

Les Entêtés Production présentent

EN EN CAVALE

TRAM des Balkans
& Mélissa Zantman

CREATION 2023

Sortie album France : 15/09/2023

"Le fougueux quintet embarque une chanteuse à la voix perchée (...) à travers une Europe de l'est plurielle et plutôt roots, de chevauchées klezmer en tarentelles échevelées."

Anne Berthod / Télérama

"La rencontre, en haute altitude, nous transporte entre joie et rêverie"

Laurent Decloitre / Libération

"Au centre, un seul micro posé là comme un totem où viennent se rencontrer les voix et les instruments. Tous se donnent à cœur ouvert dans une vibration commune, intuitive, fraternelle."

Aurélié M. / infoconcert.com

En cavale est un projet vagabond, l'histoire d'une rencontre éphémère qui ne pouvait pas le rester.

Six musiciens-chanteurs réunis pour créer un répertoire inédit de chants du monde et de compositions originales, et qui n'ont pas voulu se quitter.

Les origines

En cavale a vu le jour dans le massif de Chartreuse, où TRAM des Balkans a fait halte plusieurs saisons pour une résidence artistique au long cours.

Inspirés par certains lieux de patrimoine, les 5 musiciens ont invité **Mélissa Zantman** pour une création acoustique, un laboratoire créatif destiné à deux uniques représentations dans des chapelles. Coup de foudre musical et humain. Mélissa partage avec TRAM la joie de chanter, de se donner sur scène à cœur ouvert, de vibrer sans retenue avec les moyens du bord : les instruments et la voix.

Le plaisir s'est prolongé l'été 2021 par une *Tournée des hauteurs* où, escortés par des ânes, ils ont parcouru ensemble le massif de Chartreuse, donnant chaque soir un concert. En pleine nature comme en plein village, le public a répondu présent, et heureux de l'être. Explorer des zones contrastées en toute spontanéité est devenu leur terrain de jeu.

À la suite de cette aventure, les musiciens ont décidé d'engager une re-création et de porter le projet sur scène.

Du pré à la scène

Le défi était de restituer sur un grand plateau le mélange d'intimité et d'intensité qui ressortait des prestations acoustiques en plein air.

Le groupe a élaboré avec **Benoit Martin**, créateur son, un système original reposant sur un microphone stéréo au centre de la scène, véritable totem autour duquel s'organise tout un ballet de voix et d'instruments. La balance n'est plus faite par le sonorisateur mais par le placement respectif des interprètes, obligés d'être absolument à l'écoute du son global. En cavale s'inscrit en cela dans une tradition scénique typiquement folk, résolument humaine et subtile, un « minimalisme pointu » déjà porté par des groupes comme Moriarty ou les Punch Brothers qui implique totalement le public en aiguissant sa sensibilité.

Cette configuration technique, une fois apprivoisée, a offert une dynamique de jeu très inspirante. Le groupe s'en est emparé pour approfondir le répertoire et pousser à fond les contrastes sonores. On passe d'une tendre mélodie à de joyeux cris de guerre, d'un chant à cappella à des déluges de percussions tribales.

Un objet lumineux envoûtant

Pour la scénographie comme pour le son, les artistes souhaitaient convoquer sur scène un peu de l'esprit de la nature. TRAM a fait à nouveau confiance à **Benjamin Nesme**, designer lyonnais connu sous le nom de Luminariste. Il a élaboré un objet singulier constitué de 250 points lumineux qui entoure le groupe d'une présence mystérieuse, bienveillante. Ce panneau est piloté par les musiciens, il accompagne le set en adoptant des états tour à tour chaleureux, vibrants ou frénétiques, offrant un contrepoint magique et jamais redondant à la musique.

Le répertoire

De la voix, de la joie ! C'est avec le sourire que Mélissa a naturellement trouvé sa place dans le Tram. Qu'elle soit passagère ou pilote importe peu, c'est fluide et tout le monde rayonne.

Les voix se mêlent dans un torrent de langues voyageuses : bulgare, rom, finnois, italien, géorgien, hongrois, hébreu... Mélissa propose à TRAM une nouvelle écoute et un travail vocal approfondi, alliant puissance et finesse. Certains virages harmoniques sont bien serrés, alors TRAM attache sa ceinture et fonce en conservant son énergie décomplexée, instaurant une complicité festive et organique. Le temps de ce concert partagé avec le public est alors d'une incroyable intensité ! Certaines polyphonies sont portées par les 6 voix, éclairant le panel harmonique de la troupe.

La sonorité évocatrice de certains instruments comme le cistre (sorte de guitare à 10 cordes née à la Renaissance), le kaval (flûte typique des Balkans) ou la guimbarde, complète naturellement le violon, les accordéons, la clarinette, la contrebasse et les percussions.

Au programme des chansons traditionnelles qui évoquent avec simplicité la nature, l'amour ou les saisons, quelques reprises contemporaines (notamment un hommage puissant au groupe finlandais Värttinä), et un bon nombre de compositions originales. On danse sur des rythmiques asymétriques, une pizzica des Pouilles ou pour réveiller un grand-père macédonien.

Les artistes ont su faire fructifier leur rencontre avec un respect et une maturité qui réchauffent le cœur, sans perdre la folie joyeuse qui les anime.

Mettons-nous donc en route, la cavale ne fait que commencer.

Chronique du concert

Si la cavale est communément considérée comme une évasion, « En Cavale » est une évasion musicale.

C'est d'ailleurs sur un chemin de montagne que se rencontrent le groupe TRAM des Balkans et la chanteuse et instrumentiste Mélissa Zantman. Plus qu'une collaboration, c'est un coup de foudre artistique entre 6 musiciens qui partagent la même passion pour les mélodies et les langues d'Europe de l'Est, la polyphonie et l'ardent désir de jouer ensemble.

Ainsi, tout est fait sur scène pour célébrer cette passion commune. Au centre, un seul micro posé là comme un totem où viennent se rencontrer les voix et les instruments dans une sorte de communion. Cette mise en scène reflète parfaitement l'esprit de ce collectif d'artistes où la beauté naît du dialogue entre tous. Créant une forme d'intimité entre les musiciens et avec le public, elle rappelle également les premières heures du projet d'abord joué en itinérance et en milieu naturel (au coeur de la Chartreuse) et au plus près du public. C'est aussi perceptible à travers le choix d'une mise en scène vivante où les déplacements soulignent l'invitation aux mouvements sur les routes de l'Est.

La virtuosité s'invite par touche tout au long du spectacle et l'interprétation est expressive. L'émotion est palpable. Si le groupe revisite principalement des chansons issues du répertoire trad de l'Est, chaque instrument, chaque voix, raconte son histoire dans des arrangements originaux. L'écriture offre à tous des mises en avant permettant d'apprécier la personnalité singulière de chaque musicien. Avec qui on s'émeut, on sourit, on s'apaise, on s'enflamme.

Dotée d'une voix sublime et soigneusement travaillée, Mélissa tranche par son timbre féminin lumineux.

La présence charismatique de la chanteuse-instrumentiste au milieu de 5 hommes est de nature à créer des contrastes. Pourtant, jamais elle ne s'accapare toute la lumière. Au coeur des polyphonies comme en solo. Elle se place au point d'équilibre où son talent sublime celui de TRAM des Balkans. Tous se donnent à coeur ouvert dans une vibration commune, fraternelle, à l'image de l'esprit des musiques traditionnelles.

Tout est soigné, jusqu'au décor. En fond de scène, le subtil rencontre le poétique au sein d'un curieux écran lumineux de forme ronde. Tantôt soleil, lune, œil ou encore braise incandescente, cet objet semble prendre vie, animé par la magie de la musique. Une magie qui certainement, vous envoûtera.

Auréli M. / infoconcert.com

L'équipe de création

TRAM des Balkans creuse un sillon musical inspiré de différentes traditions : Europe de l'Est, musique Klezmer, traditions nordiques et orientales. C'est la ferveur et l'énergie des cinq musiciens-chanteurs qui donne à toutes ces inspirations leur unité et leur singularité. Le groupe cultive un mélange de curiosité, d'énergie, de liberté et une grande complicité avec le public, produisant une musique à très forte teneur émotionnelle.

TRAM des Balkans existe depuis 21 ans. Le groupe a produit 7 albums et a plus d'un millier de concerts à son actif en Europe et dans le monde.

Mélissa ZANTMAN chante dès son plus jeune âge dans un groupe de chants polyphoniques du monde. Elle suit tout au long de son enfance des cours de flûte traversière, chant, piano, danse et théâtre, et commence l'accordéon chromatique en autodidacte. Suite à la formation professionnelle "Pro Musica" (84), elle obtient le D.E.M de chant au CRR d'Avignon ainsi que le M.I.M.A.

En 2010, elle intègre le groupe de musiques des mondes Joulík, avec lequel elle enregistre 5 albums. Elle participe à la naissance de projets comme La Mòssa, Dalok, Trio Nòta et crée des spectacles jeune public (Cie Gôûtes-y-donc, Compagnie du Pestacle).

Mélissa aime aussi transmettre le chant auprès d'amateurs de tous âges et professionnels.

Distribution	Mélissa Zantman : Chant, accordéon, kaval, percussions Nicolas Canavaggia : Contrebasse, chant Mathieu Cervera : Percussions, chant Vincent Gaffet : Chant, accordéon, mélodica Diego Meymarian : Chant, violon, cistre Vincent Westphal : Chant, clarinette
Scénographie et décors Construction Création lumières Graphisme Coaching vocal	Le Luminariste, Benjamin Nesme Enzo Graftieaux Rémy Dumont Servane Tranchant Emmanuel Pesnot, Romane Claudel-Ferragui
Partenaires	Production/Label : Les Entêtés Production Création son, prises et mixage : Studio Hors-Phaz, Benoit Martin Mastering : Christophe Darlot (Little Big Music) Distribution physique et digitale : L'Autre Distribution Vidéos : Elise Lorthiois Photographies : Renaud Vezin
Lieux de résidence	Le Grand Angle, Voiron (38) Le théâtre de la Grenette, Belleville en Beaujolais (69) La Palène-Rouillac (16) Théâtre du Château d'Oléron (17) La Grange des Vachers, Rosières (43)
Soutiens financiers	CNM, SPEDIDAM, S CPP, ADAMI, Département de l'Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes