

« Il était une fois la rumba catalane »

Présentation du spectacle

(Extraits du dossier pédagogique proposé par l'association KaRuprod)

1) Qu'est-ce que la rumba catalane ?

La rumba catalane est probablement née à Barcelone. Imprégnée d'accents de flamenco, elle intègre des influences du son cubain et du mambo distillé par les grands orchestres de bal fraîchement débarqués de Cuba.

Pour comprendre son histoire, il faut remonter au XVème siècle, quand les Gitans entament un long voyage depuis le nord de l'Inde pour se rendre dans la péninsule Ibérique.

Pour subvenir à leurs besoins, les Gitans accomplissaient les tâches que les populations des territoires qu'ils traversaient voulaient bien leur confier : le travail des champs, le travail de la forge... Ils chantaient pour se donner du cœur à l'ouvrage comme le faisaient les esclaves dans les champs de coton en Amérique. Puis peu à peu la guitare et le cajun se sont imposés dans leur musique (*tableau 1 du spectacle*).

Au XXème siècle, les échanges commerciaux avec les Caraïbes ont permis aux Gitans de découvrir de nouvelles sonorités liées à la musique cubaine. Les artistes Gitans se sont appropriés les chansons populaires caribéennes en les adaptant à leur propre histoire (*tableau 2 du spectacle*).

C'est à partir de là que, d'appropriation en « re-création », la rumba catalane a pris forme avec une technique singulière du jeu de la guitare. Aujourd'hui, elle s'impose comme un genre majeur, propice à se mêler à toutes les musiques (*tableau 3 du spectacle*).

La musique gitane du sud de la France

Le chant flamenco gitan s'est enrichi des apports des musiques populaires et traditionnelles d'Amérique Centrale et des Caraïbes, où l'Espagne avait d'étroits contacts depuis le XVIe siècle. Durant cette période, les artistes flamencos ont fait l'aller et retour (*ida y vuelta*) entre ces pays, et petit à petit ont adapté les chants hispano-américains pour les intégrer pleinement au répertoire du flamenco.

La rumba catalane est une musique vivante, dynamique, aux racines populaires et urbaines, qui a émergé à Barcelone au milieu du XXe siècle avant de se propager via Perpignan jusqu'à Arles et Toulouse. Elle est le résultat d'un processus continu de croisement et d'appropriation de diverses traditions musicales comme le flamenco, les chants mélismatiques du pourtour méditerranéen et les musiques populaires du continent.

La musique, omniprésente dans la société gitane, fait partie de la vie de tous les jours. Elle est intimement liée aux événements rythmant la vie : baptême, fiançailles, mariages, fêtes familiales. Elle n'a pas de lieu précis, car elle est partout : dans les maisons, dans la rue, dans les voitures, à l'Eglise, au contact des non gitans. Son processus de transmission est basé sur le mimétisme ou plus précisément sur l'observation-reproduction : Le débutant est facilement accepté au milieu des musiciens confirmés, sans professeur attiré, mais avec le soutien de la communauté.

Trois grands mouvements musicaux gitans sont représentés à Perpignan : le flamenco gitan, les chants religieux et la rumba catalane. Ils font de Perpignan un des hauts lieux de la culture gitane et de la culture catalane.

2) Présentation du spectacle

Création et production : KaRu prod
Compositions musicales : Antoine Tato Garcia/Ismael Rivera/Peret
Interprétations :
Antoine Tato Garcia - guitare/voix/palmas
Eliene Castillo - percussions/voix/palmas
Emilio Poubill - percussions/choeur/palmas
Guillaume Bouthié - basses/choeur/palmas
Mise en scène : Mariana Lézin

Tato nous propose de faire un grand voyage depuis le nord de l'Inde jusqu'à Cuba et la Catalogne (de Perpignan à Barcelone). Au cours de ce parcours musical, il nous présente comment la musique gitane s'est appropriée les percussions et les harmonies cubaines pour donner naissance à la rumba catalane. Le spectacle se présente sous une forme interactive avec le public : initiation aux palmas, canto...

Un voyage musical en trois tableaux

Ce spectacle raconte d'une façon interactive la création de la rumba catalane par les Gitans. Chaque tableau est introduit afin de donner au public les clés de compréhension de l'évolution musicale du chant a capella des travailleurs gitans à la musique de concert d'aujourd'hui.

Au début de la seconde partie, les artistes invitent le public à participer en proposant un jeu de palmas autour des claves. Cette intervention permet une interaction forte entre la scène et la salle à partir d'un partage ludique.

Thèmes abordés

Ce spectacle permet d'aborder les questions sensibles liées au voyage, à la migration des peuples. De fait, la question de l'altérité est centrale.

Comment les tziganes se sont-ils appropriés certains traits saillants des territoires qu'ils ont traversés ?

Comment une expression artistique peut-elle se nourrir des singularités territoriales pour se réinterpréter, se réinventer ?