LA CHACANA

direction Pierre Hamon

INCAS ET CONQUISTADORS

Les racines musicales du film d'animation

PACHAMAMA

INCAS ET CONQUISTADORS
Musique au temps de la conquista

Les racines musicales du film d'animation PACHAMAMA

Pour réaliser son projet de film d'animation Pachamama, projet né il y a presque 15 ans, l'argentin Juan Antin s'est associé au producteur français Didier Brunner (Kirikou, Azur et Azmar, Ernest et Célestine, Le grand Méchant Renard…) . Pour la musique de son film, Juan Antin désirait une musique forte et présente, aussi riche et caractérisée que le graphisme et les couleurs de son dessin, riche des symboles et racines culturelles associant l'univers précolombien et andin et la sonorité des instruments renaissance existant à l'époque de la Conquista . Il était sur le point de renoncer à son rêve sonore qui de plus en plus lui semblait utopique en Europe et encore plus dans le monde des conventions cinématographiques, lorsqu'il rencontre Pierre Hamon, musicien « hors normes », spécialiste des musiques anciennes , mais aussi passionné par les instruments précolombiens et l'univers des civilisations et cultures amérindiennes . Improvisateur, mais sans réelle expérience de composition , et encore moins de musiques de film, ce dernier accepte de relever le défi et immédiatement le courant passe entre eux : les mélodies et directions esthétiques proposées par Pierre enthousiasment Juan qui parvient convaincre la production d'oser cette aventure. Le résultat de cette longue et fructueuse collaboration est un magnifique film d'animation, Pachamama, où la musique tient une place fondamentale et originale.

L 'idée de ce programme en petite formation, n'est évidemment pas de reconstituer la BO originale mais d'évoquer les racines de l'univers sonore « merveilleux et enchanteur » de Pachamama , en alliant les musiques historiques de l'époque ou ayant précédé la Conquista, musiques qui ont été une source d'inspiration, parfois évidente comme le thème du cantus firmus « La Spagna », parfois seulement spirituelle et lointaine , l'univers « magique » des instruments précolombiens, les premières sources de musiques syncrétiques coloniales (codex Trujillo du père Martinez Companion), les premiers collectages des musiques andines traditionnelles et pour finir une petite suite adaptée et improvisée à partir des thèmes de la

musique originale de Pachamama. La voix naturelle et la fougue percussive d'Ananda Brandao , qui a été la révélation de l'enregistrement de la chanson générique du film, et qui apporte sa fraicheur venue des musiques actuelles et du Jazz (Batterie , percussion, voix) se joindra aux luths , guitares et harpe renaissance des merveilleux musicien Bor Zuljan (« le luth incarné » , comme le titre une émission récente de France-Musique qui lui est consacré) et Louis Capeille , à la magnifique voix et à la musicalité de Clémence Niclas et au souffle de Pierre Hamon.

PROGRAMME CONCERT

Empire Inca et civilisations précolombiennes :

Le Condor , Improvisation avec flûte en plumes de condor et Flûte de Pan en plumes de condor

Ritual 1 / Omaggio Kogui (Colombie)
Improvisations d'après des motifs mélodiques et rythmiques rituels des amérindiens Wiwa et Kogui de Colombie) , kuisi (Colombie)

The butterfly song, mélodie traditionnelle du Pueblo Laguna au Nouveau-Mexique , flûte d'amour des indiens des plaines d'Amérique du Nord.
Lakota Lullaby , berceuse Lakota (sioux), voix et tambour .

Aa, Sumak Kancakchaska (traditionnel , Hymne au Soleil , collecté fin XIX° siècle à Huanaco, Pérou) Sicu.
**El Baile del Inca* (traditionnel , collecté à Copacabana, Pérou, par Luis Girault, 1954)
**Oraison pour la Terre Mère* , traditionnel Bolivien
Sicuri

Improvisations et fantaisies sur divers instruments des civilisations précolombiennes d'Amérique du sud avec participation de tous les musiciens:
Pututus,
Petite Flûte Aztèque
Ocarinas , Queña Chincha (flûte à encoche en céramique de la civilisation Chincha – Pérou)
Flûte triple en forme de serpent (Mexique – Civilisation du Golfe)
Flûtes de Pan en céramiques Nazca originales (Pérou 20 avant J.C. / 600 Après J.C.)
*Vases siffleurs (civilisation Vicus – Pérou 500 avant J.C./ 500 après J.C.)…

Espagne XVI ° siècle

Propiñan de Melyor – Canconiero de la Colombina

Diferencias sobre Guadarme las Vacas – improvisation au luth et à la harpe

Ay triste que vengo – Juan del Encina – Cancionero de Palacio

Pase el agoa, ma Julieta Dama – Anonyme – Cancionero de Palacio.

La Spagna – Anon- Bologna Q 18 –
La Spagna (Danza Alta) - Francisco de la Torre – Cancionero de Palacio-

Los hombres con gran plazer – Anonyme – Cancionero de la Colombina

Istanpitta Belicha – Anonyme Italie –
(cette estampie médiévale italienne, par son énergie et son esprit , a été une source d'inspiration spirituelle pour certaines séquences avec les conquistadors)

Le Syncrétisme Colonial :
Tonada *La Lata* – Martinez Compañon – Codex Trujillo (Pérou XVIII° siècle)

Tonada *El Chimo* – Martinez Compañon - Codex Trujillo (instrumental)

Cachua al nacimiento de Christo Nuestro Señor – Codex Trujillo (Pérou XVIII° siècle)

Hanacpachap Cussicuinin – Ritual formuliaro , en Quechua – Juan Pérez de Bocanagra.

Pachamama :

Petite suite Pachamama – Pierre Hamon :
Hymne à la Pachamama (Air de Walumama) – Danse du village- Les gardiens de la grotte des ancêtres – Air de Tépulpaï -
Somos la Nueva Tierra / Juan Antin (chanson générique du film Pachamama)

Pierre Hamon, *flûtes renaissances , andines et précolombiennes et direction*
Ananda Brandaõ, *voix et percussions*
Clémence Niclas, *voix et flûtes*
Bor Zuljan, *luth renaissance espagnol et guitare renaissance*
Louis Capeille, *arpa de dos órdenes, arpa Llanera* (harpe baroque espagnole et harpe traditionnelle Vénézuélienne)

https://www.youtube.com/watch?v=jDXtNgdaHNQ (chanson générique Pachamama)

Crédits photo : Hervé Pouyfourcat