

7 : Voyage dans l'Europe du XIXe siècle

Nous abordons les migrations européennes vers l'Amérique, la rencontre entre ces cultures et son influence sur la musique.

– **Le banjo** : instrument nord-américain à cordes pincées. Avec sa table d'harmonie à membrane, cet instrument serait un dérivé du luth ouest-africain ekonting apporté par les esclaves noirs.

Le train de 7h40 (trad. Klezmer), *Concerto pour violon en D* (extrait du 1er mvt.) de P.I Tchaïkovsky, « french cancan » extrait d'*Orphée aux enfers* d'Offenbach, airs traditionnels de musique klezmer et irlandaise.

8 : L'avènement du « Star system »

Niccolò Paganini (1782–1840) est un violoniste, altiste, guitariste et compositeur italien. Ses *Caprices* sont un concentré de difficultés techniques, nouvelles pour l'époque. Pour ses contemporains, ce musicien était considéré comme un génie de virtuosité et fût adulé de son vivant. Ses démonstrations rameutaient les foules à chacune de ses apparitions.

9 : Du blues aux musiques amplifiées

Nous évoquons dans cette scène l'émergence de la culture afro américaine et son influence sur la musique. Parallèlement, l'arrivée du micro et les révolutions technologiques transforment la scène musicale. De nouveaux courants apparaissent : blues, jazz, rock, pop, hard rock, punk, musiques progressives, rap et électroniques. Nous nous inspirons d'artistes incontournables comme Louis Armstrong, Django Reinhardt, Elvis Presley, The Beatles, AC/DC, Sex Pistols, Pink Floyd, Philip Glass, Eminem, Daft Punk.

– **La guitare** : vous la connaissez déjà, non ?

ZORO ZORA vous remercie !

Hélène Duret : instruments à vent, claviers, chant

Charly Astié : cordes pincées, chant

Sylvain Rabourdin : cordes frottées, chant

Richard Navarro : auteur et metteur en scène

Guy Bertrand : ethnomusicologue, conseiller sur les recherches, l'écriture et l'adaptation musicale

Patrice Guigue : régie son / vidéo

Quentin Le Blévec, Benoit Emorine : régie lumière

Bernadette Granel, Leslie Pauger : costumes

RETROUVEZ NOUS SUR

 zorozoralegroupe

 zorozoraofficiel

Compagnie

zorozora@gmail.com

www.zorozora.fr

Diffusion

F2F MUSIC - Fabrice COALAVA

06 80 98 49 93 - avignon@f2fmusic.com

www.f2fmusic.com

photos : Daniel J - F. Peyronel - T. Margot

**ZORO
ZORA**

UNE HISTOIRE
DE LA MUSIQUE

LIVRET DE VOYAGE

Le spectacle retrace une histoire de la musique à travers l'évolution des instruments et des courants musicaux. Tout ce que vous allez voir et entendre s'inspire d'une histoire vraie : celle de l'humanité.

1 : Paléolithique

Que ce soit pour des cérémonies sacrées, des rituels ou pour fêter des événements, les hommes ont toujours fait de la musique. En inventant des sons avec leurs corps puis en bricolant les matériaux qu'ils avaient sous la main, ils ont fabriqué les premiers instruments. Nos chants et danses sont inspirés de différentes musiques traditionnelles : Pygmées Aka, Massaï, Sardes... En nous appuyant sur des études archéologiques, nous jouons sur des instruments d'époque.

– **Les percussions** sont parmi les premiers instruments, parfois trouvés tels quels dans la nature (haricot géant, noix de coco, roseau fendu).

– **L'arc musical (berimbau)** a été représenté sur des peintures rupestres il y a plus de 15 000 ans (grotte des Trois-Frères en Ariège). Encore utilisé dans la capoeira (art martial et danse brésilienne), sa résonance est produite par la cougourde (courage séchée).

– **Les instruments à vent** sont les premiers découverts sur différents sites archéologiques européens, ils remontent aux environs de -20 000 ans av J.C. : sifflets à base d'os d'oiseaux, de terre cuite (ocarina) et de roseaux.

2 : Néolithique, Antiquité, Moyen Âge et début de la période renaissance

Dans cette scène qui parcourt le temps et l'espace, nous suivons une évolution de la musique à travers des luthiers fabricant des instruments :

- **Le rhombe** : instrument à vent primitif se servant du frottement de l'air ambiant pour produire un son. Cet aérophone est un des plus anciens instruments connus. On a retrouvé des modèles vieux de 17 000 à 25 000 ans.
- **La flûte en roseau** : instrument à vent à anche simple, de la famille des bois, ancêtre de la clarinette.

La chanson traditionnelle arabe est inspirée du groupe des musiciens du Nil.

- **Le rabâb** : vièle rustique égyptienne, fabriquée à partir de noix de coco, crins de cheval et peaux de serpent, est considérée comme l'ancêtre le plus primitif du violon (cf. ci-dessous).
- **Le Saz** : Luth à manche long, qu'on retrouve de la Perse à la Turquie. Originellement creusé dans un tronc de mûrier, son apparition remonte au premier millénaire avant notre ère.

L'Innamorato : chanson de la Renaissance

- **La vielle à roue** apparaît au Moyen Âge, dès le IXe siècle. Elle nécessitait deux personnes, une pour tourner la roue, l'autre pour jouer.
- **L'épinette des Vosges** de la famille des cithares, dérivant de l'arc musical (particularité d'avoir les cordes de jeu tendues d'un bout à l'autre de la caisse de résonance). Cette famille englobe divers instruments tels que le piano, ou encore certains instruments africains comme le valiha.

La naissance du violon : «Agnus dei» (agneau de dieu) de **Josquin des Prés** (1450-1521), compositeur franco-flamand de la Renaissance.

Andréa Amati : luthier qui inventa le violon à partir d'une viole vers 1550. Ses violons sont encore aujourd'hui les plus recherchés. Antonio Stradivari aurait été son élève.

3 : La naissance de l'Opéra

L'opéra est né à Florence (Italie) au XVIIe siècle. Il est le premier art réunissant à la fois chanteurs, comédiens, musiciens et danseurs.

Le Guarracino (1768), est une tarentelle napolitaine décrivant l'histoire d'amour symbolique entre deux poissons, le guarracino (la fécondité) et la sardine (l'immortalité).

- **Clavecin** : Ancêtre du piano, il apparaît au cours du XVIe siècle dans les pays bourguignons et italiens.

Muse, air de la Nymphé, acte 1 d'Orfeo (1607)
Le premier grand compositeur d'opéras fut **Claudio Monteverdi** (1567-1643). Il composa l'*Orfeo*, un des premiers opéra, adapté du mythe d'Orphée.

4 : La musique descriptive

Antonio Vivaldi (1678-1741), né à Venise, a été l'un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps. Prêtre catholique, il était maître de violon au Pio Ospedale della Pietà. Cet orphelinat n'abritait que des filles. Cloîtrées comme des religieuses, elles recevaient une éducation musicale poussée qui en faisait des chanteuses et des musiciennes de valeur.

Pour composer son oeuvre, il s'est inspiré des éléments naturels (vent, rivière, arbres, bourdon...). Il les indique sur la partition sous formes de didascalies.

Le printemps, 1er mouvement des 4 saisons (1725)

- **La mandoline** : petit luth à manche court originaire d'Italie, de la famille des cordes pincées.
- **La flûte à bec** : instrument qui apparaît dans cette forme particulière à partir du XIVe siècle.

5 : La spiritualité dans la musique

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) compositeur allemand dévoué à la spiritualité, virtuose de plusieurs instruments : violon, alto, clavecin et orgue. Sur ces deux derniers, ses dons exceptionnels faisaient l'admiration de toutes et tous. Il pouvait avec aisance improviser une fugue à trois voix. Son oeuvre prolifique, peu connue de son vivant au dehors de l'Allemagne, passée de mode puis oubliée pendant un siècle, est considérée aujourd'hui comme l'apogée de la période baroque.

La chaconne, 2e partita pour violon (1717)

6 : La musique savante et populaire

A partir d'une oeuvre de Johannes Brahms (1833-1897), *Les danses hongroises* (1880), nous tentons de donner un aperçu de l'infime frontière qui sépare les genres dits « savant » et « populaire ». Au XIXe siècle, période romantique, les genres musicaux, les découvertes et les techniques d'interprétation voyagent de plus en plus. La musique écrite alimente la musique orale et vice versa ; les tziganes ont participé à ces échanges entre ces musiques, en réinterprétant des airs dits classiques et en inspirant également les compositeurs.

- **Clarinete** : instrument à anche simple apparu dès la fin du XVIIe siècle, on la retrouve aussi sous la forme d'une clarinette basse au XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle est aussi le temps des révolutions. *Le temps des cerises*, (paroles de Jean-Baptiste Clément, musique d'Antoine Renard), chanson populaire française de 1866 est associée à la Commune de Paris.