

LADISLAVA

histoires de la musique tzigane

projet pédagogique

Spectacle jeune public dès 6 ans. Durée : 50 min
+ échange bord plateau

EN UN CLIC

CONTACTS

Booking : Emmanuelle LOMBARD / 06 45 47 46 39 / ladislava.prod@gmail.com

Technique : Olivier LOMBARD / 06 78 86 88 06 / ladislava.prod@gmail.com

Administration : EARQAA PRODUCTIONS • Ines KAFFEL / earqaa.productions@gmail.com

SOMMAIRE

3 HISTOIRES DE LA MUSIQUE TZIGANE

- 3 • TEASER
- 4 • DISTRIBUTION
- 4 • LE SPECTACLE
- 5 • SYNOPSIS

6 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- 6 • AVANT LA REPRÉSENTATION
- 8 • PENDANT LA REPRÉSENTATION
- 9 • APRÈS LA REPRÉSENTATION

10 LADISLAVA

- 10 • NOTRE HISTOIRE
- 10 • CONCERTS MARQUANTS
- 11 • LADISLAVA EN QUELQUES DATES
- 12 • EMMANUELLE LOMBARD - DIRECTION ARTISTIQUE
- 12 • OLIVIER LOMBARD - DIRECTION ARTISTIQUE

LADISLAVA

histoires de la musique tzigane

Chers professeurs,

Vous vous apprêtez à aller voir le spectacle de LADISLAVA : *Histoires de la musique tzigane*, avec vos élèves. Afin de les préparer au mieux, veuillez trouver dans ce dossier des outils pédagogiques ainsi que des pistes de réflexion à aborder avec eux en amont et en aval de la représentation. Ces outils sont adaptés à toutes les tranches d'âges. Parce que l'accès à la culture est essentiel pour permettre aux enfants et aux jeunes de grandir et de s'épanouir, nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à vos élèves, un excellent spectacle.

Emmanuelle et Olivier Lombard, direction artistique

NB : la totalité des extraits musicaux proposés sont disponibles sur Youtube.

TEASER

REPORTAGE

DISTRIBUTION

Emmanuelle Lombard

Chant, clarinette et récit / Autrice et compositrice

Olivier Lombard

Guitares / Arrangeur

Valentin THIEBAUT

Créateur du film d'animation

Marie PAYRE

Autrice du récit

Inès Kaffel

Administration

Jean-Paul CERVIGNY

Décor

LE SPECTACLE

Création : février 2018

C'est l'histoire d'un voyage : celui de Ladislava.

Jeune fille rom, expulsée du Nord de l'Inde il y a plus de mille ans, elle traverse le Moyen-Orient, les Balkans, l'Europe centrale et les siècles pour rejoindre la France d'aujourd'hui. Toutes les rencontres qu'elle fera au cours de son périple mèneront aux différentes branches de la musique tzigane.

Le répertoire qui en découle est très festif et varié : de la musique klezmer au jazz manouche, en passant par les musiques des Balkans, des musiques de films, des chansons françaises revisitées et des compositions originales.

DÉROULÉ DU SPECTACLE

Le spectacle que nous proposons consiste en une succession de différents tableaux, représentant les différentes étapes du voyage de la jeune Ladislava. Chaque tableau débute par la projection d'une séquence en film d'animation, sur laquelle Emmanuelle conte l'histoire de la jeune fille, et se poursuit avec les morceaux musicaux. Aussi, chacun de ces tableaux met en avant un style de musique particulier lié à la culture tzigane **(marqué en gras)**.

SYNOPSIS

Introduction : Tout commença au début du premier millénaire. Des populations qui habitaient le nord de l'Inde furent expulsées de leur pays. On les considérait comme étrangères. Ces personnes furent appelées les « tzigane ». Ce spectacle raconte l'histoire de Ladislava, jeune fille tzigane emportée dans cet exil.

Tableau 1 : Tout d'abord, Ladislava et sa famille traversèrent les pays du Moyen-Orient : Pakistan, Iran, Turquie. C'est ici qu'elle rencontra Abraham, jeune garçon juif. Chacun fit découvrir à l'autre les chants de son pays. De ce mélange entre la culture tzigane et la culture juive est née **la musique Klezmer**.

Tableau 2 : Au bout de plusieurs mois de voyage, Ladislava et sa famille atteignirent l'Europe de l'Est, et plus précisément, le Royaume de Macédoine. Et, force d'échanges avec les populations locales, émergea ce que l'on appellera plus tard **la musique tzigane des Balkans**.

Tableau 3 : Le voyage continue et Ladislava arrive en Slovénie. Elle repense parfois à la chanson Der Rebbe Elimelech que lui chantait sa maman.

Tableau 4 : Ladislava grandit. Elle arrive en France pendant les années 1930. Une nouvelle musique afflue des États-Unis : le jazz. Et comme on aime à mélanger les genres et les origines, il se marie à la musique tzigane pour donner **le jazz manouche**.

Tableau 5 : Année 1958, Ladislava découvre **les grands chanteurs français** tels qu'Édith Piaf, Georges Brassens, Yves Montand, et s'amuse à reprendre leurs plus grandes chansons sur des rythmes tziganes...

Tableau 6 : Le 30 septembre 1998, Ladislava se rend dans un cinéma pour y découvrir **les films d'Emir Kusturica**, réalisateur serbe qui a beaucoup parlé des tziganes et de leurs musiques dans ses films.

Epilogue : Et demain, la petite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d'autres chemins. Mais on a encore toute la nuit pour danser !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce spectacle est soutenu par un projet éducatif mettant en avant plusieurs intentions éducatives essentielles au développement et à l'épanouissement de l'enfant et du jeune :

- **Favoriser chez lui les valeurs de solidarité et de respect**
- **L'encourager à la tolérance et à l'acceptation de la différence**
- **Lui ouvrir l'esprit vers d'autres cultures que la sienne.**

Nous souhaitons également, au travers de ce spectacle, lui faire découvrir des styles musicaux, et plus largement, des modes d'expression artistique qui ne lui sont pas familiers.

Activités et pistes de réflexion en lien avec le spectacle

o primaire o collège o lycée

AVANT LA REPRÉSENTATION

LES ATTENTES

o **L'avant/après** : après avoir plié une feuille en deux, écrire le titre du spectacle sur la partie supérieure du pliage et dessiner ce qu'on s'attend à voir. Après la représentation, reprendre sa feuille, l'ouvrir et dessiner ce qu'on a vu sur scène : les décors, les personnages... On peut ensuite comparer les deux dessins.

ooo **L'échange** : à partir du titre, de l'affiche ou du texte de présentation : que s'attend-on à voir sur scène ? De quoi parlera le spectacle ? Quels sont les champs lexicaux dominants du texte ? Quel est le niveau de langue utilisé ? Trouver dans le texte la phrase qui donne la clef du spectacle...

oo **Le vocabulaire** : rechercher les mots liés au monde du spectacle (comédien, musicien, technicien, scène, coulisses, côté jardin, côté cour...) Quels sont les différents types de spectacles qui existent ? (cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets...) Et les différents styles de musiques que l'on peut écouter en concert ? (classique, jazz, rock, métal, variété, musique traditionnelle...)

o **Les musiciens** : quel a été leur parcours ? Quelles sont les différentes études possibles dans le monde de la musique ? (écoles de musique actuelles, conservatoire, études universitaires...) Parler des différents mode d'apprentissage (avec un professeur, des leçons, des exercices / en autodidacte, transmission orale du savoir...)

ooo **Un film-documentaire** à voir en tout ou partie : *Latcho Drom*, de Tony Gatlif, qui raconte également l'histoire de la musique tzigane.

LES MOYENS D'EXPRESSION

● **Expression corporelle** : écouter et suivre la musique (douce, rapide, atonale...) avec son corps, quel état / émotion la musique inspire-t-elle ? Comment dessine-t-on cet état avec son corps ? Possibilité d'ajouter la consigne de la statue : dès que la musique s'arrête, on ne doit plus bouger.

●●● **Les instruments de musique** : quelles sont les différentes familles d'instruments ? À quelle famille appartient la clarinette ? (vent). En quelle matière est-elle faite ? (bois – ébène). Quels en sont les grands représentants ? (Benny Goodman, Michel Portal, Israël Zohar, Yom...) Dans quels styles peut-on la retrouver ? (classique, jazz, musiques tzigane...) Idem pour la guitare. (cordes – bois – Carlos Santana, Jimmy Hendrix, Django Reinhardt... classique, jazz, rock, métal...) Citer différents types de guitares (basse, acoustique, électrique, classique, sèche, manouche, électroacoustique...)

Quels sont les instruments utilisés dans la musique tzigane ? (violon, clarinette, guitare, trompette, accordéon, saxophone, petites percussions, cymballum...) Et pourquoi ? (des instruments petits, légers donc faciles à transporter pour des nomades).

A écouter : *Concerto pour clarinette de Mozart* / *Sing Sing Sing de Benny Goodman* / *Adagio du Concerto D'aranjuez par Paco de Lucia* / *Purple Haze de Jimmy Hendrix*

●●● **Le chant** : la voix est un instrument de musique comme les autres. Quelles sont les différentes façons de chanter ? (voix de tête, voix de poitrine, chant saturé, chant diphonique, parlé...)

A écouter : *Ave Maria – Schubert* / *Edith Piaf – La vie en rose* / *Sepultura – Territory* / *Chant diphonique – Anna Maria Hefele* / *Oscar Lezar – Dernière danse*

●●● **La danse** : la danse une expression corporelle liée à la musique. Quelles sont les différentes sortes de danse ? (classique, jazz, contemporaine, salsa, tango, hip-hop...)

APPROFONDIR LE SUJET

●● **Les tziganes** : Qu'évoquent les mots « nomade », « sédentaire » ? Quels autres mots de vocabulaire peuvent être liés au voyage et à l'exil ? (roulotte, caravane, exode, diaspora...) Que sait-on communément sur la culture tzigane ? Qu'est-ce qu'un pré-jugé ? Comment l'éviter ?

●●● **Écoute** : écouter des morceaux parmi les différents styles musicaux abordés par Ladislava :

Klezmer : Giora Feidman, The Klezmatics, Klezmer Nova...

Musique des Balkans : Fanfare Ciocarla, Taraf de Haidouks, Fanfare Touzdec...

Jazz manouche : Django Reinhardt, Stéphane Grapelli, Thomas Dutronc...

Grandes chansons françaises : Edith Piaf, Georges Brassens, Yves Montand...

Musiques des films de Kusturica : Bubamara, Ederlezi...

Non abordé dans le spectacle mais en lien avec la musique tzigane : le flamenco.

PENDANT LA REPRÉSENTATION

🟡 **L'envers du décor** : possibilité d'assister à la mise en place technique et aux balances dans la matinée ou la veille de la représentation. Découverte des métiers de l'ombre tels que technicien, régisseur son, régisseur lumières, roadie...

🟢🟡🟠 **Participer** : apprendre la dernière chanson et de la chanter avec les artistes : *Hava Nagila* (paroles et traduction ci dessous). Réfléchir au comportement à avoir pendant le spectacle, se demander qu'est-ce qu'un bon / un mauvais spectateur, en citant 3 qualités et 3 défauts.

HAVA NAGILA

PAROLES EN HEBREUX	PAROLES EN PHONETIQUE	TRADUCTION
Hava nagila Hava nagila Hava nagila venis'mekha ! x2	Ava naguila Ava naguila Ava naguila vènis mèraï ! x2	Réjouissons-nous Réjouissons-nous Réjouissons-nous et soyons heureux ! x2
Hava neranenah Hava neranenah Hava neranenah venis'mekha ! x2	Ava néranéna Ava néranéna Ava néranéna vènis mèraï ! x2	Chantons, Chantons, Chantons et soyons heureux ! x2
Ourou, ourou akhim! Ourou akhim b'lev sameakh x4 Ourou akhim, ourou akhim! B'lev sameakh	Ourou, ourou arim ! Ourou arim bélèv samèr x4 Ourou arim, Ourou arim Bélèv samèr	Réveillez-vous, réveillez-vous, frères ! Réveillez-vous, frères, avec le cœur allègre x4 Réveillez-vous, réveillez-vous, frères ! avec le cœur allègre

🟢🟡🟠 **Développer sa curiosité** : après le spectacle, les artistes prennent le temps de répondre aux questions du public lors d'un échange convivial en bord plateau. Oser faire part de ses questions, remarques, ressentis, positifs comme négatifs.

APRÈS LA REPRÉSENTATION

ÉCHANGER

🟢🟡🟠 **Restituer** : raconter l'histoire à partir des souvenirs du spectacle, chercher des points de ressemblance avec les œuvres étudiées en amont. Qu'a-t-on ressenti en entrant dans la salle ? Peut-on décrire le décor ? Que représentait / symbolisait-il ? Comment aurait-il pu être autrement ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A quels moments ? Et pourquoi ?

🟢🟡🟠 **Imaginer** : comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple) en lieu de représentation avec un espace scénique, un espace réservé aux comédiens, un espace pour le public, des coulisses, des loges...

🟢🟡🟠 **Récapituler** : quels styles musicaux, instruments, influences, musiciens, films, techniques d'expression... a-t-on reconnu dans le spectacle ?

ANALYSER

🟢🟡 **Développer** : faire une liste de mots caractérisant le spectacle et classer ces mots en quatre catégories : ceux qui relèvent du matériel, ceux qui révèlent d'une interprétation, ceux qui relèvent d'une sensation ou d'un sentiment et enfin ceux qui constituent un jugement, pour aller au delà du simple « j'aime » ou « j'aime pas ».

🟢🟡 **Rédiger** : écrire un article critique dérivant le spectacle, à la manière d'un journaliste. Y ajouter les photos prises pendant le spectacle !

n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire :

Emmanuelle LOMBARD • 06 45 47 46 39
ladislava.prod@gmail.com

LADISLAVA.FR

TEASER

LADISLAVA NOTRE HISTOIRE

En 2011, Olivier et Emmanuelle se rencontrent au conservatoire de Nancy. Séduits par l'univers musical de l'autre, ils composent un répertoire autour de leur passion commune : **les musiques slaves et tzigane. LADISLAVA, c'est le nom qu'ils donnent à leur duo en 2014.** Le groupe se produit dans de nombreuses villes du Grand Est, allant jusqu'à organiser un festival en 2017 : *Bohème Rhapsody*. En 2018, LADISLAVA se professionnalise et étend son rayonnement à un niveau national avec ***Histoires de la musique tzigane, un spectacle vivant*** mêlant musique, conte et vidéo projection. En 2023, LADISLAVA fait évoluer son langage musical. Avec **le live *Fusions* et l'album *Łaskó!***, le groupe continue d'explorer les musiques Slaves en s'orientant vers un format **concert, mêlant chants traditionnel et musique électro.**

EN SAVOIR +

En 2025-2026, pour la sortie de son **quatrième album *Roussalka***, LADISLAVA approfondi sa recherche du **son électro-slave**. Dans une scénographie brute et graphique, le groupe pousse à son paroxysme la rencontre entre la sensualité des voix slaves et les sonorités psytranses, tout droit sorties des clubs underground berlinois.

CONCERTS MARQUANTS

Les Tanzmatten - Sélestat
La Méridienne - Lunéville
L'Adagio - Thionville
La Traverse - Bourget du Lac
Le Tram - Maizières lès Metz
La Sirène - Paimpol
L'Illiade - Illkirch
Le Pharos - Arras
Le Rive Rhin - Village Neuf
Le Moulin Neuf - Niederbronn les bains

*Et plus de 400 représentations en France,
Allemagne et République Tchèque.*

LADISLAVA EN QUELQUES DATES

- 2011 • La rencontre au conservatoire.
- 2014 • Naissance de LADISLAVA.
- 2015 • LADISLAVA rejoint Z'EST PRODUCTIONS.
- 2015 • Premier album *Souvenez-vous*.
- 2015 • Captation live chez *Paulette* (54).
- 2017 • Second album sous forme de livre-CD, *Histoires de la musique tzigane*.
- 2017 • Organisation du Festival *Bohème Rhapsody*.
- 2018 • LADISLAVA rejoint EARQAA PRODUCTIONS.
- 2018 • Captation live au *Théâtre de la Halle aux Blés* (88).
- 2023 • Résidences de création du live FUSIONS à l'Autre Canal (54), au Gueulard Plus (57) et à la Souris Verte (88)
- 2023 • Release Concert FUSIONS.
- 2023 • LADISLAVA rejoint EBEN PRODUCTIONS.
- 2023 • Captation live à la *Souris Verte* (88)
- 2024 • LADISLAVA rejoint SLAVA PRODUCTIONS.
- 2024 • Release clip *Łaskó !* (Prix du Public Festival des Courts)
- 2024 • Troisième album *Łaskó !*
- 2024 • Release clip *Lluba* (avec le chœur des enfants de l'APEM)
- 2025 • Préparation du quatrième album
- 2025 • Concert avec l'orchestre d'Epinal
- 2026 • Quatrième album *Roussalka* + nouveau live

LADISLAVA • DIRECTION ARTISTIQUE

EMMANUELLE LOMBARD

COMPOSITIONS, TEXTES, CHANT, CLARINETTE

Après dix années d'étude de la clarinette dans une école de musique vosgienne, elle entre au Conservatoire de Nancy où elle se forme à la clarinette et à la composition, pour lesquels elle reçoit de nombreux prix. En parallèle, elle intègre l'Institut de Musicologie de l'Université de Lorraine. Elle s'intéresse dans ses recherches universitaires à la place de la musique populaire dans l'œuvre de Darius Milhaud. C'est à cette époque qu'elle découvre les films et les musiques d'Emir Kusturica, ce qui aura un énorme impact sur ses orientations musicales. Passionnée par la musique traditionnelle d'Europe de l'Est, la culture gitane et la vie de bohème, elle multiplie les voyages en Allemagne, Hongrie et République Tchèque. Auparavant enseignante en formation et en pratique musicale, elle partage aujourd'hui son temps entre les nombreux concerts qu'elle donne en France et à l'étranger et son travail de compositrice. Depuis 2008, elle collabore avec de nombreuses compagnies, groupes de musique et auteurs tels que : Les Dévolus Velus / Klezmer King Quintet / l'Ensemble Leszczynski / Le concours artistique d'Epinal / Richard Brehm / Compagnie G2L / Danielle Gabou et la compagnie Sans Sommeil / Roberto Scherzon / L'Orchestre d'Epinal...

Originaire de la Meuse, Olivier débute l'apprentissage de la guitare à l'âge de onze ans. Il entre au Conservatoire de Nancy quelques années plus tard, où il découvre la contrebasse. Il intègre l'orchestre de chambre World Music Orchestra en tant que soliste, puis devient première contrebasse soliste au sein de l'orchestre symphonique de Thionville. En parallèle, il découvre le jazz manouche, qu'il pratique en quartet lors de soirées bœufs. Ce musicien complet, touche-à-tout et ouvert à tous les styles – Baroque, Jazz manouche mais aussi Métal – compte plus de 400 concerts à son actif et est toujours prêt pour de nouvelles expériences. Il se perfectionne aujourd'hui dans les techniques de MAO et de création musicale électronique. Il collabore avec de nombreux groupes et ensembles tels que : Le Vinaigre des Cinq Voleurs / Bléni / Orchestre Symphonique de Thionville / World Music Orchestra / Smokey Donkey...

LADISLAVA • DIRECTION ARTISTIQUE

OLIVIER LOMBARD

COMPOSITIONS, ARRANGEMENTS,
GUITARES, SYNTHÉ, MACHINES

