

***Comment la musique peut-elle porter un texte,
une émotion et une mémoire collective tout à la fois ?***

*** Objectifs du PROJET EAC en lien avec le spectacle *Alta es luna*, proposé par Le Grand R.**

- Rencontrer :

- Découvrir des répertoires musicaux anciens et traditionnels du patrimoine musical européen
- Échanger avec les artistes autour de l'interprétation, de la recreation et de la transmission

- Pratiquer :

- Explorer l'expressivité de la voix (nuances, timbre, articulation)
- Mettre en relation texte, musique et émotion
- Interpréter ou créer une courte pièce inspirée des répertoires abordés

- Connaître :

- Des instruments anciens et traditionnels de la Renaissance
- Différences entre musique orale et musique écrite
- Notions de timbre, ornementation, expressivité...
- Le rôle de l'interprète : ses choix interprétatifs et esthétiques

MOTS-CLÉS

Musique ancienne – Renaissance – Musique séfarade – Voix – Timbre – Poésie – Expressivité –
Interprétation – Ornementation – Oralité – Écriture – Patrimoine – Mémoire

*** PRÉSENTATION GÉNÉRALE :**

Alta es la luna est un programme musical proposé par l'ensemble *Matica de Flor*, quatuor spécialisé dans les musiques anciennes et traditionnelles du bassin méditerranéen.

Le spectacle met en dialogue en regard deux répertoires étroitement liés par l'histoire :

- des **airs traditionnels séfarades**, transmis oralement au sein des communautés juives issues de la péninsule ibérique
- des **canciones de la Renaissance espagnole**, extraites de recueils notés comme le Cancionero de Palacio (début du XVIe siècle).

À travers la voix et une palette d'instruments anciens et traditionnels (cordes pincées et frottées, flûtes, percussions), ce programme explore la musique comme langage expressif, mémoire collective et espace de dialogue entre cultures, époques et territoires.

Il interroge la relation entre poésie et musique, oralité et écriture, et met en lumière la manière dont la voix humaine devient un vecteur privilégié d'émotion, de transmission et de mémoire.

Le parcours musical alterne chansons d'amour, romances narratives, berceuses et chants plus rythmiques ou dansés. Il aborde des thématiques universelles telles que la nuit, la lune, le rêve, l'amour, l'exil et la mémoire, proposant une lecture contemporaine de répertoires anciens.

Enfin, le titre du programme renvoie à l'un des motifs poétiques majeurs du répertoire : la lune, symbole récurrent de la nuit, de l'amour, du secret, du rêve et de l'introspection.

* RÉPERTOIRE :

Les œuvres interprétées sont issues de deux traditions complémentaires, entre écriture savante et mémoire orale.

- Les **canciones de Palacio** (début XVIe siècle) :
Recueil de chansons de la Renaissance espagnole, rassemblant des œuvres de compositeurs connus et anonymes (Pedro de Escobar, Jacobus de Milarte...). Ces pièces relèvent d'une tradition écrite, savante, structurée, et sont représentatives de la musique vocale profane de la Renaissance espagnole. Elles reposent sur une écriture musicale notée, privilégient la mise en valeur du texte poétique, présentent des formes relativement structurées (strophes, refrains), et témoignent d'une pratique musicale savante.

- Renaissance espagnole (XVe-XVIe siècles) :

- * Importance du texte et de la poésie
- * Sens poétique étroitement lié à la structure musicale, équilibre entre poésie et musique, émotion et structure (formes strophiques, pulsation régulière)
- * Développement de la polyphonie vocale
- * Notation musicale comme outil de transmission

- La musique séfarade :

Répertoire traditionnel judéo-espagnol transmis majoritairement par oralité, né dans l'Espagne médiévale, diffusé après l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle. Ces chants constituent une mémoire musicale vivante, transmise de génération en génération. Ils sont chantés en judéo-espagnol (ladino), parfois mêlé à l'hébreu ou à l'espagnol ancien, se caractérisent par une grande souplesse rythmique, laissent une place importante à l'ornementation vocale, incarnent une mémoire collective, liée à l'exil, à l'amour, à la vie quotidienne et au sacré.

- Tradition musicale séfarade :

- * Forte expressivité, liée au texte et à la mémoire
- * Liberté rythmique et mélodique, ornementation vocale
- * Transmission orale, musique comme lien identitaire et mémoriel
- * Fusion d'influences culturelles multiples, adaptation constante aux territoires traversés

QUESTIONS EN LIEN AVEC LES ENSEIGNEMENTS /L'EAC

- **Autour du rapport texte / musique** : Comment la musique traduit-elle les images et les émotions d'un texte poétique ? La voix : fidélité au texte ou liberté expressive ?

- **Autour de l'interprétation** : Interpréter, est-ce créer ? Comment différentes interprétations d'une même œuvre en modifient-elles la perception ? L'interprète est-il un passeur de mémoire ou un créateur ?

- **Autour de l'identité culturelle** : Comment l'art contribue-t-il à la construction et à la transmission des identités culturelles ? Comment l'art et la musique sont-ils porteurs d'identité culturelle ?

- **Autour de la mémoire** : Comment les pratiques artistiques reflètent-elles l'histoire et les migrations, la rencontre entre différentes cultures ? En quoi les arts, et la musique vocale en particulier, peuvent-ils être mémoire vivante, individuelle et collective ?

- **Autour de l'écriture et de l'oralité** : Comment les échanges entre musiques savantes et populaires transforment-ils la création musicale ?

PISTES D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES :

1) En Éducation Musicale : *Idéalement à partir de la cinquième*

- Autour de l'écoute et de l'analyse musicale :

- Reconnaître la voix et des instruments anciens
- Écoute comparée d'un chant séfarade et d'une *canción* de la Renaissance (forme, rythme, structure, ornementation, expressivité)
- Étudier les liens entre texte, voix et musique
- Analyser différentes interprétations d'une même œuvre (ex : Alta es la Luna,

- Autour de la voix et l'interprétation :

- Jeux vocaux, travail et improvisation à partir d'une émotion
- Travail sur l'ornementation et la liberté rythmique
- Création d'un court texte poétique à chanter et interpréter
- Mise en scène d'une chanson ou d'un poème

2) En lettres : *Idéalement à partir de la cinquième*

- Analyse, lecture expressive et théâtralisation de poèmes liés aux thèmes du spectacle *Alta es la luna* (nuit, lune, amour, exil) / de poèmes de la Renaissance
- Écriture d'un poème inspiré des thèmes du spectacle

3) En espagnol : *Idéalement à partir de la troisième*

- Découverte de champs lexicaux liés à la nuit et aux émotions
- Écoute, étude et traduction de textes de chants en espagnol ancien et en ladino, réécriture en espagnol contemporain d'un texte en ladino

4) Histoire, géographie et EMC : *Idéalement à partir de la cinquième*

- Découvrir la période historique de la Renaissance, sous l'angle de la création artistique
- Étudier l'histoire de la diaspora séfarade (exil, transmission...), la cartographie
- Étudier les migrations comme facteur d'échanges culturels : exemple de la Méditerranée
- Relier espaces géographiques et formes artistiques à l'époque de la Renaissance
- Réfléchir aux liens entre histoire, mémoire et création artistique

LEXIQUE

- **Musique séfarade** : musiques profanes ou liturgiques des juifs ; chant des exilés d'Espagne, transmis et enrichi de siècle en siècle
- **Timbre** : couleur du son, sonorité unique d'une voix ou d'un instrument.
- **Nuance ou intensité** : pianissimo - pp - très doux / piano - p - doux / mezzo piano - mp - moyennement fort / mezzo forte - mf - moyennement fort / forte - f - fort / fortissimo - ff - très fort / crescendo / decrescendo
- **Ornementation** : enrichissements, embellissement, décoration ajouté à une mélodie, une composition musicale.
- **Interprétation** : éléments d'expression et de signification que les interprètes apportent à l'exécution d'une oeuvre
- **Phrasé** : façon d'exécuter les différentes phrases musicales pour permettre l'expression

INFORMATIONS PRATIQUES

- Pour réserver :

- **Date** : Mardi 17 mars, 14h30 et 19h00
- **Lieu** : Le Grand R, Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Rochelle-sur-Yon
- **Tarif** : 9 euros / 1 gratuité accompagnateur par classe / dans la limite des places disponibles
- **Public concerné** : Collégiens et lycéens
- **Contact** : Florette Macquigneau, Attachée aux relations publiques scolaires et jeunesse 02 51 47 83 82
fmacquigneau@legrandr.com

- Contact coordonnatrice territoriale DRAEAC – Musique – 85 :

Julie GOUYSSE : julie.gouysse@ac-nantes.fr