

TERRA DIVA

CHANTAL LA XENAIRE

DES RIVES DU MISSISSIPI AUX TERRES
BAIGNÉES PAR LA MÉDITERRANÉE,
CHANTAL NOUS INVITE POUR UN VOYAGE
MUSICAL OÙ L'ON DÉCOUVRE DES CHANTS
DE FEMMES, D'AMOUR, D'ÉMIGRATION,
DE TRAVAIL, DES CHANTS PUISANT LEUR POÉSIE
ET LEUR ÉNERGIE DANS LA TERRE.

CHANTAL COMME UNE CONTEUSE,
AVEC SA VOIX AUX NOTES COLORÉES
ET SON INTERPRÉTATION SENSIBLE, OUVRE DES
PORTES SUR DES PAYSAGES, MET EN AVANT
LA RICHESSE MUSICALE ET
LA PROFONDE INTENSITÉ DE CES CHANTS
POPULAIRES.

Comme un souffle la mer
La mer nous porte
Nous emporte vers un ailleurs
Une terre que l'on espère meilleure
La terre est bleue
La terre que l'on quitte
La terre généreuse où l'on apprend à vivre
La terre chante
Chants de la terre
De l'autre côté du rivage

Des rives du Mississipi aux terres baignées par la Méditerranée,
Chantal invite à un voyage musical où l'on découvre des chants de femmes, d'amour,
d'émigration, de travail,
des chants puisant leur poésie et leur énergie dans la terre.
Chantal comme une conteuse, avec sa voix aux notes colorées
et son interprétation sensible, ouvre des portes sur des paysages,
met en avant la richesse musicale et la profonde intensité de ces chants populaires.

Chantal Laxenaire
Chant, guitares, mandole, looper, handsonic...

Naissance de Terra Diva

En 1995, je fais une rencontre décisive dans mon parcours de comédienne chanteuse.

Un peu par hasard et un peu par amour de l'Italie, je suis un stage dirigé par Giovanna Marini et son quatuor. Je ne connais rien au chant populaire italien : Les voix des mondine, les chants des bergers Sardes semblant venir du moyen-âge, les histoires des cavaliers traversant les montagnes du Piémont, la Tarentelle des Pouilles et cette araignée qui pique, le Miserere chanté par les confréries du Sud.

C'est une véritable révolution pour moi.

Je découvre un monde musical qui me parle : la liberté des voix de la campagne, l'audace des harmonies, la profondeur et les revendications de cette poésie populaire, l'engagement du corps, le chant et sa fonction (berceuse, amour, travail, lamento...), l'immense variété de ces accents, ces mélismes, ces accords, ces rythmes...

Pendant quatre ans, je suis les cours de G. Marini à l'université de Paris VIII et les voyages en Italie avec les étudiants, pour aller écouter et rencontrer ces chanteuses et chanteurs d'Italie.

Quelle merveilleuse ouverture sur ce monde de la terre et quelle chance de vivre ces intenses moments de rencontres ! Merci à Giovanna Marini.

Depuis tout mon parcours est empreint par cette découverte.

Et puis je suis allée voir ailleurs tout en gardant ce riche apprentissage dans mes bagages.

Quelques années plus tard, je pioche dans les collectages d'Alan Lomax, plus précisément dans les enregistrements réalisés dans les communautés afro-américaines : Une mine d'or !

Dans ces répertoires éclatés sur d'autres terres j'entends d'autres harmonies, d'autres voix, d'autres histoires, d'autres gammes, d'autres modes. Le point commun avec le répertoire italien : La vitalité du chant populaire.

Ici il n'est pas question de « beau » ou de « moche » mais de « bon » et « qui fait du bien » : des chants lumineux, remplis d'énergie, d'espoir et de désespoirs, des mélodies subtiles ornées de mélismes...

Aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir que je chante une partie de ce répertoire éclaté, parlant des femmes, du travail, de l'émigration, de l'amour et de la vie.

CHANTAL LAXENAIRE

Les chants

Amérique du Nord

Levee camp holler	Bama
Rolled tumbled	Rosa Hemphill
Prisoner blues	Ozella Jones
Prison blues	
Go to sleep you little baby	

Italie

Pouilles	lu riusciu di lu mare	
Salento	Nanourisma Kato	
Sicile	Cu ti lu dissi	<i>Rosa Balistreri</i>
Calabre	Sat vi	
Toscane	Cinque cento catenelle	
Emilie	Addio Morettin	<i>G. Daffini</i>
	Bella ciao	<i>Chant des mondine</i>
	Mamma mia dammi cento Lire	
Venetie	Canto di nozze	

Macédoine

Sto Mi E Milo
Pecalbarska Pesma

France Haut Rouergue

Adieu tu pars Adieu
Mon père me marie

Lu rusculi di lu mare

Traduction :

En allant chasser dans les marécages
J'entendis les grenouilles coasser.
Elles chantaient si bien et si fort
Qu'il me semblait entendre le bruit de la mer.

...

La fille du roi va en Espagne
Elle prend mari
Et moi je pars en Turquie
La fille du roi est mon amoureuse
Et vole vole ma colombe
Mon cœur je dois te le donner...

Adieu tu pars Adieu
Pour la Californie
Tu vas braver les mers
Tu quittes ta patrie
Pour de terribles déserts
Si ton cœur infidèle
Oublie un jour mes pleurs
Une noire hirondelle
Te dira que je meurs
Adieu tu pars adieu tu pars adieu...

Sto Mi E Milo

Traduction :

Comme ça serait bien pour moi d'avoir un magasin dans la ville de Struga.

Dépêchez-vous jeune Kalina

S'asseoir près de la porte et regarder passer les jeunes filles

Dépêchez-vous jeune Kalina

Alors qu'elles vont chercher de l'eau avec leurs cruches colorées

Dépêchez-vous jeune Kalina

À la source, où elles retrouvent leurs amies

Dépêchez-vous jeune Kalina

Autour du spectacle

Si vous le désirez, je vous propose des rencontres artistiques, des ateliers, des répétitions publiques ou des master-class s'adressant à tous les publics, autour du chant, de la voix, de l'interprétation...

Le plaisir de chanter

Un atelier destiné aux chanteurs de salle de bain et aux chatouilleurs de la glotte, désirant s'initier ou partager un moment musical autour de chants. De petits échauffements, une mise à disposition de la voix et du corps, des jeux de sons afin de développer ses capacités vocales, son écoute et sa musicalité.

Tout le monde peut participer et aucune aptitude particulière n'est demandée, juste l'envie de partager des sons et des vibrations !

À propos du chant de tradition orale

« ... Une caractéristique du chant oral est l'absolue originalité du chanteur : chacun chante avec une voix différente, chacun cherche à rendre son exécution unique et reconnaissable, par la manière d'exécuter les mélismes, par la manière de placer sa voix, par la recherche de résonances particulières dans la face, dans le corps, dans un ensemble tête/corps qui ne se trouve que dans le chant de tradition orale...

... Il n'y a pas de chœur avec des voix réparties selon la tessiture ; il y a des groupes de gens qui chantent ensemble...

... Il y a un soliste qui est donc libre d'effectuer des mélismes à son gré, et de changer des tierces majeures en mineures, les quartes en quarte augmentée ou juste...
Le chanteur a généralement une notion horizontale de l'harmonie, même s'il y a dans la polyphonie des accords parfaits majeurs et mineurs, il s'agit presque d'un hasard...

... Le mélisme final est presque toujours exécuté sur la dernière syllabe et non sur l'avant dernière comme dans le chant classique...

... Il s'agit de chant rituel donc dans l'esprit du chanteur, il y a toujours, lié au chant, une fonction première : obtenir une grâce, accompagner le mort, accompagner un travail rythmé, accorder le sommeil, faire pousser les récoltes, accompagner l'épousée par un adieu aux siens, et à sa maison...

... Au moment où je chante à mon tour ce même chant, mais séparé de son contexte et privé de sa fonction, je dois m'efforcer de lui donner une nouvelle fonction, celle spectaculaire, de raconter et de transmettre des émotions, celle de divertir, bref je dois savoir quelle fonction je donne à ce nouveau chant...

GIOVANNA MARINI
Modes de la tradition orale Italienne

Depuis la fin du 19ème siècle, au nord de l'Italie, le travail délicat de désherbage et de repiquage du riz est confié principalement à des femmes, les *mondine* (émondeuses). De fin avril à début juin, convergent donc chaque année, de toute l'Italie, une dizaine de milliers de femmes, parmi les plus pauvres, dans cette riche plaine du Pô. Dos courbés, mains coupées par le riz en herbe, mordues par les moustiques, tannées par le soleil, de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux, penchées en avant devant le contremaître et son bâton... ces travailleuses chantent, à plusieurs voix, pour s'encourager, pendant les longues heures de ce dur labeur.

Elles ne parlent pas la même langue, mais leur condition misérable les unit et cette grande solidarité va leur donner la force de s'opposer à leurs patrons.

Bella ciao des Mondine
(Giovanna Daffini)

A la matina appena alzata
bella ciao

A la matina appena alzata
in risaia mi tocca andar

E fra gli insetti e le zanzare
un dur lavoro mi tocca far

O mamma mia o che tormento
e cosi ogni doman

Il capo in piedi col suo bastone
E noi curve a lavorar

Ma verrà un giorno che tutte quante
lavoreremo in libertà

Le matin, à peine levée
Je dois me rendre à la rizière

Et malgré les insectes et les moustiques
Je dois faire un dur travail

Ô Maman chérie quel tourment
Et c'est ainsi tous les demains

Le contremaître debout avec son bâton
Et nous autres courbées à travailler

Mais un jour viendra où
Nous travaillerons toutes en liberté !

Archives d'Alan Lomax

« Bama était grand, la peau marron orangée brillante, beau gars
et souple comme une panthère.
Sa voix coulait tel un doux trombone.
Et son rire « pour blancs » faisait écrouler tout le monde.
Bama commença par son propre Holler du Levee camp. »

ALAN LOMAX
Le pays où naquit le Blues

Levee camp Holler
(Bama)

O Lord, I woke up this mornin'
Man I feelin' badmmmm
O bab, I was feelin' bad
Well, I was thinkin' bout the good times,
Lord I once have hadmmmm

Well, Lord, ooo Boss,
She brought my breakfast this mornin'

She didn't know my name
she didn't know my name
She said
"give it to the long line skinner
With the brass knob haaamme"

Ô seigneur, je me suis reveillé ce matin
Mec je me sentais mal
Ô petite, je me sentais mal
Bon je pensais aux bons moments
Seigneur, que j'ai eus autrefois mmmmm

Bon, Seigneur, ooou Patron
Elle m'a apporté mon petit déjeuner
ce matin

Elle ne savait pas mon nom,
Elle ne savait pas mon nom,
Elle a dit
"Donne le au muletier de la longue file
Qu'a l'marteau à la bosse en cuivre"

Pour en savoir un peu plus sur moi...

Depuis toujours je chante...

Au gré des rencontres et autodidacte, j'apprends la guitare, le piano, l'accordéon et commets d'autres forfaits avec d'autres instruments comme le saz, la mandole...

En 1990, je « monte » à Paris, pour me former au métier de comédienne.

Passionnée par la voix et les variations vocales, j'enrichis ma palette en étudiant le chant polyphonique italien, le chant lyrique, la comédie musicale, l'improvisation.

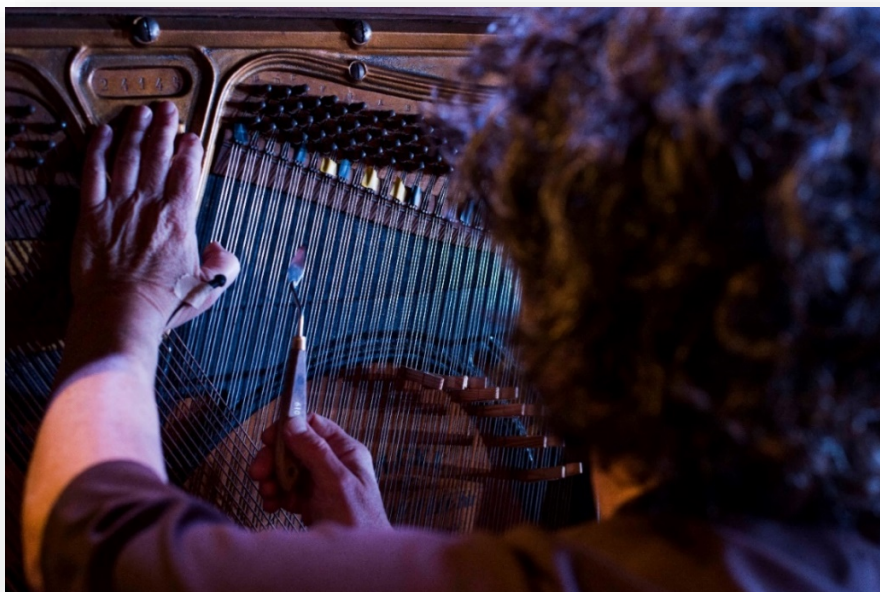
Depuis 2000 je joue et collabore avec la compagnie l'Échappée à Saint Quentin (02), tantôt comédienne, tantôt musicienne, tantôt compositrice, tantôt chanteuse ou tout à la fois.

Responsable artistique pour Ricochets, je crée : Prison's Blues et l'album, Terra Diva, J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse de variétés, A Toute Voixpeur...

J'anime des ateliers pour tous les âges et tous les publics, participe à des spectacles d'interventions, brigades poétiques, projets d'actions culturelles...

La composition et la création sonore pour le théâtre est devenue une de mes activités phare. J'aime bien surprendre en renouvelant mes propositions musicales, en allant fouiller dans les musiques actuelles, en transformant des instruments, en explorant de nouveaux sons.

Mon premier instrument est la voix. Restant sensible, au chant de la terre, au souffle du monde, mon exigence artistique me pousse toujours à découvrir des répertoires et des univers rares, proches de l'humain.

COMPOSITION – CREATION SONORE – ECRITURE CHANSONS

Cie L'Echappée : Icare, Pierre de Patience, La Petite Marchande d'histoires vraies, Y'a d'la joie, Haute Autriche, Sam et la valise, Les Dames Buissonnières, Putain d'vie.

Ricochets : Météo Agitato, Prison's Blues

Cie Alain Timar : Les Bêtes

CHEF DE CHŒUR

À St Quentin avec **A Toute Voixpeur** et en forêt Vosgienne avec **Le Chant des Arbres**

INTERPRETATION – JEU – CHANT – MUSIQUE

J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse de variétés Ricochets

Terra Diva Ricochets

Icare bruissent tes ailes range ta chambre Cie l'Echappée / Didier Perrier

Pierre de Patience Cie l'Echappée / Didier Perrier

Météo Agitato Cie MinosKropic- Ricochets / Sylvie Pascaud

Prison's Blues Ricochets

Y'a d'la joie Cie l'Echappée / Didier Perrier

Haute-Autriche de Kroetz Cie l'Echappée

Intérieur de Jean-Claude Rousseau Cie les Héritiers

Aire de repos, aire de jeux de Lucia Jalba Cie l'Echappée

Les Dames Buissonnières de M Ostreicher Jourdain Cie l'Echappée

Des nouvelles de Lucia Jalba Cie l'Echappée

Comme une danse la vie de Lucia Jalba Cie l'Echappée

Identité(s) de Jean-Claude Rousseau Cie Les Héritiers

Carmen ou la Barlachi d'après Bizet Théâtre L'Esquif / Hélène Arnaud – Stéphane Leach

Putain d'vie de Jehan Rictus Cie l'Echappée / Didier Perrier

...

FORMATIONS

Chant traditionnel Italien avec Giovanna Marini Université Paris VIII

Chant lyrique : Conservatoire Paris 10ème avec Pierre Pégau

Parcours voix du Monde (Inde, Maroc, Mongolie, Beat box) - Tremolino Nantes

Musique carnatique d'Inde du sud à Cochin (Inde) chant et percussion

Improvisation et création d'ambiance sonore avec Antonella Talamonti.

Comédie Musicale : Théâtre Nuit Nantes - Jean-Luc Annaix

Formation Mao (Reaper) avec Chloé Sanchez...

Comédie classique : Patrick Baty

Stages de théâtre contemporain : CDN Angers avec Françoise Bette, CDN Besançon avec

Tapa Sudana, Théâtre du Campagnol, Théâtre des Quartiers d'Ivry...

Diffusion - Contacts

Le spectacle est autonome techniquement et peut se jouer dans des lieux équipés ou non.

L'espace scénique minimum est de 3 mètres sur 3.

Il est également possible de faire des représentations dans votre jardin ou dans votre salon.

Durée : 1 h 00

Tout public

Nous envoyons un devis personnalisé sur demande et pour tous renseignements :

Diffusion scène : Chantal Laxenaire

06 18 42 73 31 chantal.laxenaire@wanadoo.fr

Ricochets, 31 rue du Docteur Bourbier 02100 Saint Quentin

Asso.ricochets@free.fr

Siret 47897352200038

Ape 90001Z

N° Licence 2-10582236

Affiche : **Alan Ducarre**

Photos : **Amin Toulors, Anne Richard, Collection A. Lomax**

Production : **Ricochets**

Liens :

Facebook : <https://www.facebook.com/chantallaxe/>

Prisonsblues.com : <https://www.prisonsblues.com/>

Soundcloud : <https://soundcloud.com/user-199286918/prison-blues>

Cie l'Echappée : <http://www.compagnie-lechappee.com/>

... Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar
Maman donne-moi cent lires pour partir en Amérique...

