

chapitre 1
BOURGOGNE
& HAUTE-LOIRE

La savoureuse irréverence des chants paysans

LES HAUTS TALONS
D'ACHILLE

LES HAUTS TALONS D'ACHILLE

La savoureuse irrévérance des chants paysans

Concert commenté, Chants au féminin

Théo Morel : Oud, cajon et chant.

Carole Joffrin : Chant, cajon.

Durée : 1h15

Possibilités d'adaptation sur la durée
et le choix du répertoire.

Contacts

Diffusion

Carole Joffrin
carolejoffrin@riseup.net
06 70 30 59 10

Technique

Théo Morel
morel20@yahoo.fr
06 48 69 96 08

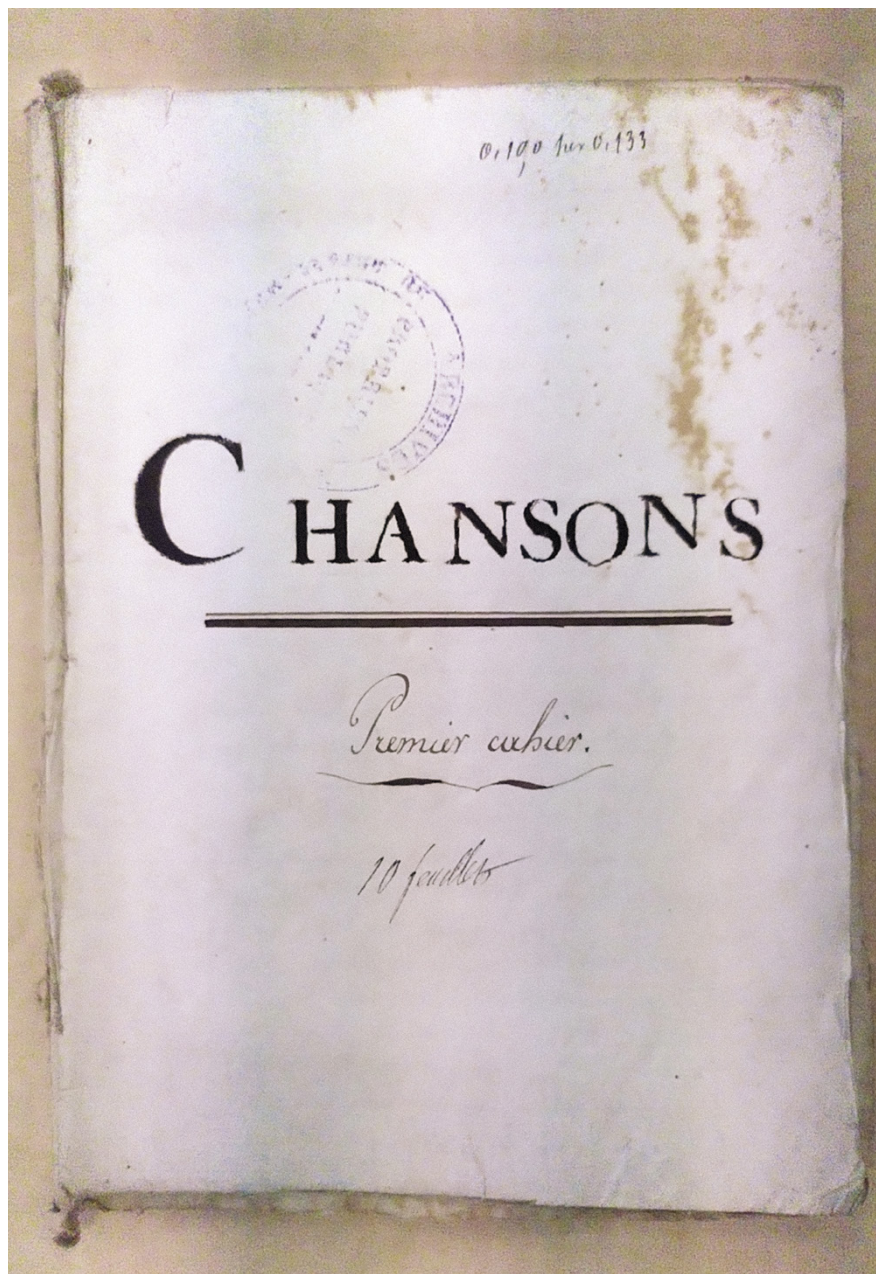
Coproduction

Paroles Vagabondes

administration@paroles-vagabondes.ovh
06 16 33 44 66
Licences d'Entrepreneur du spectacle
2-1109647 et 3-110964806 16

Les vertébrées

04 75 78 30 45
administration@lesvertebrees.fr

Répertoire de pépites dénichées dans les collectes de chants de tradition orale paysanne de Haute Loire et de Bourgogne.

Le oud, le cajon et les voix de Théo et Carole font revivre un répertoire trop mal connu, voir dénigré, celui des chants de femmes paysannes.

Des chants étonnants comme des prises de paroles sans détour, qui résonnent avec notre temps.

Pour pointer du doigt que la subversion, la créativité, l'expression des joies insolentes comme des peines brûlantes ont toujours été constitutives de l'expression populaire.

Bourgogne et Haute-Loire

Le projet a commencé en février 2021 à la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, où nous avons déchiffré des centaines de chants du Nivernais et du Morvan collectés par Achille Millien auprès de paysan·nes, à la fin du 19ème siècle. Suite à l'appel à projet pratique professionnelle lancé par le Centre des Danses et Musiques traditionnelles de Haute-Loire, nous y avons poursuivi la cueillette de chants collectés cette fois-ci vers le milieu du 20ème siècle.

▷ **Nous écouter**

Intention

« Une tradition véritable n'est pas le témoignage d'un passé révolu, c'est une force vivante qui anime et informe le présent. [...] Bien loin d'impliquer la répétition de ce qui fut, la tradition suppose la réalité de ce qui dure. »

Igor STRAVINSKY, Poétique musicale, 1952.

Les chants populaires disent tout, et son contraire. Ils racontent la norme, les désirs, les oppressions, les mystères et les rêves. Ils se chantaient pour se divertir, se délasser, se donner du courage, pour perpétuer un certain ordre établi ou pour l'ébranler. Si nous avons été séduit·es par quelques chansons d'amour fleuries, nous avons surtout choisi des chants étonnants, parfois dérangeants, qui viennent bousculer la morale en nommant les interdits bravés, les désirs et les frustrations, les besoins de liberté.

Les chants traditionnels parlent souvent de la vie quotidienne, et nos choix se sont portés vers une majorité de chants de femmes, qui nous racontent la condition des femmes paysannes.

Les Hauts Talons d'Achille, c'est l'occasion de faire entendre un langage savoureux et imagé, une certaine liberté de ton des milieux paysans, de modifier une vision du « passé » comme un bloc de traditions conservatrices et puritaines.

Pour pointer du doigt que la subversion, la créativité, l'expression des joies insolentes comme des peines brûlantes ont toujours été constitutives de l'expression populaire.

D'où part l'étincelle ?

Nous nous sommes rencontrées en jouant du Maloya, la musique traditionnelle et si vivante de l'île de la Réunion.

En tant que conteuse, Carole connaissait la collecte de contes d'Achille Millien, qui a accompli une œuvre considérable de collectage de contes et chants auprès des paysan·nes du Nivernais et du Morvan pendant la seconde moitié du 19ème siècle. Les chants restaient à explorer.

Carole a toujours chanté et fait chanter des chants populaires dans ses racontées et spectacles, et elle a coutume de dire qu'elle ne sait pas « raconter sans chanter ». C'est certes parce que Michel Hindenoch (conteur, musicien et acteur du renouveau du folk dans les années 70), l'a initiée aux chants à répondre, mais aussi et surtout parce qu'elle a toujours considéré que ces chants et les contes étaient tissés dans la même étoffe. Les chants traditionnels sont aussi un art du récit, d'ailleurs les chanteur·ses de tradition orale parlent habituellement de « dire une chanson ».

Les conteurs m'ont beaucoup appris sur la compréhension des textes (...) car conter et chanter, c'est toujours raconter. La magie, c'est de découvrir de nouvelles versions qui font rêver.

Evelyne Girardon, Chanter le répertoire traditionnel en français

C'est tout naturellement que Carole a proposé à Théo de l'accompagner pendant sa résidence à la MPOB. Le projet y est né et a tout de suite été pensé comme **évolutif** : les Hauts Talons souhaitent poursuivre leurs recherches dans différentes régions de France chaque année, et ainsi **exhumer des trésors oubliés pour mieux les faire revivre**. Découvrir des territoires, des collectes et rencontrer les acteur·ices du patrimoine oral et les lieux-ressources.

Les vieilles chansons aujourd'hui

Souvent victimes de préjugés, la littérature orale et notamment les chants traditionnels ont longtemps été malmenés. Nos chants étonnent le public, qui nous font répéter l'époque de collectage sans bien y croire : peu de gens savent la richesse des chants traditionnels, et le plaisir de la découvrir n'en est que plus grand. La crudité, la malice ou l'ironie des textes, la beauté des mélodies viennent frapper les auditeur·ices qui avaient une toute autre vision de l'expression paysanne d'antan.

L'époque est aussi à une revalorisation de la ruralité et de la paysannerie. L'énorme majorité d'entre nous vient en fait de lignées paysannes. Se sentir relié·es, connaître ces répertoires fait aussi sens pour ces raisons.

« (...) La chanson traditionnelle de langue française, qui a autant de beautés musicales et littéraires que ses consoeurs, mais qu'il a longtemps été de bon ton de dénigrer, car jusqu'au Revival des années 70, elle a souvent été présentée sous une forme réductrice : répertoire appauvri à une vingtaine de titres issus de compilations de compilations de versions "gelées", arrangements incolores témoignant d'une grande ignorance des gammes et des intervalles dans la musique traditionnelle, choix de pièces trop souvent anodines à destination des enfants et des amateurs de "folklore" mis en scène. Évacués les récits de meurtres, d'incestes ou d'adultères, au profit des fleurs, des petits oiseaux et des amours tendres à happy end. »

Catherine Perrier, interviewée par le CMTRA

La langue, le discours et la poésie

La plupart des collectes que nous avons étudiées comprenaient une grande majorité de chants en français. Nous avons pourtant rapporté de Haute Loire des chants en occitans.

Entre les chants, nous parlons : par exemple pour introduire et traduire un chant en occitan, mais surtout le plus souvent pour contextualiser le chant, donner des clés de compréhension du répertoire ou d'un texte, relier un chant à une étape de ce qu'était alors la vie des femmes.

Les chants en français nous font découvrir une autre langue, ancienne, pleine d'images, d'expressions et de mots truculents ou poétiques. Ce français daté a le charme des vieilles choses qui n'ont pas perdu leur beauté.

« La chanson traditionnelle francophone est aussi une forme de poésie. Et comme toute poésie, elle porte l'empreinte du milieu et de la période où elle a été élaborée. Cette empreinte se manifeste dans les formules, les tournures et le vocabulaire. Aurait-on l'idée de reprocher à François Villon d'écrire dans la langue d'un étudiant parisien du XVe siècle ? Au-delà de la forme, la thématique est éternelle, les émois et les tourments demeurent identiques. Et puis, il y a la musique. Connaît-on, dans la chanson française, de plus parfaite adéquation entre langue et mélodie que celle que nous propose la chanson traditionnelle ? »

Jean-François Dutertre, extrait de sa critique
du double CD « Répertoire » d'Évelyne Girardon

Démarche musicale

Nous ne prétendons pas « faire du traditionnel ». Nous tenons à offrir non pas une restitution musicale historique mais bien notre interprétation, à travers le vécu que nous avons chacun-e avec les musiques traditionnelles, et avec nos instruments de musiques venus d'ailleurs.

Ces chants sont exigeants : comme les contes, ils réclament une pleine écoute du texte pour en saisir tout le sens. Pour être au plus près du propos et mettre en valeur la force des textes, nous avons choisi la sobriété du propos musical.

Si le placement vocal peut varier, nous cherchons un timbre vibrant, un chant plein et authentique, traversé d'émotions mais sans fioritures.

La percussion accompagne les chants à danser, le oud ajoute une troisième voix, instrumentale mais à l'expressivité proche de la vocalité, à même de retranscrire les inflexions du chant.

« Joyaux immatériels, le choix de l'interprétation de ces répertoires ne nécessite aucune justification : ils sont là, depuis toujours, aspirant et digérant les innovations musicales et narratives, métissant les cultures, parce que portés par la vie de ceux qui les transmettent.

Il est naturel qu'ils continuent leur marche de bouches à oreilles. Ils sont enracinés, non pas seulement dans un pays ou une région particulière, mais surtout dans l'existence universelle de chacun : chansons à bercer, à marcher, à tasser, à piler, à crier, à danser, à travailler, à pleurer, à raconter, à vivre tout simplement. (...)

Si certains parlent d'identité régionale en interprétant ce répertoire, ce n'est pas ce qui m'a attirée au départ. Ce qui m'a surtout plu c'est l'accès direct à l'émotion, la fonction, la narration, porté par des mélodies toujours surprenantes, riches de nombreux micros-métissages.»

Evelyne Girardon, Chanter le répertoire traditionnel en français

Quelques retours de Bourgogne suite à nos premiers enregistrements :

« La voix forte et claire de Carole m'a fait l'effet d'une chanteuse de rue, d'une gouailleuse qu'on entend parfois dans les chanteuses d'aujourd'hui, je pense à Zaz.

L'interprétation a cappella associée à ce timbre de voix fort et clair fait ressortir toute la puissance des paroles des chansons.

Les arrangements sobres avec le Oud et les voix de Théo et Carole servent là aussi les propos des chansons : dureté de la vie paysanne, désirs amoureux, etc.

En écoutant le travail de Carole et Théo, je me sens presque dans la peau d'Achille Millien qui devait trembler d'émotion en écoutant la voix nue, et peut-être pas très juste, de ces « braves gens », paysans, domestiques, bonnes, qui chantaient leurs chansons avec toute leur âme.

L'interprétation de Carole et Théo me situe bien dans « ici et maintenant », en 2021. Ils n'ont pas les voix des chanteurs trad qu'on a tous dans l'oreille. J'espère qu'ils garderont cette justesse de timbre qui donne à ces chansons une fraîcheur actuelle ! »

Marc PERONEILLE - Association REZO'NANCES

Valorisation du Patrimoine Culturel

13 chemin au loup - 58660 Coulanges Les Nevers
+33 (0)6 85 93 69 94

« Le choix des chansons est génial. On en a de la chance d'avoir ce répertoire Millien, et que des artistes comme Carole et Theo se plongent dedans. Merci à eux ! Joie d'entendre ces chansons dans des bouches que je ne connaissais pas, c'est super touchant et drôle et juste.

J'ai souvent pensé que le Oud était un merveilleux instrument pour accompagner nos chansons. L'équilibre est parfait entre la voix et cet instrument.

J'adore la simplicité et la spontanéité de ce travail apparemment vite fait si j'en crois la note, mais vraiment bien fait.

Les parties avec percus marchent très bien. Carole chante vraiment bien, Théo aussi, et il joue superbement. L'alternance Oud/percus/chants/solos et même un peu de polyphonie est parfaite.

Bref, je suis fan ! Dès que Les Airs du Temps reprendront une vraie programmation, je serai heureux d'inviter ce beau travail à Joigny. »

Justin Bonnet - TO&MA Traditions Orales et Musiques Actuelles

16 Les Tuileries, 89330 St Julien du Sault +33 (0)6 77 81 60 90

www.collectiftoetma.com

www.tetesdechien.com

Les artistes

Théo Morel

Théo Morel est un musicien professionnel formé aux musiques amplifiées et au jazz au sein du CRR de Paris puis au Pôle Supérieur d'Aubervilliers. Multi-instrumentiste, (guitare, chant, oud et percussions), il évolue également depuis plusieurs années dans le milieu des musiques traditionnelles au sein de divers groupes : maloya réunionnais avec Seksion Maloya et Jean-Didier Waro, gushes iraniens avec Sandrine Monlezun au sein du duo Lay Lay, musique arabe avec Fadhel Messaoudi et Kamilya Jubran, bal folk avec le projet néo-folk-électro de Théodore Lefevre, Pyrofa. Théo vit à Paris.

<http://seksionmaloya.com>

<https://www.facebook.com/duolaylay>

Carole Joffrin

Conteuse professionnelle depuis 2012, sa pratique s'est centrée sur les contes et chants de tradition orale. Son parcours pluridisciplinaire (danse, théâtre, clown, marionnette) l'amène à explorer des formes diverses, de la parole et du chant nu au spectacle théâtral et musical. La musique et les belles histoires sont toujours là, en fond de trame. Elle a créé 9 spectacles dont deux en duo.

Elle aborde, dans ses spectacles et racontées, les thèmes qui lui sont chers, comme la condition des femmes, l'enfance, tout ce qui fait notre humanité, et bien sûr les mystères et les merveilles.

Carole a toujours chanté. Ces dernières années, la musique prend de plus en plus de place dans sa vie. Après différents projets musicaux (chants populaires italiens avec Lorenzo Valera - maloya réunionnais avec Seksion Maloya et Jean Didier Waro), elle est depuis septembre 2019 en formation professionnelle accordéon et chant à la JAV (Jazz Action Valence). Carole vit dans la Drôme.

<https://carolejoffrin.wixsite.com/conteuse>

<https://ciehan.wixsite.com/lesite>

Contacts

Diffusion

Carole Joffrin
carolejoffrin@riseup.net
06 70 30 59 10

Technique

Théo Morel
morel20@yahoo.fr
06 48 69 96 08

Coproduction

Paroles Vagabondes

administration@paroles-vagabondes.ovh
06 16 33 44 66
Licences d'Entrepreneur du spectacle
2-1109647 et 3-110964806 16

Les vertébrées

04 75 78 30 45
administration@lesverteebrees.fr

Co-production

Les Vertébrées

Accompagnement et Production Spectacle Vivant
Payes Spectacle et audiovisuel
Formation

Soutiens

CdMDT 43

