Tierra

Traversée lyrique latino-américaine



Dossier Pédagogique

COMPAGNIE OPÉR'AZUL

SOMMAIRE

P. 3 Présentation du spectacle

P. 4-5 Formation instrumentale dans le spectacle *Tierra*

P. 6-10 Les pays visités dans cette traversée lyrique :

-Mexique
-Colombie
-Vénézuela
-Pérou
-Brésil
-Argentine

P. 10 Liens vers quelques exemples musicaux

P. 11 Programme musical du spectacle



TIERRA est un spectacle lyrique, autour des musiques classiques et populaires d'Amérique latine.

L'histoire :

Tout commence par un concert presque normal.
Catalina, héroïne de notre histoire, nous chante son pays natal, la Colombie et ses pays voisins, le Venezuela et le Pérou. Dans un café, elle rencontre un musicien argentin qui la charme par ses maladresses. Ces deux-là tombent amoureux et tout irait pour le mieux si le monsieur n'avait pas de grands accès de jalousie. Catalina ne veut pas subir ses colères et décide de partir loin, seule. Au Brésil, elle s'initie aux chants rituels, se découvre et décide de retrouver son musicien. Sera-t-il toujours là?

Il y a quatre personnages-musiciens :

Catalina, la chanteuse (mezzo-soprano)
Le percussionniste, qui est aussi chanteur (baryton)
Le joueur d'accordéon et de bandonéon
Le guitariste

Le répertoire musical de ce spectacle est constitué de pièces de grands compositeurs tels Piazzola, Villa-Lobos, Ginastera et d'autres moins connus qui se sont tous inspirés des musiques populaires de leurs pays.

À ces musiques de compositeurs dits « classiques » répondent des musiques et des rythmes populaires latino-américains tels la *Cumbia* et le *Currulao* de Colombie, le *tango* et la *samba* d'Argentine, les *valses* péruviennes et vénézuéliennes ou encore des chants rituels du Brésil.

Pour aller plus loin :
Les grands compositeurs tels Piazzola, Villa-Lobos, Ginastera ont tous eu une formation en musique classique « occidentale » et ont su mettre en valeur les patrimoines musicaux latino-américains
En Europe également, de nombreux compositeurs se sont à toutes les époques inspirés des musiques dites populaires ou folkloriques (de Mozart à Bartok en passant par Schubert, Brahms, De Falla, Ravel…)

Formation instrumentale dans le spectacle *Tierra*

- L'Accordéon et le Bandonéon :



Accordéon



Bandonéon

L'accordéon est très bien implanté en Amérique latine où il a su s'imposer dans différents styles : en Argentine (*Tango* et *Chamamé*), au Brésil (*Forró*), au Chili (*Cueca),* en Colombie (*Cumbia* et *Vallenato), au* Mexique (*Norteña*).

D'origine allemande, le bandonéon a rapidement été adopté par plusieurs pays du continent latino-américain dont l'Uruguay et surtout l'Argentine.
Il est utilisé essentiellement pour la musique folklorique d'Amérique du Sud, notamment le tango.

- La guitare classique :

L'histoire de la guitare en Amérique latine commença avec les premiers *conquistadores* espagnols qui débarquèrent au Mexique au 16è siècle. Dès lors, l'ancêtre de la guitare, la *vihuela* y sera introduite. Un peu plus tard, la musique des danses populaires espagnoles telles que la *jota*, le *fandango*, la *folia* et la *zarabanda* se métisseront avec celles des indigènes et des esclaves d'origines africaines.
Au 19è siècle, les instruments de la famille de la guitare seront adoptés avec enthousiasme par les populations rurales, très impliquées dans la vie musicale, qui créeront toutes sortes de variantes à la guitare (*Charango*, en Equateur, et Bolivie, *vialao* brésilien, *tres cubain*, *guitarron* mexicain…)



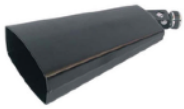
- **Les percussions :**



Cajón



Congas



Campana

Le *cajón,* que l'on peut traduire par *« la caisse »,* est un instrument originaire du Pérou, utilisé par les Afro-Péruviens. Il se présente comme une boîte rectangulaire creuse avec un orifice circulaire sur une de ses faces. Le joueur de *cajón* s'assied dessus et commence à le frapper de façon à obtenir une percussion rapide et rythmée.
Il fut introduit dans le flamenco (en Espagne) par Paco de Lucía.

Les congas doivent leur origine aux tambours africains. Ils se retrouvent dans un grand nombre de types de musiques latino-américaines. Ils se déclinent en différentes tailles qui en modifient le son.

- La Voix :

La voix est un instrument unique. Chaque homme ou femme naît avec un certain type de voix qui va évoluer avec l'âge et avec la pratique vocale.
La voix chantée peut se travailler et se développer (on parle de travail de technique vocale).

En musique classique occidentale, les voix sont appelées **lyriques** (en référence à la déclamation de la poésie grecque antique qui s'accompagnait à la lyre). L'opéra fait du chanteur un personnage qui incarne un rôle.
Elles diffèrent de la **voix naturelle,** utilisée dans les musiques populaires par leur intensité (volume sonore). Elles vibrent et sonnent beaucoup plus !

Les voix à l'opéra peuvent être classifiées.
Voici les grandes familles de voix à l'opéra :

<u>Chez les femmes :</u>

La soprano : voix aigüe
La mezzo-soprano : voix médium
La contre-alto : voix grave

<u>Chez les hommes :</u>

Le **ténor** : voix aigüe
Le **baryton** : voix medium
La **basse** : voix grave

Dans le spectacle TIERRA les deux chanteurs passent de la voix lyrique à la voix naturelle en fonction des répertoires. Ils adaptent leur voix aux styles musicaux.

Un tour de l'Amérique latine et de ses musiques populaires

L'Amérique latine s'étend du Mexique à la Terre de Feu, recouvrant la partie méridionale de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'archipel antillais et l'Amérique du Sud et constitue un ensemble des pays qui ont été des colonies espagnoles ou portugaises (Brésil).
Seules les Antilles et la Guyane, colonisées par la France, l'Angleterre et la Hollande, ont échappé à l'influence ibérique.

Les pays visités pendant cette traversée lyrique *Tierra* sont la Colombie, le Vénézuela, le Pérou, le Mexique, et le Brésil.

MEXIQUE

Le Mexique se situe au 2e rang en Amérique latine pour la population, au 3e pour la superficie (plus du triple de celle de la France). Coupé par le tropique du Cancer, c'est un pays de hautes terres, où l'altitude modère les températures sur les plateaux du centre, qui concentrent la majeure partie d'une population fortement métissée.

Quelques instruments nous enseignent ce qu'était la musique précolombienne : notes aiguës de la *chrimia*, sonorités de la *conque*, ou tintement de la *huehuetl*. Ceux-ci, parmi des centaines d'autres, à vent ou à percussion, témoignent de l'ingéniosité des musiciens d'avant la Conquête. Les Espagnols introduisirent de nouvelles formes musicales et une grande diversité d'instruments à cordes qui se répandirent rapidement jusqu'aux régions les plus reculées du Mexique.

L'expression civilisation (ou culture) précolombienne (ou pré-hispanique, pour les pays hispano-américains) s'applique aux peuples autochtones de l'Amérique dont l'unité culturelle s'est déterminée avant la découverte européenne de ce continent par Christophe Colomb. L'histoire de ces civilisations couvre les millénaires écoulés depuis les premières traces de peuplement au Paléolithique supérieur jusqu'à la colonisation européenne des Amériques à l'époque moderne.



Jarana



Guitarron

D'Oaxaca à Veracruz et de Mexico à Chihuahua, la configuration des groupes mexicains interprétant la musique mexicaine traditionnelle peut être très variable.
A titre d'exemple, un groupe mexicain jouant et chantant le *son jarocho* pourra être un quatuor comprenant une harpe, une *jarana* (guitare mexicaine à 10 cordes), un *requinto* et un *guitarrón* (sorte de grande guitare basse acoustique).

Parmi les styles musicaux les plus représentés au Mexique, on trouve :
el son *jarocho, el huapango, la ranchera, el bolero, la jarana, el son jaliscience, el corrido*.

COLOMBIE

Située à un carrefour stratégique entre l'Amérique centrale et le continent sud-américain, elle compte deux façades maritimes, l'une sur le Pacifique et l'autre sur l'Atlantique. Lieu de passage et nœud de communication depuis l'époque précolombienne, la population de la Colombie, d'origine indienne, européenne et africaine, est l'une des plus métissées au monde.

La musique colombienne est un mélange d'expressions issues du mélange des cultures des colons espagnols, des esclaves africains et des amérindiens jouant un rôle fondamental dans la préservation de la culture populaire.

La *cumbia* est probablement le rythme le plus connu à l'extérieur du pays, elle tire son origine de danses africaines, pratiquées par les esclaves au XVIIe siècle. Passée ensuite dans le mixeur culturel des populations qui se la sont appropriée au fil du temps (colombienne et espagnole notamment), elle est connue aujourd'hui aux quatre coins du monde. Tambours, *maracas* et *guacharaca* (percussion) retentissent ensemble donnant l'envie incessante de bouger et de danser !



Marimba de chonta



Tiple



Ensemble de percussions traditionnel colombien

Le *Currulao* c'est l'un des rythmes les plus populaires de la côte pacifique.
Le *Currulao* tire son origine des esclaves noirs venus d'Afrique pour plus tard s'enrichir d'influences européennes. Son nom vient du mot « Cununao » faisant référence aux nombreuses percussions utilisées, comme par exemple le *Marimba de Chonta*, ancêtre du xylophone.

VENEZUELA

Le Venezuela est bordé par la mer des Caraïbes et par l'océan Atlantique. Les Llanos, plaines du bassin de l'Orénoque, séparent l'extrémité septentrionale des Andes (cordillère de Mérida) des lourds massifs de la Guyane vénézuélienne.

La musique populaire dite d'origine afro-antillaise (basée sur la musique populaire espagnole de la Renaissance et des rythmes comme les *sevillanas*) est reine dans le cœur des Vénézuéliens. Le *merengue*, la *cumbia* et la *salsa* font danser et vibrer jeunes et moins jeunes dans l'ensemble du pays.

L'instrument national par excellence est le « **cuatro** », similaire a la guitare, mais plus petit et doté de quatre cordes ; d'une très particulière sonorité, il est la base musicale de tous les « conjuntos criollos », petits orchestres créoles (du pays), appelés aussi « c*onjuntos de harpa, cuatro y maracas* », qui accompagnent les chanteurs de *joropo*, de *valses criollos*, de *jotas margariteñas*, de *gaitas maracuchas* (de Maracaibo), etc.



Ensemble de musique « Llanera » : quatro, harpes et *capachos*



Quatro

PEROU

Avec ses paysages très contrastés et ses écosystèmes variés, le Pérou fait partie des pays qui possèdent la plus grande biodiversité de la planète.
Le Pérou possède trois grands ensembles géographiques : le désert, fine frange côtière entre l'océan Pacifique et les Andes, la cordillère andine, et la forêt tropicale d'Amazonie, qui couvre près des deux tiers de la surface du pays.

Parmi ses trois langues officielles, la plus parlée est l'espagnol, suivie du quechua et de l'aymara.

Le folklore a intégré les traditions des immigrants espagnols mais également et particulièrement celles des africains.
La musique des anciennes civilisations du Pérou était destinée essentiellement aux rites sacrés, processions, sacrifices… mais aussi lors des fêtes ou travaux communautaires, événements rythmés au son des tambours en peau de lama, de la flûte de pan, de la *quena* (flûte droite à encoche), des conques ou des grelots composés de graines.



Flûte de pan



Charago



Cajon

Les Espagnols ont apporté des instruments : accordéons, violons, mandolines et harpes, qui seront rapidement adoptés et adaptés au style andin. Par exemple, la mandoline

donnera naissance au *charango*, une petite guitare à cordes pincées. Ou encore la harpe andine, adaptée avec une grande caisse de résonance, aux allures de coque de bateau.

Il existe un instrument originaire du Pérou comme le *cajón*, que l'on peut traduire par la caisse, utilisé par les Afro-Péruviens. Il se présente comme une boîte rectangulaire creuse avec un orifice circulaire sur une de ses faces. Le joueur de *cajón* s'assied dessus et commence à le frapper de façon à obtenir une percussion rapide et rythmée.
Il fut introduit dans le flamenco par Paco de Lucía, qui lui-même l'avait reçu de Caitro Soto, musicien de Chabuca Granda.

BRESIL

En majeure partie tropical, presque totalement situé au sud de l'équateur, le Brésil est le géant de l'Amérique du Sud, dont il occupe approximativement la moitié de la superficie et regroupe une part avoisinante de la population.

Le noyau de la culture du Brésil est le résultat du mélange entre les traditions et les coutumes des trois groupes qui ont contribué à façonner l'identité nationale du pays : les fondateurs portugais, les Amérindiens et les immigrants qui sont venus au Brésil au cours des siècles (Européens, Africains, orientaux, slaves, scandinaves, etc.).

Quelques styles de musique au Brésil majeurs sont par exemple la *Samba* (représentative de Bahia, Rio de Janeiro et Sao Paulo), née de la rencontre des styles musicaux africains, européens et brésiliens. D'une composition rythmique syncopée qui lui donne son swing c'est une musique binaire à deux ou quatre temps. Elle est principalement caractérisée par ses percussions et accompagnée de guitares et *cavaquinhos*.



Cavaquinho



Surdo



Pandeiro

Un autre style de musique brésilienne est le *chôro*, qui était à l'origine une manière d'interpréter « à la brésilienne » les musiques européennes de l'époque, comme la *polka*, la valse ou la *habanera*.
Il s'agit d'une musique instrumentale qui réunit une ou deux guitares, une ou deux mandolines, un *cavaquinho*, un *surdo* et un *pandeiro*, auxquels s'ajoute parfois un instrument à vent. On y entend beaucoup plus de solos et d'improvisations que dans les autres musiques brésiliennes, chaque musicien prenant un chorus un peu à la manière du jazz.

Le *forro* est un style originaire du Nordeste du pays. C'est une vraie musique de fête, sur des paroles réalistes ou mélancoliques qui en font le vrai blues du Nordeste.

ARGENTINE

En dehors de sa bordure occidentale, montagneuse, appartenant à la cordillère des Andes, l'Argentine, grande comme cinq fois la France, est formée de plateaux au sud (Patagonie), de plaines à l'est (Pampa) et au nord (Chaco). Le climat, subtropical au nord, devient tempéré vers le Río de la Plata, froid en Patagonie et dans la Terre de Feu.

Les groupes argentins du nord du pays (province de Jujuy) sont habituellement constitués de 4 ou 5 musiciens mettant à l'honneur les instruments à vent (tels la *kena*, les *sikus*, le *pinkullo*, *l'anata*, *l'erke*), le *charango*, le *bombo leguero*, la *caja*, et interprétant des rythmes locaux dont certains sont communs avec la Bolivie (frontalière au nord) ou le Chili (frontalier à l'ouest).



Bombo leguero



Charango



Caja

En dehors de ses nombreux groupes musicaux, l'Argentine est probablement le pays latino-américain qui compte le plus grand nombre de guitaristes-chanteurs solistes. Atahualpa Yupanqui fut sans doute le plus célèbre d'entre eux.

Parmi les styles musicaux les plus représentés en Argentine, on trouve la *cueca*, el *bailecito*, el *carnavalito*, la *zamba* (au rythme lent totalement distinct de celui de la *samba* brésilienne), la *chacarera*, el *gato*, el *escondido*, el *malambo*, la *baguala*, la *vidala*, la *chaya*, la *milonga*, el *chamamé*, el *vals*, la *tonada* et bien sur le *tango*.

Quelques exemples musicaux :

COLOMBIE :
Colombia, tierra querida (CUMBIA) : https://youtu.be/SNh6ql5QFQ
Mi buenaventura (CURRULAO) : https://youtu.be/BeHYxKR-xR4

PÉROU :
La flor de la canela (VALSE PÉRUVIENNE) : https://youtu.be/h8T-MbBEpUI

ARGENTINE :
Libertango (d'Astor Piazzolla) : https://youtu.be/vaXNdVTGT0k
Naranjo en flor (TANGO) : https://youtu.be/Hjw9wShH9xU

BRÉSIL :
Feira de Mangaio (FORRO) : https://youtu.be/M-38_POSU1M
Xango (chant rituel brésilien harmonisé par Villa-Lobos) : https://youtu.be/AI6SKUpc8xI

PROGRAMME MUSICAL DE TIERRA

Colombia tierra querida (Colombie terre aimée)
Lucho BERMUDEZ -Colombie

La flor de la canela (La fleur de la cannelle)
Chabuca GRANDA - Pérou

Tupucito llata (Mon trésor)
Saucecito (Petit saule)
Mélodies traditionnelles péruviennes

Hilando el copo del viento (Les palmes filent les flocons du vent)
Por estos cuatro caminos (Par ces quatre chemins)
Juan BAUTISTA PLAZA - Vénézuela

Caramba
Otilio GALINDEZ - Vénézuela

Libertango
Astor PIAZZOLLA - Argentine

Por una cabeza (Pour une tête)
Carlos GARDEL - Argentine

El día que me quieras (Le jour ou tu m'aimeras)
Carlos GARDEL

Los pájaros perdidos (Les oiseaux perdus)
Astor PIAZZOLLA

Canción del naranjo seco (Chanson de l'oranger sec)
Salvador MORENO - Mexique

Vie violence
Richard GALLIANO / Claude NOUGARO

Canción del árbol del olvido (Chanson de l'arbre de l'oubli)
Alberto GINASTERA - Argentine

Alfonsina y el mar (Alfonsina et la mer)
Ariel RAMIREZ - Argentine

Tres pontos de santo (Trois chansons saintes)
Jayme OVALLE - Brésil

Xango (Divinité dans la culture Macumba)
Heitor VILLA-LOBOS - Brésil

Abaluaie (Divinité dans la culture Quimbanda)
Waldemar HENRIQUE - Brésil

Pallida madona (Pâle Madone)
Heitor VILLA-LOBOS

Canción de cuna (Berceuse)
Canto negro (Chant noir)
Xavier MONTSALVATGE - Espagne, culture cubaine

Bordel 1900
Astor PIAZZOLLA

Milonga sentimental (Milonga sentimentale)
Sebastian PIANA - Argentine

Naranjo en flor (Oranger en fleur)
Virgilio EXPOSITO - Argentine

Arrullo (Berceuse)
Blas GALINDO - Mexique

Mi Buenaventura (Ma Bonne Aventure)
Petronio ALVAREZ - Colombie

