

Rivages méditerranéens

Création 2025 de l'ensemble Trobairitz

Compagnie Babil

Rivages méditerranéens

Intention

Dans cette création 2025, l'ensemble Trobairitz a travaillé sur des textes poétiques du bassin méditerranéen Italie, France, Espagne, Algérie, Turquie. Un voyage intemporel depuis l'époque médiévale dans la poésie, les pensées, les préoccupations des femmes. Depuis le jeu de la bouqâlâh renfermant des bijoux anonymes de la tradition orale féminine algérienne jusqu'à la poésie lyrique de l'orient italien ou du sud de la France tout en passant par les chansons séfarades ou le romancero viejo de l'Espagne médiévale et de la Reconquista, ces poèmes souvent déclamés sans musique racontent l'amour, le corps, la déception, la perfidie, la résilience, en un mot ... la vie. Les textes sont portés pas des musiques composées de nos jours par Ingrid Blasco, permettant d'associer littérature ancienne et modernité.

Les poésies sont chantées dans leur langue d'origine par Alice Khayati.

Les musiques instrumentales proviennent du répertoire séfaraïde qui, bien qu'originaire de l'Espagne médiévale et ayant résisté aux temps et déracinement, s'est imprégné au cours de ses migrations des rythmes et modes mélodiques des pays d'accueil (Maghreb, Turquie, Balkans)

Les arrangements musicaux sont portés par l'ensemble des membres de Trobairitz.

Nous nous réjouissons de participer à la mise en lumière de ces siècles lointains dont nous sont parvenus ces inestimables témoignages, et d'être ainsi des passeuses et passeurs de mémoire.

Programme

Les poésies proviennent de différents manuscrits ou de la tradition orale :

Dieu sal la Terra - Anonyme, manuscrit H Folio 45a de la bibliothèque du Vatican, XIIIe siècle (Italie)

Romance del Abenamar - Anonyme - Romancero Viejo - version de Ginés Pérez de Hita, Guerras civiles de Granada 1595 (Espagne)

Ab lo cor Triste - Anonyme, manuscrit 1744 de la bibliothèque de Catalogne, XIVe siècle (Espagne)

Cent - Anonyme Kabyle - traditionnel (Algérie)

Détrompez-vous - Anonyme de la Bouûqâlah - traditionnel (Algérie)

En un Vergier - Anonyme, chansonnier C folios 383v-384r Catalogne, XIVe siècle (France)

N'Elias Cairel, de l'amor - manuscrit O PC252 de la bibliothèque du Vatican (Italie)

Les musiques instrumentales sont issues de la tradition orale :

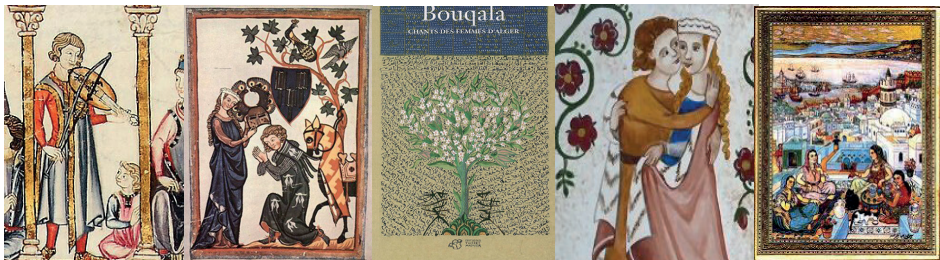
Tres Hermanicas – Anonyme – Séfarade, XVe siècle (tradition orale) Espagne

Bre Sarica – Anonyme - Séfarade XVe siècle (tradition orale) Turquie

La serena - Anonyme - Séfarade XVe siècle (tradition orale) Espagne

Morena me llaman - Anonyme - Séfarade XVe siècle (tradition orale) Maghreb

Una Pastora - Anonyme - Séfarade XVe siècle (tradition orale) Espagne

Interprètes

Artiste pluridisciplinaire, **Ingrid Blasco** s'adonne à la fois à l'écriture poétique et musicale, la peinture, la photographie. Elle se joue des frontières entre ces différentes disciplines et le flou qu'elle installe pour servir son propos est sa liberté.

Son univers artistique prend sa source dans l'émotionnel et s'articule autour de la mémoire, de l'intime mais n'en reste pas moins intergénérationnel et universel. Des propositions à la fois sensibles, poétiques et esthétiques, nourries à chaque fois de nouvelles rencontres, qu'elles soient humaines ou plastiques.

Pianiste de formation, elle arrive aux musiques traditionnelles par la danse. Après un passage par l'accordéon chromatique elle s'initie à la vielle à roue dont elle ne se séparera plus. Musicienne de scène depuis les années 80, elle traverse différents styles musicaux allant des musiques anciennes aux musiques électroniques et acousmatiques dans lesquelles la composition prend une part prépondérante.

Dans *Trobairitz*, Ingrid utilise une vielle à roue acoustique contemporaine. La vielle à roue est cependant un instrument millénaire dont la forme actuelle est attestée depuis le XIVe siècle. D'autres modèles plus anciens ont existé depuis au moins le XIe siècle.

www.ingrid-blasco.com

Alice Khayati est une mezzo-soprano curieuse et artiste avant tout, qui multiplie les collaborations et les explorations musicales, parcourant des répertoires et des formes variés. Son envie de rendre le chant lyrique accessible et surprenant la conduit à collaborer à des projets éclectiques: elle crée avec Rosemonde « Portraits de femmes », un jeu musical original, plein d'humour et de fantaisies. Elle collabore aux projets loufoques de la Compagnie Les Arts Paisibles.

Sur scène, elle est La Grande Duchesse de Gérolstein (J. Offenbach), Siébel (Faust, C. Gounod), la 2e dame (La Flûte Enchantée de W.A. Mozart), ... Elle chante également dans des chœurs ainsi qu'en récital. Sa collaboration avec le Duo Rosaces, donne naissance au CD Aurora Consurgens, (label Da Vinci) qui revisite la musique de la fin du XIVe siècle à travers des arrangements aux couleurs jazz... Lorsqu'elle rejoint Trobairitz, c'est par curiosité pour une langue qui est celle d'une partie de ses ancêtres occitans, pour la liberté que lui offre le croisement entre textes anciens et musiques nouvelles, et le bonheur de rencontrer des musiciens complices...

Mathias Mantello est percussionniste. Il joue dans des ensembles de musique ancienne dont les répertoires nécessitent de recréer des parties rythmiques non écrites dont notre époque actuelle a peu de trace. Il joue également dans des ensembles où l'improvisation dialogue avec l'écriture et il collabore volontiers à des créations de spectacles ou concerts hybrides, où l'occasion est donnée de porter une attention particulière à l'écriture scénique.

Il travaille notamment avec Bernard Lepallec dans Mascarade, le trio BPM, avec Véronique Widock dans Somin Lolavi, l'Assemblée, et avec Ingrid Blasco dans Capriol & Cie, les Harmonies Barbares, Diogo.

Au sein de Trobairitz, Mathias utilise des tambours membranophones (tambourin avec cymbalettes et daf) et des idiophones en métal (crotale, triangle, cymbales, métallophone) dont les origines remontent à plusieurs millénaires et dont la conception est ici plus moderne.

Guitariste, **Gwen Tual** suit le cursus de l'école ATLA, où il découvre les musiques du monde et les musiques actuelles. C'est là qu'il rencontre ses maîtres de renommée internationale tels que Pierre Cullaz, précurseur du Jazz en France, et Sylvestre Planchais, grand technicien du rythme, qui l'amènent à une maîtrise de l'harmonie et du rythme, qualités qui lui ouvriront les portes de la musique baroque.

Autre rencontre essentielle, le guitariste de flamenco Lolay, avec lequel il s'est souvent produit.

Actuellement, Gwen fait partie des ensembles Diogo (musiques séfarade et ibérique), Trobairitz (projet dédié aux poétesses du Moyen Age) et Red rivers of weepin' (Folk Rock).

Il a également composé des oeuvres de musique actuelle pour instruments anciens en s'inspirant de l'époque baroque. Ce projet, dénommé « Septimo Mundi », a été enregistré sous forme audio et distribué sur les plateformes de musique en ligne.

Gwen est aussi luthier. Il a conçu et réalisé le babil, instrument à cordes pincées ayant emprunté, entre autres, au oud et à la viola de mano.

L'ensemble Trobairitz

Notre formation musicale Trobairitz est née fin 2021 d'une envie de mettre à l'honneur et de faire connaître ces femmes poétesses, grandes oubliées de l'Histoire, comme tant d'autres.

Notre propos n'est pas ici de faire de la reconstitution historique. Nous utilisons des matériaux inscrits sur de vieux parchemins sauvés des flammes, exhumés de la poussière et de l'oubli, mais nous les abordons avec nos oreilles et nos instruments d'aujourd'hui.

Les poèmes dont aucune partition musicale n'a été retrouvée, sont chantés sur des musiques composées par Ingrid Blasco dans l'esprit des musiques à bourdons. Tous les arrangements ont été créés collectivement par les musiciens de l'ensemble.

Ingrid Blasco est à la vielle à roue et à la lecture,
Alice Khayati au chant, aux percussions et à la flûte à bec,
Mathias Mantello aux percussions,
Gwen Tual au babil, au setār et vialto.

La compagnie Babil

Compagnie du spectacle vivant née en 2008, Babil se veut avant tout une structure d'expérimentation artistique.

L'intention première est la création : innover, étonner, toucher.

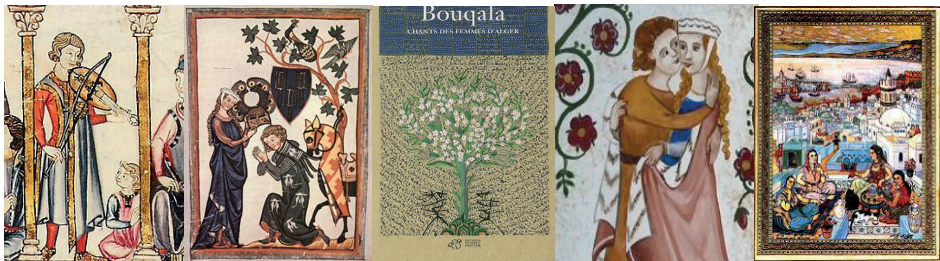
En intégrant de façon originale les différentes formes artistiques que sont la musique, la poésie, la danse, le conte, les arts visuels et en plus de réjouir ou d'émouvoir, la compagnie invite le spectateur à se questionner sur ses perceptions de la vie, de la réalité et l'incite à réfléchir sur ses valeurs et ses espérances.

Cette démarche relève d'un engagement poétique et politique.

Poétique pour faire entendre comment la singularité de l'écriture peut faire résonner différemment notre univers quotidien.

Politique dans la mesure où les spectacles ont quelque chose à dire de notre monde d'aujourd'hui, mettant en perspective l'Histoire et les problématiques contemporaines.

Articulée autour d'Ingrid Blasco, la compagnie invite des artistes au gré des différents spectacles, dans une démarche résolument actuelle.

Babil assure aussi un volet de médiation autour de ses spectacles à destination de publics très différents (écoles, collèges, lycées, écoles de musique, personnes âgées, personnes en situation de handicap ...)

La compagnie organise également des stages de musique, notamment autour de la vielle à roue sur des répertoires variés (musiques traditionnelles, musiques du Moyen Age et de la Renaissance).

Contacts :

assobabil@orange.fr

trobairitz@ingrid-blasco.com

06 81 53 23 71 ou 06 89 48 93 69

B A B i l

