

Le spectacle a été joué pour la première fois à l'automne 2018, à la salle du Point d'Eau à Ostwald, suite à une résidence dans ses locaux.

Le chant ancré dans le quotidien

A travers ce nouveau spectacle, nous voulons faire transparaître à notre manière, le profond ancrage du chant dans la vie quotidienne. Depuis des siècles, le monde rural est rythmé par les saisons, et les chants à leur tour suivent ce rythme saisonnier.

Les chants traditionnels rythment le souffle, ils donnent la cadence, estompent les distances, ouvrent des parenthèses où s'engouffrent peines et douleurs, rêves et errances.

Nous choisissons des chants qui agissent en nous en profondeur. Nous nous les réapproprions, nous les transformons, nous y mêlons nos compositions et nos improvisations.

Le plongeon dans ces mélodies, dans ces rythmes est intense, revivifiant, pour nous comme pour le spectateur. Des pépites de vies qui éclaboussent à grands coups de tambours, à grands coups de voix, à grands coups de silences, celles et ceux qui y sont perméables.

Ces chants inondent l'espace pour faire place à la joie. Ils sont l'expression de vie par excellence.

La transmission orale

Pour nous, il est essentiel que ces chants racontent une histoire. Nous les choisissons pour ce qu'ils nous évoquent, par les mélodies, les paroles, les rythmes. Ils résultent souvent d'une rencontre et nous les apprenons le plus possible par transmission orale.

C'est un morceau de vie, une part de culture qui nous est livré à travers chaque chant. Un bien précieux.

Pour ce spectacle, nous avons rencontré des hommes et des femmes de pays et de cultures très différentes. Cette transmission crée des échanges qui nous enrichissent au delà du chant lui-même.

Merci à :

Joro Raharinjanahary

Musicien, chanteur malgache. Il nous a accompagné dans l'approche des rythmes malgaches complexes et notamment dans l'apprentissage du chant "Ranandria".

Ameel Albarwe

Chanteur kurde irakien, Ameel Albarwe est l'un des derniers ambassadeurs de la liturgie araméenne. Il nous a transmis "Solave", un chant traditionnel araméen.

Damien Schmutz

Percussionniste spécialisé dans les percussions indiennes, il nous a initié au konakol, rythmiques indiennes produites au son de la voix, que nous avons intégré à un chant albanais "Jarnana".

Nous remercions également Svetlana Spajic, Iryna, Eterne Ndicunguye, Kristina Hajdari, Shemsie Budurri, Athina et Liljana Malocaj, pour leur aide, le temps passé pour l'apprentissage de morceaux et la prononciation de leur langue maternelle.

La mise en scène

Roberto Graiff, chanteur, danseur, metteur en scène, a conduit la mise en espace de ce spectacle. C'est aussi lui qui nous a transmis le chant italien "Nenella".

Le travail que nous avons effectué avec lui a pour point de départ l'envie de mêler voix et mouvement. Petit à petit, Roberto Graiff nous a aidées à tisser des liens entre les morceaux, à bâtir une trame, créant une atmosphère à la fois douce et singulière, évoquant avec poésie le quotidien des femmes. Car dans de nombreuses sociétés, ce sont les femmes qui tissent, qui organisent la vie de tous les jours.

Contenu musical

Chants traditionnels réarrangés

Structure différente des versions originales connues. Réarrangement basé sur plusieurs morceaux ou thèmes liés à une improvisation vocale, une séquence rythmique.

Compositions polyphoniques

Chants sans paroles ou créés dans un langage imaginaire.

Improvisations

Créées en instantané, ces chansons se composent au gré des émotions des chanteuses et de celles du public. Basées sur les "circle songs", on y reconnaîtra parfois des sons articulés, parfois des mots ou des nappes sonores.

Percussions

Les créations vocales sont pour certaines accompagnées de percussions instrumentales et corporelles.

Tambour malgache, darbuka, kayamba, bendir, daf, claves, clochettes, bouteille, corps tout entier... Avec l'aide précieuse de Joro Raharinjanahary, nous avons également conçu une plaque de percussion pour pieds, afin d'accompagner par la danse les rythmes de plusieurs morceaux.

Présentation du groupe

A Hue et A Dia est un groupe vocal composé de cinq chanteuses dont la volonté est de revisiter des chants traditionnels de différentes régions du monde.

En phonétique, l'expression [a y e a dja] fait à l'oreille l'effet de phonèmes d'une langue étrangère. C'est pourtant bien une expression de la langue française.

Les chants choisis par A Hue et à Dia sont à l'image des multiples cultures qui se côtoient dans notre quotidien.

Loin d'une interprétation puriste du répertoire traditionnel, le groupe A Hue et à Dia arrange et agrmente les chants d'improvisations, de percussions instrumentales et corporelles pour trouver la justesse de son langage. C'est une couleur intemporelle et inédite qui teinte alors les mélodies et porte les textes.

Qu'ils nous viennent des champs de manioc ou des champs de blé, beaucoup de chants traditionnels nous viennent des femmes et des hommes qui partout dans le monde se donnaient du cœur à l'ouvrage en vibrant ensemble aux sons de leurs voix.

Parcours du groupe

C'est autour de l'improvisation que les chanteuses se retrouvent en 2011. Pas de paroles, mais la voix comme vecteur d'émotions et d'énergie. Les "circle songs" sont un mode d'improvisation qu'elles affectionnent, puisant leur inspiration dans les influences musicales de chacune.

Aller à hue et à dia, c'est aller alternativement dans des directions opposées. A l'instar des charretiers d'autrefois, A Hue et à Dia trouve son chemin en allant d'une direction à l'autre, s'immergeant dans l'univers de l'une puis de l'autre.

Très vite vient l'envie aux chanteuses de mêler leurs improvisations à des chants traditionnels, afin de puiser de la matière sonore dans différents creusets culturels.

Très attirées par les musiques des Balkans, elles partent en 2013 à Belgrade pour y travailler avec Svetlana Spajic, chanteuse serbe de renom et passeuse des traditions vocales des régions frontalières serbes et bosniaques. Cette rencontre déterminante pour le groupe fera naître le désir d'approfondir la démarche : apprendre des chants traditionnels par voie orale, au gré des rencontres, et se les réapproprier.

Depuis 2013, le répertoire s'est étoffé suite à la rencontre avec des chanteuses et chanteurs d'origine roumaine, turque, malgache, irakienne, italienne... l'improvisation reste présente dans la démarche artistique du groupe et des compositions voient le jour.

Les interprètes

Les chanteuses d'A Hue et à Dia ont des parcours musicaux très contrastés, dans des styles aussi variés que la musique classique, le jazz, le reggae, les musiques traditionnelles. Elles empruntent des chemins différents : académique, autodidacte, instrumental, vocal. Que ce soit à la voix ou sur un instrument, toutes ont un jour fait l'expérience de l'improvisation.

Et c'est bien à *hue et à dia* que la cohérence se construit : grâce aux particularités de chacune, des matières sonores émergent et s'équilibrent en contrastes.

Ateliers autour du spectacle

A Hue et à Dia propose d'animer des ateliers de découverte de la voix. Ces ateliers s'adressent à tous les publics.

Nous proposons de mener des ateliers de 8 à 12 participants, composés, soit d'un public d'enfants, soit d'adultes et adolescents de plus de 14 ans.

Aucun prérequis, ni en chant ni en improvisation n'est nécessaire pour participer aux stages.

Les groupes se composent de personnes ayant envie de chanter en groupe et de faire quelques pas dans l'improvisation vocale.

Dans le plaisir de faire se rencontrer nos voix, nous nous aventurons avec les participants dans l'exploration de sons, loin d'un souci de performance vocale. Nous proposons des jeux de croisement entre rythme et harmonie, pour jouer avec la palette sonore de chacun.

Une part importante des exercices est consacrée à l'acquisition d'une attitude d'écoute appropriée.

Nous abordons rapidement l'anatomie de l'appareil phonatoire grâce à une modélisation pop-up très ludique.

Nous transmettons des chants traditionnels d'origines diverses, en polyphonie, et pouvons y intégrer des moments d'improvisation.

Nous pouvons utiliser en groupe la technique des "circle songs", improvisations basées sur la superposition de petites phrases musicales répétitives. Nous jouons avec les participants à être tour à tour improvisateur, chef d'orchestre, spectateur, soliste.

Cette intervention, menée habituellement en binôme se prête à différents formats, allant de l'initiation (1h30) à la formation plus complète (24H réparties selon les besoins sur 12 séances de 2H) ou sous forme de stage avec 4 jours de formations de 6H.

Quelques dates passées

Artopie, Meisenthal (57), 9/12/18
Adagio, Thionville (57), 10/11/18
Point D'Eau, Ostwald (67), 27/10/18
Heliodome, Cosswiller (67), 18/03/18
Uhrenmuseum, Püttlingen (DE), 17/03/18
Sarreguemines (57), 18/12/17
L'Evasion, Sélestat (67), 24/11/2017
PréO, Oberhausbergen, 09/12/2016
Festival Goul'Matey, Orbey, 21/05/16
Héliodome, Cosswiller, 16/04/16
CafA'Sol, Niederbronn, 09/04/16
L'Adagio, Thionville, 01/03/16
Fossé des Treize, Strasbourg, 12/12/15
Festival des Paysages, Sarre-Union, 19/06/15
Café Mut', Dangolsheim, 12/06/15
MAOG, Lyon, 09/05/15
Café Vélo, Grenoble, 07/05/15
Remue-Méninges, Saint-Etienne, 06/05/15
ArtOpie, Meisenthal, 01/05/15
Espace Django Reinhardt, Strasbourg, 17/04/15
Festival Giboul, Strasbourg, 09/04/15
Eté cour été jardin, Taps Scala, Strasbourg, 11/07/2014
Festival Harena, PréO à Oberhausbergen, 28/06/2014
Festival Strasbourg Méditerranée, Strasbourg, 03/12/13
Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg, 09/09/2013
Espace Culturel, Truchtersheim, 23/06/2013
Foire Eco Bio, Colmar, 12/05/2013
Festival Stimmen, Lörrach (Allemagne), 14/07/2012
Galerie Stimultania, Strasbourg, 01/06/12
Forum Social, Guebwiller, 17/03/2012
Festival Strasbourg Méditerranée, Strasbourg, 12/2011

Pour nous retrouver

Association Zakoté,
1 Place des Orphelins
67000 STRASBOURG
<https://www.facebook.com/ahueetadia/>
www.ahueadia.com
ahue.adia@gmail.com

Contacts :

Diffusion : Alexandrine Guedron (06 13 26 06 59)
Administration : Elsa Bader (06 76 65 41 64)
Technique : Leila Harmi (06 63 93 00 26)