

Le Ba Ya trio

SPECTACLE DE CHANSONS ET DE CONTES D'ICI ET DE LÀ-BAS

La chanson s'exporte dans le temps et dans l'espace, à travers des cultures parfois très éloignées mais elle y exerce des fonctions relativement similaires. De la berceuse qui restitue l'intime né du lien créé entre la mère et l'enfant aux chants de travail qui facilitent la coordination, donnent du cœur à l'ouvrage voire favorisent la symbiose entre l'Homme et l'animal penchés sur une même tâche, la voix chantée, moyen d'expression privilégié partout envoûtée et sème des gouttes de magie.

Les traditions d'ici et d'ailleurs sont aussi peuplées de chants de métier qui décrivent les codes, la déontologie du travail, d'hymnes qui exhalent le sentiment d'appartenance, de chansons à boire qui célèbrent les bonheurs de la table et de chants de danse rythmés qui renforcent ou remplacent l'action des instruments dans une visée festive.

Ce sont ces préoccupations universelles voyageant à travers le monde en revêtant divers atours musicaux que les trois artistes ont à cœur de traduire par des arrangements subtilement dosés.

En effet, l'adaptation est toujours un défi. Il s'agit d'emprunter la juste voie entre la fidélité au texte original

afin d'en conserver tout le sens et la densité des émotions mais aussi de trouver une part de liberté pouvant donner naissance à une savoureuse et percutante chanson en français.

C'est la curiosité et le goût pour les musiques dites «du monde» qui a une fois de plus réuni Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois musiciens complices, familiers du public jeune, animés de la féconde envie de parcourir le vaste répertoire de la chanson d'ici et surtout d'ailleurs. Ils ont ainsi glané des titres issus des traditions américaine, «John the Rabbit», japonaise, «Takeda no komoriuta», marocaine, «Nini ya momo», vénézuelienne avec «Duerme negrito» popularisée par Atahualpa Yupanki et Mercedes Sosa, ou même tzigane, «Ederlezi», révélée par le compositeur Goran Bregovic sur la bande originale du film «Le temps des Gitans» d'Emir Kusturica. Les musiciens entrelacent élégamment ces mélodies hétéroclites dans les cordes du violon, de la guitare et de la contrebasse.

Percussions et clarinette viennent compléter ce tableau sonore tout en nuances et en finesse.

<http://lebaya.be>

Samir Barris : guitare, percussions, chant

Nicholas Yates : contrebasse, guitare, percussions, clarinette, chant

Benoît Leseure : violon, percussions, chant

LA CHANSON DANS NOS CONTRÉES

On a de bonnes raisons de croire que musique, danse et chant ont toujours accompagné les activités des sociétés humaines; ils ont leur place dans les rituels collectifs. Le refrain, en particulier, trouve ses origines dans la litanie, déjà connue sous la civilisation sumérienne. Les formes originelles du refrain étaient réservées à un chœur qui avait pour fonction sociale de convier la communauté à participer à la liturgie, à la célébration religieuse. Lorsque, à l'époque courtoise, commence à apparaître la chanson profane, non religieuse, le refrain se trouve associé à la danse, donc une fois encore à une activité collective, chorale. Rondeaux, ballets appellent un refrain. La chanson «populaire» naît au Moyen Age et le refrain, son texte ou sa mélodie, a très souvent servi de modèle de base pour de nouvelles créations.

La chanson se transmet surtout oralement et la présence d'un refrain facilite évidemment sa mémorisation et donc sa transmission.

Après la Révolution, les cafés chantants s'étant multipliés, des sociétés chantantes apparaissent et le romantisme dans l'air du temps favorise le retour aux chansons traditionnelles et aux refrains régionaux. La chanson littéraire se renouvelle avec le cabaret et la chanson moderne se développe dans le café-conc' puis au music-hall.

Jusqu'en 1940, c'est l'âge d'or du refrain et plus de 90 % des chansons l'utilisent. Le refrain est de nouveau lié à la danse puisque les danseurs accompagnent l'orchestre en reprenant les refrains à la mode. Après 1950, le renouveau de la chanson littéraire dans les cabarets rompt avec cette tradition et l'auteur, qui interprète souvent ses propres oeuvres, met en valeur ses textes devant un public passif et assis, textes pour la plupart dépourvus de refrain, en tout cas dépourvus de refrains propres à susciter une reprise en chœur de la part de l'assistance.

Les années 1960 et les premiers «tubes» fredonnées par tous les accros aux 45 tours feront peu à peu reflourir les publics participatifs et chantants et, de nos jours, c'est le cas d'une bonne majorité de la production en chanson française.

LA CHANSON POUR ENFANTS

Histoires, contes, comptines, chansons, poésies ou fables, on les retrouve tous dans les civilisations à travers le monde, et depuis la nuit des temps. Les chansons pour enfants se transmettent de manière orale de génération en génération. Elles sont adaptées selon les cultures et sont imaginées dans des optiques plurielles ; endormir, bercer, jouer, éduquer, éveiller, divertir, construire un imaginaire,...

Ces comptines allient rythmes et sonorités accompagnés de mouvements, jeux de mains, rondes. La mélodie qui les accompagne est souvent très simple. Elles permettent la création ou l'assemblage de mots de manières originales (voire étranges dans certains cas). Les chansons pour enfants jouent sur les rimes, les assonances et les consonances.

Ces textes présentés comme des petits jeux, permettent de jouer avec l'anthropomorphisme et ainsi de donner la parole à des animaux, à des plantes, à des objets. Ces comptines ont aussi pour caractéristiques les situations cocasses, les drôleries.

Elles ont plusieurs fonctions : support d'apprentissage, elles peuvent également aider à la socialisation des enfants en fixant un cadre et des règles à respecter, elles peuvent être sécurisantes et permettre aux enfants de grandir en s'amusant.

QUESTIONS POSÉES AU BA YA TRIO LE 20 JUIN 2016

Comment procédez-vous au choix des chansons ?

BYT : Nous amenons ce dont nous avons envie chacun et faisons des propositions aux autres musiciens. Nous veillons évidemment à une représentativité en termes géographiques mais nous essayons également de tenir compte des origines de chacun d'entre nous : Benoît : la Bretagne, Samir : la Kabylie, Thomas : la Suède et la Grande-Bretagne. Nous puisons dans ces traditions musicales. Nous allons également vers ce que nous connaissons moins en fonction de nos goûts et de nos sensibilités propres. La démarche autobiographique peut également intervenir.

Que souhaitez-vous proposer aux enfants à travers ce projet ?

BYT : Il serait intéressant que les enfants qui vont bénéficier du concert nous transmettent des chansons appartenant à leur tradition culturelle (dans certaines écoles, plusieurs dizaines de nationalités peuvent se côtoyer). Nous nous ferons un plaisir de venir leur en proposer une version lors du concert.

EXPLOITATIONS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

- Les fonctions de la chanson à travers les cultures ;
- Les sources d'inspiration des musiciens;
- Les différentes chansons proposées : origines, textes...

En voici quelques-unes que les enseignants pourront préparer en classe avec leurs élèves avant la venue des artistes. Les adaptations en français de ces chansons de traditions étrangères sont de Samir Barris.

**« DE LA NEIGE SUR LES SOMMETS »
D'APRÈS TAKEDA NO KOMORIUTA (JAPON)**

Garder tous les enfants de la ville
Non je ne veux plus aller
Je vois de la neige sur les sommets
Oh bébé reste donc tranquille
Tout au coin du feu, près du sapin,
Blottie contre mes parents,
Là je voudrais être mais ne peux point
Car je dois garder les enfants
Non, pour moi ce soir, pas de Noël !
Non, pour moi, pas de cadeaux...
Pas même une robe pour me faire belle
Et pour seule chanson ces sanglots.
Pleure, bébé, pleure ! Je pleure aussi.
Tous deux nos parents sont loin
Pleure, bébé, pleure ma mélodie,
Pleure avec moi ce refrain.

**« JEANNOT LE LAPIN »
D'APRÈS « OH JOHN THE RABBIT » (USA)**

Jeannot le lapin
Saute dans mon jardin
Mauvaise habitude
Et pour moi c'est rude
Il mange mes patates
Dévore mes tomates
Mais si je vis
Jusqu'à l'automne prochain,
C'est juré, promis
Moi j'aurai plus de jardin

**« PENDANT QUE MAMAN TRAVAILLE AUX CHAMPS »
D'APRÈS « DUERME NEGRITO » (AMÉRIQUE DU SUD)**

Dors Dors mon petit enfant
Pendant que maman travaille au champ
Duerme, duerme negrito,
Que tu mamá está en el campo,
Negrito.

Maman ramène du chocolat pour toi
Maman ramène plein de cadeaux pour toi
Maman ramène de beaux habits pour toi
Maman ramène plein de jouets pour toi
Mais si jamais tu ne t'endors pas
C'est le loup qui viendra

Et tchak
Il te dévorera
Chica bumba
Chica bumba
Chica bumba
Chica boum

Mais Dors Dors mon petit enfant
Pendant que maman travaille au champ
Duerme, duerme negrito,
Que tu mamá está en el campo,
Negrito.

Trabajando,
Trabajando duramente,
Trabajando, sí,

Elle ne prend jamais de repos
Trabajando, sí,
Elle sue pour toi sang et eau
Trabajando, sí,

Sa vie n'est pas vraiment rose
Trabajando, sí,
Elle aimerait bien faire une pause
Trabajando, sí,
Mais elle travaille le dimanche
Trabajando, sí,
Elle fait souvent des nuits blanches

Mais toi
Dors Dors mon petit enfant
Pendant que maman travaille
au champ

LIENS INTERNET :

<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-et-chansons-du-papagaio-2/> (Livre-disque de comptines et chansons en langue portugaise)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-du-jardin-deden-cd/> (Livre-disque de comptines et chansons de tradition juive)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-de-miel-et-de-pistache-cd/> (Livre-disque de comptines et chansons d'Arménie, Grèce, Kurdistan et Turquie)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-et-berceuses-de-babouchka-cd/> (Livre-disque de comptines et chansons de Biélorussie, Pologne, Russie, République tchèque, Slovaquie, Ukraine)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/les-plus-belles-chansons-du-monde-cd/> (Livre- disque de chansons du monde entier)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-et-berceuses-du-baobab-cd/> (Livre-disque de chansons et comptines d'Afrique)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-et-berceuses-tsiganes-2/> (Livre- disque de comptines et berceuses tsiganes)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/a-lombre-du-flamboyant-cd/> (Livre-disque de comptines et chansons de Guadeloupe, d'Haïti, de la Martinique, de la Réunion)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-et-berceuses-des-rizieres-cd/> (Livre-disque de comptines et berceuses d'Asie)
<http://www.didier-jeunesse.com/livre/comptines-de-roses-et-de-safran/> (Livre-disque de comptines d'Inde, du Pakistan, du Sri Lanka)