

Ladislava

Histoires de la musique tzigane

Avec : Emmanuelle LOMBARD – Clarinette, chant et récit
Olivier LOMBARD – Guitares

Spectacle musical tout public à partir de 6 ans.
Durée 50min.

Chers professeurs,

Vous vous apprêtez à aller voir le spectacle de **LADISLAVA** : *Histoires de la musique tzigane*, avec vos élèves. Afin de les préparer au mieux, veuillez trouver dans ce dossier des outils pédagogiques ainsi que des pistes de réflexion à aborder avec eux en amont et en aval de la représentation. Ces outils sont adaptés à toutes les tranches d'âges. Parce que l'accès à la culture est essentiel pour permettre aux enfants et aux jeunes de grandir et de s'épanouir, nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à vos élèves, un excellent spectacle.

NB : la totalité des extraits musicaux proposés sont trouvables sur Youtube.

Les artistes

Emmanuelle – Clarinette, chant et récit

Après dix années d'étude de la clarinette dans une école de musique vosgienne, le bac en poche, Emmanuelle entre au Conservatoire de Nancy ainsi qu'à l'Institut de Musicologie de l'Université de Lorraine où elle décroche un Master de recherche. Passionnée par la musique traditionnelle d'Europe de l'Est, la culture gitane et la vie de bohème, c'est naturellement qu'elle se tourne vers la musique klezmer. Auparavant enseignante, elle partage aujourd'hui son temps entre les nombreux concerts qu'elle donne en France et à l'étranger.

Olivier – Guitares

Originaire de la Meuse, Olivier débute l'apprentissage de la guitare à l'âge de onze ans. Il entre au Conservatoire de Nancy quelques années plus tard, où il découvre la contrebasse. Il a été soliste dans l'orchestre de chambre World Music Orchestra, mais également première contrebasse soliste au sein de l'orchestre symphonique de Thionville. Ce musicien complet, touche-à-tout et ouvert à tous les styles – Baroque, Jazz manouche mais aussi Métal – compte plus de 450 concerts à son actif et est toujours prêt pour de nouvelles expériences.

Ladislava

C'est en 2011 qu'Olivier et Emmanuelle se rencontrent au Conservatoire de Nancy. Au départ simples amis, ils apprennent à découvrir l'univers musical de l'autre, ce qui les amène tout naturellement à jouer ensemble. En 2014, ils décident de créer leur propre spectacle sous le nom de Ladislava, dans lequel ils content l'histoire de la musique tzigane.

Discographie :

2015 - *Souvenez-vous* (album de compositions inspirées de la musique tzigane, mais comprenant également d'autres influences : classique, chanson, rap ou encore électro)

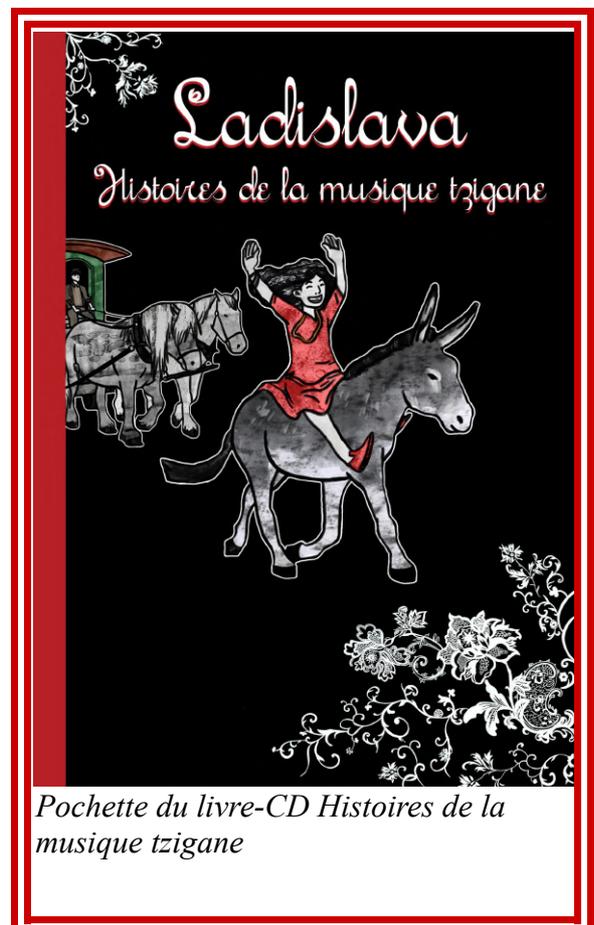
2015 - DVD live chez Paulette (54)

2017 - *Histoires de la musique tzigane* (livre-cd relatant les voyages de la jeune Ladislava, avec les musiques jouées en concert)

2018 - DVD live au Théâtre de la Halle aux blés

2021 - Troisième album en préparation

Pour en savoir plus sur nous et notre spectacle, n'hésitez pas à regarder notre reportage : il vous suffit d'entrer « Ladislava - reportage » dans le moteur de recherches Youtube !

Descriptif du spectacle

Le spectacle que nous proposons consiste en une succession de différents tableaux, représentant les différentes étapes du voyage de la jeune Ladislava. Chaque tableau débute par la projection d'une séquence en film d'animation, sur laquelle Emmanuelle conte l'histoire de la jeune fille, et se poursuit avec les morceaux musicaux. Aussi, chacun de ces tableaux met en avant un style de musique particulier lié à la culture tzigane (**marqué en gras**).

Synopsis

Introduction : Tout commença au début du premier millénaire. Des populations qui habitaient le nord de l'Inde furent expulsées de leur pays. On les considérait comme étrangères. Ces personnes furent appelées les « tzigane ». Ce spectacle raconte l'histoire de Ladislava, jeune fille tzigane emportée dans cet exil.

Tableau 1 : Tout d'abord, Ladislava et sa famille traversèrent les pays du Moyen-Orient : Pakistan, Iran, Turquie et même Palestine. C'est ici qu'elle rencontra Abraham, jeune garçon juif. Chacun fit découvrir à l'autre les chants de son pays. De ce mélange entre la culture tzigane et la culture juive est née la musique dite **Klezmer**.

Tableau 2 : Au bout de plusieurs mois de voyage, Ladislava et sa famille atteignirent l'Europe de l'Est, et plus précisément, la Macédoine. Et, force d'échanges avec les populations locales, émergea ce que l'on appellera plus tard la **musique tzigane des Balkans**.

Tableau 3 : Le voyage continue et Ladislava arrive en Slovénie. Elle repense parfois à la chanson *Der Rebbe Elimelech* que lui chantait sa maman.

Tableau 4 : Ladislava grandit. Elle arrive en France pendant les années 1930. Une nouvelle musique afflue des États-Unis : le jazz. Et comme on aime à mélanger les genres et les origines, il se marie à la musique tzigane pour donner le **jazz manouche**.

Tableau 5 : Année 1958, Ladislava découvre les **grands chanteurs français** tels qu'Édith Piaf, Georges Brassens, Yves Montand, et s'amuse à reprendre leurs plus grandes chansons sur des rythmes tziganes...

Tableau 6 : Le 30 septembre 1998, Ladislava se rend dans un cinéma pour y découvrir **les films d'Emir Kusturica**, réalisateur serbe qui a beaucoup parlé des tziganes et de leurs musiques dans ses films.

Epilogue : Et demain, la petite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d'autres chemins. Mais on a encore toute la nuit pour danser !

Objectifs pédagogiques

Ce spectacle est soutenu par un projet éducatif mettant en avant plusieurs intentions éducatives essentielles au développement et à l'épanouissement de l'enfant et du jeune :

- Favoriser chez lui les valeurs de solidarité et de respect
- L'encourager à la tolérance et à l'acceptation de la différence
- Lui ouvrir l'esprit vers d'autres cultures que la sienne.

Nous souhaitons également, au travers de ce spectacle, lui faire découvrir des styles musicaux, et plus largement, des modes d'expression artistique qui ne lui sont pas familiers.

Activités et pistes de réflexion en lien avec le spectacle

o primaire o collège o lycée

Avant la représentation

1) Les attentes

o **L'avant/après** : après avoir plié une feuille en deux, écrire le titre du spectacle sur la partie supérieure du pliage et dessiner ce qu'on s'attend à voir. Après la représentation, reprendre sa feuille, l'ouvrir et dessiner ce qu'on a vu sur scène : les décors, les personnages... On peut ensuite comparer les deux dessins.

ooo **L'échange** : à partir du titre, de l'affiche ou du texte de présentation : que s'attend-on à voir sur scène ? De quoi parlera le spectacle ? Quels sont les champs lexicaux dominants du texte ? Quel est le niveau de langue utilisé ? Trouver dans le texte la phrase qui donne la clef du spectacle...

oo **Le vocabulaire** : rechercher les mots liés au monde du spectacle (comédien, musicien, technicien, scène, coulisses, côté jardin, côté cour...) Quels sont les différents types de spectacles qui existent ? (cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets...) Et les différents styles de musiques que l'on peut écouter en concert ? (classique, jazz, rock, métal, variété, musique traditionnelle...)

o **Les musiciens** : quel a été leur parcours ? Quelles sont les différentes études possibles dans le monde de la musique ? (écoles de musique actuelles, conservatoire, études universitaires...) Parler des différents mode d'apprentissage (avec un professeur, des leçons, des exercices / en autodidacte, transmission orale du savoir...)

ooo **Un film-documentaire** à voir en tout ou partie : *Latcho Drom*, de Tony Gatlif,

qui raconte également l'histoire de la musique tzigane.

2) Les moyens d'expression

○ Expression corporelle : écouter et suivre la musique (douce, rapide, atonale...) avec son corps, quel état / émotion la musique inspire-t-elle ? Comment dessine-t-on cet état avec son corps ? Possibilité d'ajouter la consigne de la statue : dès que la musique s'arrête, on ne doit plus bouger.

○○○ Les instruments de musique : quelles sont les différentes familles d'instruments ? À quelle famille appartient la clarinette ? (vent). En quelle matière est-elle faite ? (bois - ébène). Quels en sont les grands représentants ? (Benny Goodman, Michel Portal, Israël Zohar, Yom...) Dans quels styles peut-on la retrouver ? (classique, jazz, musiques tzigane...) Idem pour la guitare. (cordes - bois - Carlos Santana, Jimmy Hendrix, Django Reinhardt... classique, jazz, rock, métal...) Citer différents types de guitares (basse, acoustique, électrique, classique, sèche, manouche, électroacoustique...) Quels sont les instruments utilisés dans la musique tzigane ? (violon, clarinette, guitare, trompette, accordéon, saxophone, petites percussions, cymballum...) Et pourquoi ? (des instruments petits, légers donc faciles à transporter pour des nomades).

A écouter : Concerto pour clarinette de Mozart / Sing Sing Sing de Benny Goodman / Adagio du Concerto D'aranjuez par Paco de Lucia / Purple Haze de Jimmy Hendrix

○○○ Le chant : la voix est un instrument de musique comme les autres. Quelles sont les différentes façons de chanter ? (voix de tête, voix de poitrine, chant saturé, chant diphonique, parlé...)

A écouter : Ave Maria - Schubert / Edith Piaf - La vie en rose / Sepultura - Territory / Chant diphonique - Anna Maria Hefele / Oscar Lezar - Dernière danse

○○○ La danse : la danse une expression corporelle liée à la musique. Quelles sont les différentes sortes de danse ? (classique, jazz, contemporaine, salsa, tango, hip-hop...)

3) Approfondir le sujet

○ Les tziganes : Qu'évoquent les mots « nomade », « sédentaire » ? Quels autres mots de vocabulaire peuvent être liés au voyage et à l'exil ? (roulotte, caravane, exode, diaspora...) Que sait-on communément sur la culture tzigane ? Qu'est-ce qu'un pré-jugé ? Comment l'éviter ?

○○○ Écoute : écouter des morceaux parmi les différents styles musicaux abordés par le duo Ladislava.

Klezmer : Giora Feidman, The Klezmatics, Klezmer Nova...

Musique des Balkans : Fanfare Ciocarla, Taraf de Haidouks, Fanfare Touzdec...

Jazz manouche : Django Reinhardt, Stéphane Grapelli, Thomas Dutronc...

Grandes chansons françaises : Edith Piaf, Georges Brassens, Yves Montand...

Musiques des films de Kusturica : Bubamara, Ederlezi...

Non abordé dans le spectacle mais en lien avec la musique tzigane : le flamenco.

Pendant la représentation

○ L'envers du décor : possibilité d'assister à la mise en place technique et aux balances dans la matinée ou la veille de la représentation. Découverte des métiers de l'ombre tels que technicien, régisseur son, régisseur lumières, roadie...

○○○ Participer : apprendre la dernière chanson et de la chanter avec les artistes : Hava Nagila (paroles et traduction ci dessous). Réfléchir au comportement à avoir pendant le spectacle, se demander qu'est-ce qu'un bon / un mauvais spectateur, en citant 3 qualités et 3 défauts.

Hava Nagila		
Paroles en hébreux	Paroles en phonétique	Traduction
Hava nagila Hava nagila Hava nagila venis'mekha ! x2	Ava naguila Ava naguila Ava naguila vènis mèraï ! x2	Réjouissons-nous Réjouissons-nous Réjouissons-nous et soyons heureux ! x2
Hava neranenah Hava neranenah Hava neranenah venis'mekha ! x2	Ava néranéna Ava néranéna Ava néranéna vènis mèraï ! x2	Chantons, Chantons, Chantons et soyons heureux ! x2
Orou, orou akhim! Orou akhim b'lev sameakh x4 Orou akhim, orou akhim! B'lev sameakh	Orou, orou arim ! Orou arim bélèv samèr x4 Orou arim, Orou arim Bélèv samèr	Réveillez-vous, réveillez-vous, frères ! Réveillez-vous, frères, avec le cœur allègre x4 Réveillez-vous, réveillez-vous, frères ! avec le cœur allègre

Après la représentation

1) Échanger

000 Restituer : raconter l'histoire à partir des souvenirs du spectacle, chercher des points de ressemblance avec les œuvres étudiées en amont. Qu'a-t-on ressenti en entrant dans la salle ? Peut-on décrire le décor ? Que représentait / symbolisait-t-il ? Comment aurait-il pu être autrement ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A quels moments ? Et pourquoi ?

000 Imaginer : comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple) en lieu de représentation avec un espace scénique, un espace réservé aux comédiens, un espace pour le public, des coulisses, des loges...

000 Récapituler : quels styles musicaux, instruments, influences, musiciens, films, techniques d'expression... a-t-on reconnu dans le spectacle ?

2) Analyser

00 Développer : faire une liste de mots caractérisant le spectacle et classer ces mots en quatre catégories : ceux qui relèvent du matériel, ceux qui révèlent d'une interprétation, ceux qui relèvent d'une sensation ou d'un sentiment et enfin ceux qui constituent un jugement, pour aller au delà du simple « j'aime » ou « j'aime pas ».

00 Rédiger : écrire un article critique dérivant le spectacle, à la manière d'un journaliste. Y ajouter les photos prises pendant le spectacle !

Pour tout renseignement
Emmanuelle Lombard
ladislava.prod@gmail.com
06 45 47 46 39
www.ladislava.fr