

KANTALIS

canti d'amore e di passione

voyage au coeur des chants italiens de tradition orale

LA RENCONTRE

L'histoire de KANTALISO a commencé derrière la grande Mosquée de Paris. Dans un de ces petits, grands théâtres qui ont contribué à l'histoire musicale de la France : le théâtre de la Vieille Grille.

Il s'agit d'une de ces rencontres à l'ancienne : on joue, on entend, on se plaît et la confiance est là, l'histoire commence. Autour de l'Italie, car, si Margherita TREFOLONI est bien italienne, dans les vies de Samuel ZUCCA et Guillaume FONTANAROSA l'Italie résonne très fortement, comme leurs noms de famille le suggèrent.

C'est de ce mélange d'Italie actuelle et lointaine, d'Italie présente et fantasmée, d'Italie imaginaire et rêvée que les chants de KANTALISO prennent forme. Ils racontent principalement l'amour, *l'amor che move il sole e l'altre stelle* *, en partant des chants de tradition orale, suivant les traces des grands interprètes qui ont su s'approprier de la tradition et la faire résonner en eux pour la raconter, pour la réinventer à travers leur vie : Rosa Balistreri, Caterina Bueno, Matteo Salvatore, Concetta Barra...

Un voyage musicalement poétique dans l'espace et dans le temps.

A la recherche de ce qui fait vibrer nos corps, nos esprits.

Une musique comme une caisse de résonance de nos sentiments ; elle les enracine, les élargit afin de les partager avec le public.

avec
Margherita TREFOLONI : CHANT & GUITARE
Samuel ZUCCA : ACCORDEON
Guillaume FONTANAROSA : VIOLON

* dernier vers de la *Divine Comédie* de Dante Alighieri

AU PROGRAMME...

TI TI TI TI

berceuse traditionnelle de la Grèce salentina (Pouilles) :

Comme il est beau mon enfant. Il est beau à midi et il est beau à toutes les heures...

LA SIMINZINA

berceuse traditionnelle sicilienne :

Fais dodo ton père va revenir, il va t'apporter du basilique et de la rose de mer.

A CURUNA

chant traditionnel sicilien :

Hier soir mon amoureux est passé sous ma fenêtre sur son cheval d'or. Il avait un mouchoir à la main et il pleurait. Le roi mon père et la reine ma mère veulent me marier, mais moi je ne change pas d'avis : je préfère mon amoureux à la couronne !

LA RITURNELLA

chant traditionnel de Calabre :

Mon hirondelle arrête-toi, va jeter mon soupir à la mer et vois si mon amoureux te répond, amène-lui un mouchoir parfumé à la rose...

BELLA CI DORMI

chant traditionnel des Pouilles :

ma belle tu dors sur les coussins, et moi ici dehors je soupire, tu dors sur les matelas et moi ici dehors je deviens fou, vient consoler mon cœur... maintenant c'est oui, maintenant c'est non... il faut être patients avec l'amour !

LA VIRRIDEDDHA

chant traditionnel sicilien :

Je voudrais t'épier par la porte de ta chambre pour voir comme tu es belle le soir quand tu te déshabilles avant de te coucher... mais j'ai peur que tu sois tellement belle que je devienne aveugle...

LU PECURERE

chant traditionnel du nord des Pouilles :
*le berger s'en va par la montagne, il laisse son
amoureuse au village ; elle est malade. Dans ses
pérégrinations il trouve une chapelle, il y rentre
et demande au frère gardien d'allumer la lampe
tous les soirs pour que son amoureuse guérisse...*

MI VOTU E MI RIVOTU

chant traditionnel sicilien :
*Je me retourne dans mon lit, je n'arrive pas à
dormir, je pense à toi. Tu sais quand je te
quitterai ? Quand ma vie finira...*

KALI NIFTA

chant traditionnel de la Grèce salentina,
Pouilles:
*Comme elle est douce cette nuit, moi je ne dors
pas je pense à toi, où que j'aille je te porterai
toujours dans mon cœur.*

ANDRAMU PAI

chant traditionnel du Salento, Pouilles :
*Je veux me soûler ce soir, je veux crier à la lune :
mon mari s'en va ! Il s'en va travailler dans les
mines en Allemagne... Papa, Papa, pourquoi
dois-tu partir ? Parce que la vie est comme ça
mon petit : le pauvre sue et travaille pour
engraisser le patron.*

PIZZICA DI SAN VITO

chant traditionnel du Salento, Pouilles :
*Il fallait pas venir mais je suis là, ce sont tes
souples qui m'ont appelé. Tu es plus belle qu'une
cerise, heureux ton amoureux quand il
t'embrasse, Je suis fou amoureux de tes cheveux,
je les vois voltiger dans le vent. Peu importe ce
que tu me diras : il ne faut pas que je tombe
amoureux !*

... et d'autres surprises

NOUVEAUX QUESTIONNEMENTS : DU POLITIQUE DANS L'AMOUR

Tout au long de cette année 2024, en suivant et poursuivant le fil de la question amoureuse, nous nous sommes profondément interrogé.es sur le rapport homme-femme. En passant par la révolte féministe absolument nécessaire à établir une vraie égalité entre les deux sexes nous sommes allés explorer les racines empoisonnées qui génèrent la figure masculine patriarcale. Nous avons essayé de la déconstruire à travers les chants italiens de tradition orale : chanter la résistance des femmes à cet archétype masculin, mais aussi celle des hommes à l'égard d'une masculinité imposée par des siècles de patriarcat.

Un nouveau répertoire s'est ouvert à nous.

Il privilégie les chants à dialogue entre l'homme et la femme et parle encore d'amour.

Nous serions heureux de partager ces nouveaux chants avec le public qui nous suit, enthousiaste, depuis plusieurs années et avec celui qu'on rencontrera sur notre chemin...

BIOGRAPHIES

MARGHERITA TREFOLONI est chanteuse et comédienne et chef de chœur. Née à Sienne en 1980, elle intègre à 15 ans la compagnie franco-italienne *Corps rompu* dirigée par Maria Claudia Massari. Après un Master en Langues et Sciences sociales, elle s'initie au chant traditionnel italien avec des musiciens et chanteurs des Pouilles. En 2005, elle s'installe à Paris. Elle continue son parcours de formation musicale avec Giovanna Marini et certaines de ses élèves, dont Silvia Malagugini et Anna Andreotti. Elle travaille également sous la direction des compositeurs contemporains Franck Krawczyk et Karl Naëgelen ainsi que de l'auteur/metteur en scène Julien Gaillard avec lequel elle co-fonde en 2008 la compagnie franco-italienne *l'oblio — di me*.

Depuis 2010 elle travaille aux côtés d'Anna Andreotti sur le projet *Sur les traces de l'immigration italienne* en tant que comédienne et chanteuse. En 2013 elles créent ensemble le spectacle *Et toute l'Italie se remet à chanter*, m.e.s Anne Quesemand et en 2020 le spectacle *Ama chi ti ama* – chants et poèmes d'une Italie amoureuse.

Depuis 2011 elle dirige l'ensemble vocal *A tout bout de chant* et enseigne le chant traditionnel italien pour l'école de langue et culture italienne Polimnia.

De 2012 à 2020 elle est intervenante musicienne au sein de l'Institut Médico-Educatif (IME) Le Tremplin de Bobigny, auprès de jeunes de 14 à 20 ans.

En 2013 elle intègre le groupe de chants polyphoniques a cappella *Passio* – chants sacrés de la tradition orale italienne.

Elle a travaillé également en tant que chanteuse et comédienne dans le spectacle «Dissocier les fonds – un presque oratorio» avec la Cie Station Miao et dans le spectacle *E più non canto e più non ballo* dirigé par A. Andreotti.

En 2017, 2018 et 2023 elle est intervenante chanteuse au sein de la Chorale du Mardi de Dijon.

En 2018 elle assure la direction du chant dans la pièce *Littoral* de Wajdi Mouawad m.e.s. Simon Delétang au Théâtre du Peuple à Bussang, où elle anime également une semaine de stage de chant traditionnel italien qui donnera lieu à deux concerts.

La même année elle co-fonde avec Samuel Zucca et Guillaume Fontanarosa le groupe *Kantaliso* – chants d'amour et de passion de l'Italie populaire.

Depuis 2021 elle dirige le groupe *Oriamu* de Boissy L'aillerie.

Depuis septembre 2023 elle intervient à la Philharmonie de Paris dans le cadre du projet EVE.

Discographie :

Dissocier les fonds (livre sonore), Editions de l'œil, 2016.

E più non canto e più non ballo, 2017.

PASSIO – Il canto dell'anima, Folknote, 2018.

Canti d'amore e di passione – Kantaliso, mai 2022.

Ama chi ti ama mars 2023.

SAMUEL ZUCCA travaille depuis 2009 en tant qu'accordéoniste, dans de nombreuses pièces de théâtre : avec la compagnie *En toute liberté* dans « Espagne au cœur » (autour de la guerre d'Espagne et des musiques espagnoles), « Paris canaille, Paris bataille, Paris l'amour » (cabaret autour de la chanson française d'Edith Piaf à Boris Vian), « Bobby et les potes » (autour de Bobby Lapointe). Avec le *Théâtre à bretelles* : « Chansons de charmes pour situations difficiles » mis en scène par Anne Quesemand (autour des chansons de Pierre Mac Orlan) au Théâtre de la Vieille Grille où il travaille parallèlement en tant que régisseur jusqu'à sa fermeture en 2018.

Il passe l'année 2013 à Buenos Aires où il joue dans le groupe argentin de swing « Les gitans du port ». De retour en France, depuis 2014, il joue dans le duo *Tâmam* avec Guillaume Fontanarosa (musique traditionnelle de l'Irlande à la Turquie).

Il accompagne la chanteuse et comédienne Charlotte Popon dans un répertoire allant de la chanson réaliste au jazz. Depuis 2016 il accompagne le conteur Phillipe Montaigne. En 2017 il rejoint le groupe de musique Yiddish et klezmer « les Marx sisters » et joue en tant que comédien et accordéoniste avec la compagnie *Tabasco* dans le spectacle « Les cœurs jumeaux » tiré des mille et une nuits.

Depuis 2018 il accompagne Margherita Trefoloni dans le groupe *Kantaliso* (musique traditionnelle italienne

GUILLAUME FONTANAROSA né en 1972 à Suresnes, étudie le violon dans la classe de Jean Lenert au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il obtient un Premier Prix de violon et de musique de chambre, au sein de la classe du Quatuor Ysaÿe à Paris. Il se perfectionne ensuite auprès de Pierre Doukan, puis est admis à l'Académie Franz Liszt de Budapest, où il travaille avec Géza Kapás.

Il se produit parallèlement au sein de divers orchestres symphoniques et formations de musique de chambre et joue en qualité de soliste avec l'Orchestre Symphonique de Lyon, l'Orchestre des Jeunes d'Ile-de-France ainsi que l'Orchestre Symphonique de Parana en Argentine.

En septembre 2000, il est nommé professeur de violon au Conservatoire des Portes de l'Essonne (Athis-Mons et Juvisy). Guillaume Fontanarosa est premier violon du *Quatuor Illico*, formé en 2000 autour des créations musicales de Cyril Giroux. En 2001, la rencontre du Quatuor Illico avec Muriel Mayette, administrateur de la Comédie Française, lui apporte une dimension théâtrale. Le Quatuor Illico est aujourd'hui l'invité régulier de grands festivals internationaux et se produit également sur les scènes parisiennes.

Il travaille aux côtés de *Nemanja Radulovic* dans les ensembles *Les trilles du diable* et *Double sens*.

Kantaliso a joué entre autres : au Fait-Tout (Montreuil) ; au Jazz Café Montparnasse (Paris 14e) ; à l'Eglise Saint Michel (Paris 5e) ; au Chapiteaux Turbulents (Paris 17e) ; à la Tête des trains (Tousson) ; au Centre Mandapa (Paris 13e) ; à l'association Passerelles (Paris 9e) ; au Purgatoire (Paris 11e) ; à l'Anecdote (Paris 12e) ; au Bal Rital à Montreuil, à la Vieille Grille hors-les-murs ; lors des Festivals : *4 Vallées en Musique* au cœur du Gâtinais, *La Nuit des Ours* (Vallorcine), Le Festival des murs à pêches (Montreuil), au Bar Commun (Paris 18e), au Café de la Plage (Paris 11e), au Château de Monistrol-sur-Loire, à l'Ostéria Trudaine (Paris 9e), à la Librairie Quilombo (Paris 11e), au T-kawa (Paris 13e)

page Facebook :

https://www.facebook.com/Kantaliso-109056343830372/?modal=admin_todo_tour

Liens vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=4MR4uKmSxUs>

<https://www.youtube.com/watch?v=mU81zLnN2bl>

<https://www.youtube.com/watch?v=9eChCwm5Mv4>

<https://soundcloud.com/kantaliso/nascette>

<https://soundcloud.com/margherita-trefoloni/pizzica-di-san-vito>

Contacts : margherita.trefoloni@gmail.com

kantaliso.p@gmail.com

tél: 06 33 98 24 66

