

Spectacle à la Halle aux Blés, Raon l'Étape (88)

Ladislava

Histoires de la musique tzigane

Spectacle tout public dès 6 ans

Durée : 1h30

Direction artistique : Emmanuelle et Olivier LOMBARD
Emmanuelle LOMBARD / Contact général

06 45 47 46 39

Olivier LOMBARD / Référent technique

06 78 86 88 06

ladislava.prod@gmail.com

EARQAA
PRODUCTIONS

Ladislava

« **Tout commença au début du premier millénaire...** »

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l'histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.

Le répertoire des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales.

Depuis **2014**, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. A la (re)découverte de ces morceaux d'ici et d'ailleurs, atemporels et sans frontière.

« **...Et demain, la p'tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d'autres chemins** ».

Studio Be Quiet & Drive

Ladislava, un spectacle.

Création : février 2018

C'est l'histoire d'un voyage : celui de Ladislava.

Jeune fille rom, expulsée du Nord de l'Inde il y a plus de mille ans, elle traverse le Moyen-Orient, les Balkans, l'Europe centrale et les siècles pour rejoindre la France d'aujourd'hui. Toutes les rencontres qu'elle fera au cours de son périple mèneront aux différentes branches de la musique tzigane.

Le répertoire qui en découle est très festif et varié : de la musique klezmer au jazz manouche, en passant par les musiques des Balkans, des musiques de films, des chansons françaises revisitées et des compositions originales.

Distribution

Emmanuelle LOMBARD : Chant, clarinette et récit / Autrice et compositrice

Olivier LOMBARD : Guitares / Arrangeur

Valentin THIEBAUT : Créateur du film d'animation

Marie PAYRE : Autrice du récit

Inès KAFFEL : Administration

Jean-Paul CERVIGNY : Décor

Spectacle au Centre Culturel Anes Art'Gone (55)

« Tout commença au début du premier millénaire.
Des populations qui habitaient le Nord de l'Inde furent expulsées de leur
pays. Des chez elles.
On les considérait comme étrangères.
Ces personnes furent appelées les "tziganes".
Les tziganes se mirent à voyager de par l'Europe, continent le plus
proche, et qui leur paraissait le plus accueillant.
Ah, l'Europe...
Un Eldorado rempli d'or, de promesses, et d'avenir...
Voici l'histoire d'une enfant, emportée dans ces voyages, et dans cette
quête d'une vie meilleure. »

Ladislava, le récit de l'exil tzigane

Sur scène, naît le personnage de Ladislava. C'est à travers ses yeux d'enfant puis de femme que le public découvre l'histoire des tziganes et de leur exil. Un exil qui s'écrira par delà les siècles et les pays.

À l'heure où les frontières sont de plus en plus hermétiques et les flux migratoires de plus en plus forts, *Ladislava* amène à se rappeler que la richesse d'une civilisation est créée par sa multiplicité. La culture tzigane est aussi riche que leur exil a été vaste.

Retracer l'héritage tzigane dans les cultures européennes

L'exil des populations tziganes a engendré une dissémination, un essaimage de leur culture dans toutes les cultures européennes. Chaque pays qu'ils ont traversé a été culturellement marqué par leur influence. Le jazz manouche en France, le flamenco en Espagne, les tristement célèbres chants de déportés tziganes durant l'Holocauste, ou le folklore tzigane russe... sont autant de témoignages de leur présence et de leur impact.

Bien des musiques entrées dans le répertoire de la musique française trouvent leurs origines dans le répertoire tzigane : *Dona Dona*, *Le Temps des fleurs*, *Les Yeux noirs*...
Le paysage iconographique et cinématographique en est également empreint – *Les Roulettes* de Van Gogh, *Le Temps des gitans* de Kusturica, *Django* de Comar...

Le processus de création...

Un répertoire musical comme empreinte des parcours d'exil

Ce sont des voyages, des rencontres et un coup de foudre pour les films d'Emir Kusturica qui ont guidé notre chemin vers les musiques tziganes. Le processus de création de notre spectacle a commencé par le façonnage d'une compilation musicale. **Un travail de recherches et d'archives nous a permis de plonger dans un répertoire éclectique**, mêlant des airs traditionnels des Balkans aux standards de Reinhardt, des chansons d'Edith Piaf aux musiques d'Emir Kusturica, des danses klezmers à des chants de notre propre cru.

Il ne s'agissait pas pour nous de créer et interpréter une succession de morceaux évoquant les musiques tziganes. Dans une démarche créative, il s'agissait de mettre nos compétences au service de la recherche et de la création. **Construire un univers musical pour amener le spectateur à s'immerger dans un récit**. La maîtrise de la composition musicale nous a permis d'écrire et d'assembler avec justesse les musiques proposées sur scène. Un travail d'arrangement a été effectué pour transcrire ce répertoire pour un duo chant / clarinette et guitares.

C'est l'histoire d'un peuple, son parcours et son itinérance dans l'Europe qui se dessinent. Les influences sonores viennent mettre en évidence les chemins qu'il a traversés et permettent ainsi la transmission d'un patrimoine. Plusieurs années d'études musicologiques nous ont poussés à une démarche de précision historique et de transmission de cette histoire. Il nous fut alors nécessaire de plonger dans des ressources documentaires ou autres œuvres artistiques. Les travaux de la musicologue Elisabeth Clanet Dit Lamanit, ses conférences sur l'histoire et les origines des tziganes (disponibles sur Youtube), ou le film *Latcho Drom* de Tony Gatlif évoquant la route des Roms du Rajasthan à l'Andalousie, ont été des sources essentielles à notre mise en récit.

Un personnage pour raconter ces récits de migration

Afin de raconter ce parcours, nous avons inventé le personnage de Ladislava – dans certaines langues slaves, « sláva » signifie « gloire » et « ladi » signifie « harmonie » – dont le voyage suit une des routes prises par les tziganes en exil.

En collaboration avec l'autrice de théâtre Marie Payre, notre travail d'écriture a voulu **mêler le récit narratif de notre personnage principal avec les musiques de notre répertoire.** Chaque rencontre, chaque escale de son voyage, chaque étape de sa vie donnent lieu à un tableau musical.

En recherche d'une convergence des expressions artistiques, nous avons souhaité étoffer notre spectacle. Les scènes musicales se conjuguent avec **la projection d'un film d'animation,** donnant une nouvelle dimension aux passages narratifs et au voyage de Ladislava. Créés par l'illustrateur strasbourgeois Valentin Thiébaud, **ces tableaux visuels complètent l'immersion du spectateur dans l'univers de Ladislava.**

Une scénographie qui se déploie sur scène ou en extérieur

C'est au cœur d'un décor de roulotte en bois que les deux musiciens prennent place. Conçu et construit par l'ébéniste vosgien Jean-Paul Cervigny, cette scénographie se mêle aux costumes et aux chorégraphies inspirées de la danse Tribal Fusion afin de recréer l'atmosphère des voyages entrepris par le peuple tzigane. **La caravane fait une halte sur son chemin et s'ouvre sur la place** (de la scène ou de la ville) afin d'y inviter spectateurs ou passants à un moment de découverte hors du temps. Car, outre son rôle de transmission et de fédération, le spectacle vivant a pour but de faire voyager, dépayser, emmener le public sur d'autres chemins. Des chemins intérieurs où résonnent ces musiques d'ici et d'ailleurs, atemporelles et sans frontière.

La culture tzigane fait partie de la culture française, elle la renforce et la nourrit. Cette musique résonne à nos oreilles et s'ancre en chacun de nous, tout au long de notre vie.

Emmanuelle et Olivier LOMBARD

« Ah ! Les voyages
Qui mûrissent nos cœurs,
Qui nous ouvrent au bonheur,
Mais que c'est beau, les voyages !
Et lorsque l'on retourne chez soi,
Rien n'est comme autrefois
Car nos yeux ont changé... »
(*Les Voyages*, Barbara / Raymond Lévesque / 1959)

Histoires de la Musique tzigane

Tout public. Durée 1h30.
Deux options sont possibles :

Spectacle avec film (Idéal en intérieur)

Spectacle à la Halle aux blés (88)

Spectacle sans film (Idéal en extérieur)

Spectacle au Festival Jazzpote (57)

Nous projetons entre les morceaux des scénettes sous forme de film d'animation, mettant en image le voyage de Ladislava.

Pour les deux formules :

- Possibilité d'autonomie technique.
- Temps d'installation / balances minimum : 5h.
- Temps de rangement minimum : 1h30.
- Spectacle sans entracte.
- Deux personnes en déplacement au départ de Nancy.
- Hors Lorraine, prévoir l'hébergement pour un couple (possible chez l'habitant) avec parking sécurisé, la veille et le soir de la représentation.
- Prévoir un repas le soir de la représentation.

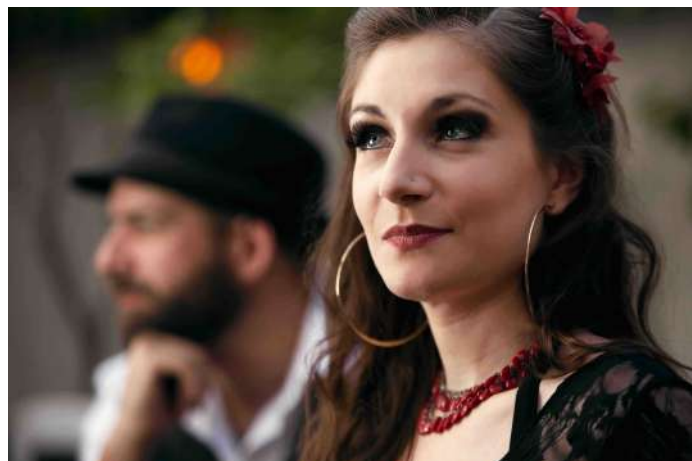
Demandez votre devis personnalisé ou la fiche technique : ladislava.prod@gmail.com

Ce spectacle existe en version scolaire dès 6 ans. Durée 1h. Projet Pédagogique à l'appui.

Ladislava, un duo.

Emmanuelle Lombard : Clarinette, chant et récit - Autrice et compositrice

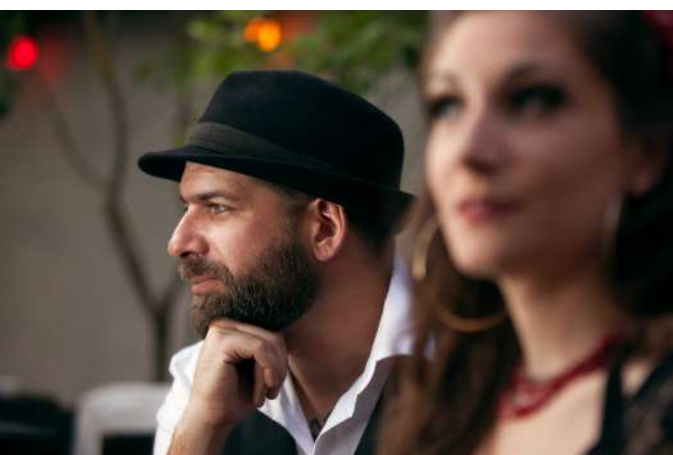
Après dix années d'étude de la clarinette dans une école de musique vosgienne, elle entre au Conservatoire de Nancy où elle se forme à la clarinette et à la composition, pour lesquels elle reçoit de nombreux prix. En parallèle, elle intègre l'Institut de Musicologie de l'Université de Lorraine. Elle s'intéresse dans ses recherches universitaires à la place de la musique populaire dans l'œuvre de Darius Milhaud. C'est à cette époque qu'elle découvre les films et les musiques d'Emir Kusturica, ce qui aura un énorme impact sur ses orientations musicales. Passionnée par la musique traditionnelle d'Europe de l'Est, la culture gitane et la vie de bohème, elle multiplie les voyages en Allemagne, Hongrie et République Tchèque. Auparavant enseignante en formation et en pratique musicale, elle partage aujourd'hui son temps entre les nombreux concerts qu'elle donne en France et à l'étranger et son travail de compositrice.

Depuis 2008, elle collabore avec de nombreuses compagnies, groupes de musique et auteurs tels que : **Les Dévolus Velus / Klezmer King Quintet / l'Ensemble Leszczynski / Le concours artistique d'Epinal / Richard Brehm / Compagnie G2L / Danielle Gabou et la compagnie Sans Sommeil / Roberto Scherzon...**

Olivier Lombard : Guitares - Arrangeur

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 intègre l'orchestre de chambre World Music Orchestra en tant que soliste, puis devient première contrebasse soliste au sein de l'orchestre symphonique de Thionville. En parallèle, il découvre le jazz manouche, qu'il pratique en quartet lors de soirées bœufs. Ce musicien complet, touche-à-tout et ouvert à tous les styles - Baroque, Jazz manouche mais aussi Métal - compte plus de 400 concerts à son actif et est toujours prêt pour de nouvelles expériences. Il se perfectionne aujourd'hui dans les techniques de MAO et de création musicale électronique.

Il collabore avec de nombreux groupes et ensembles tels que : **Le Vinaigre des Cinq Voleurs / Bléni / Orchestre Symphonique de Thionville / World Music Orchestra / Smokey Donkey...**

Quelques dates...

- C'est en **2011** qu'Olivier et Emmanuelle se rencontrent au Conservatoire de Nancy.
- En **2014**, ils créent leur propre groupe sous le nom de Ladislava, composant leur répertoire autour des musiques tziganes.
- Ladislava sort son premier album intitulé *Souvenez-vous* en **2015**, un album de compositions inspirées certes des musiques tziganes, mais comprenant également d'autres influences : classique, chanson, rap et même électro.
- La même année, le duo réalise un enregistrement live chez Paulette (54) pour un DVD.
- En septembre **2017** sort le deuxième album sous forme de livre-CD, *Histoires de la musique tzigane*, relatant les voyages de la jeune Ladislava, au travers des pays et des époques.
- En février **2018**, le duo réalise son deuxième enregistrement live au Théâtre de la Halle aux Blés de Raon l'Étape, à l'occasion de la sortie de son spectacle intitulé : Histoires de la musique tzigane.

Nous y avons joué :

L'Illiade (67) / Le Tram (57) / La Traverse (73) / L'Adagio (57) / Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (54) / Chez Paulette (54) / Espace Arthuss (68) / Espace Grün (68) / Espace Culturel Louise Labé (69) / L'Empreinte (42) / Sur la Remorque du Pat (57) / Le Petit Baz'art (54) / Festival Aux Actes Citoyens (54) / La Halle aux Blés (88) / Le Piment Familial (85) / Espace Culturel Anes Art'Gone (55) / Les Vendredis de la Chartreuse (67) / L'Aérogare (57) / Les Croqueurs de Pavés (45) / La Bouilloire (67) / Zoltan Bar (Rep Tchèque) / Espace Culturel Kan Ar Mor (29) / Théâtre Jacques Brel (57) / MJC Pichon (54) / Nouvel an Boukrave (57) / Festival Vand'Jazz (54) / Espace Gérard Philippe (58) / Festival Aux Foins d'hiver (53) / Le Gueulard (57) / Les Frigos Ardents (57) / Espace Culturel Michel Crépeau (85) / Théâtre des Halles (56) / SIVOM (08) / Théâtre Ça Respire encore (54)...

Et plus de 450 représentations en France, Allemagne et République Tchèque.

Spectacle au Festival Bohème Rhapsodie (54)

Retrouvez-nous :

et ladislava.fr