

DUENDE PRÉSENTE :

COPLAS

électro-lyrique

Voyage sonore et visuel puisant ses sources dans la culture ibérique, séfaraide, classique et la poésie de Federico Garcia Lorca

DOSSIER DE DIFFUSION

www.collectif-duende.org

SOMMAIRE

- 3 - Générique
- 4 - Coplas
- 5 - Note d'intention
- 7 - Federico Garcia Lorca et le Duende
- 8 - Équipe de création
- 12 - Collectif Duende
- 14 - « Coplas », transmettre, partager, sensibiliser
- 18 - Fiche financière et conditions techniques
- 19 - Contacts

GÉNÉRIQUE

COPLAS

(électro-lyrique)

DURÉE : 1H10

Idéal pour Jauge assise

Tout public

DISTRIBUTION

Bertille PUISSAT, Direction artistique et chant lyrique

Philippe GUIDAT, guitare

Mathieu GOUST, batterie, percussions, électronique

Franck LITZLER, basse électrique, synthétiseur, habillage sonore

Philippe VEYRUNES, création lumière, vidéo, scénographie

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

L'ilyade, Centre culturel (Seyssinet-Pariset, 38)

Le Tremplin, SMAC (Beaumont, 63)

ImagO, pôle de création musique / image en Auvergne-Rhône-Alpes (Cébazat, 63)

La Source (Fontaine, 38)

PARTENAIRES FINANCIERS

Clermont Auvergne Métropole, Département de l'Isère, Ville de Grenoble

PRODUCTION

Association Duende

Coplas a été programmée aux Détours de Babel pour sa première étape de création en 2019

COPLAS

On entend par « coplas » le terme emprunt au folklore espagnole visant à utiliser des expressions pour décrire une réalité variable en fonction des scènes rencontrées et inventées pour les occasions.

Les « coplas » participent à mythifier une situation décrite ou à magnifier cette situation de façon à attribuer davantage de qualités dramatiques à la scène décrite.

© Raoul Lemerrier

NOTE D'INTENTION

« La poésie de Lorca nous renvoie à des modes ancestraux de compréhension et d'explication du monde enracinés dans l'imaginaire et les légendes au plus profond de l'humanité, et selon chaque endroit adoptant une « physionomie » propre et s'exprimant en une langue déterminée ».

Caterina Valriu, Contes et légendes d'Espagne

« Coplas » est une création protéiforme qui associe le **son**, l'**image** et la **lumière** avec comme fil conducteur, la **voix lyrique puissante de Bertille Puissat**. Le public est alors convié à entrer dans une cosmogonie sonore envoûtante, empruntant ses sources musicales à la **culture ibérique**, **séfarade** classique et la **poésie de Federico Garcia Lorca**. Les Romances Gitanes de Lorca requièrent de nombreuses « coplas » et sont principalement issues et nourries de récits et croyances païennes, d'influences et de conquêtes, qui ont traversé la péninsule ibérique du Nord au Sud.

Beaucoup de ces histoires sont répertoriées dans la littérature savante d'Orient mais aussi dans des contes d'Occident empreints du judaïsme et du monde musulman.

Les coplas sont des formes courtes et littérales empruntées au folklore ibérique. Elles visent à décrire une réalité à partir de croyances ou de scènes vécues. Plus largement, elles sont issues de croyances païennes qui ont influencé et traversé la péninsule ibérique jusqu'en Afrique du Nord. Elles sont également utilisées dans la musique ibérique pour l'improvisation. Les éléments, abordés et explorés par l'ensemble des médiums, relèvent également du répertoire musical des chansons de Federico Garcia Lorca, tels que les animaux, les souvenirs et gitaneries emprunts au folklore ibérique, les éléments animistes, les corps célestes. L'ensemble de ces symboles sont traités ici par un **jeu de correspondances lumière vidéo** et **détournements musicaux**, et vise à cultiver des passerelles entre un **univers réaliste et surréaliste**.

© Raoul Lemerrier

Ouverts sur le champ de l'imaginaire, les sons électroniques, les modulations et métamorphoses de la voix de Bertille Puissat, les images et l'architecture lumineuse sont partie prenantes d'une ambition à restituer un univers poétique résolument performatif. **A mi-chemin entre l'électro, le flamenco, le lyrique et le trip hop, une enveloppe atmosphérique apparaît et embarque l'auditeur dans un continuum d'émotion, proche de la transe.**

La nature acoustique des instruments fait la part belle aux transformations électroniques progressives de la dramaturgie pour plonger l'auditeur au cœur des sensations du Duende.

Le Duende est exploré pleinement par un jeu de passage permanent entre les esthétiques. La recherche d'un langage sonore, que l'on pourrait qualifier de paysager, naît de ce processus tout en conservant les accents populaires de ces musiques.

Le public est convié à entrer dans une cosmogonie animée de trois tableaux distincts se nourrissant les uns aux autres de façon ambivalente et poreuse.

Une première partie est traitée en acoustique, une seconde sonorise le répertoire vocal au moyen d'explorations d'effets retravaillés et d'improvisations vocales dans une veine électrique. La voix et la guitare jouent aussi sur les langages et accents musicaux, relatifs à la culture ibérique populaire, pour ensuite basculer sur des terrains plus électro trip hop, en interaction avec les samples de la basse électrique et la création vidéo. Ces contrastes et passerelles sont créés de la même façon avec la lumière par des **jeux de spatialisation**.

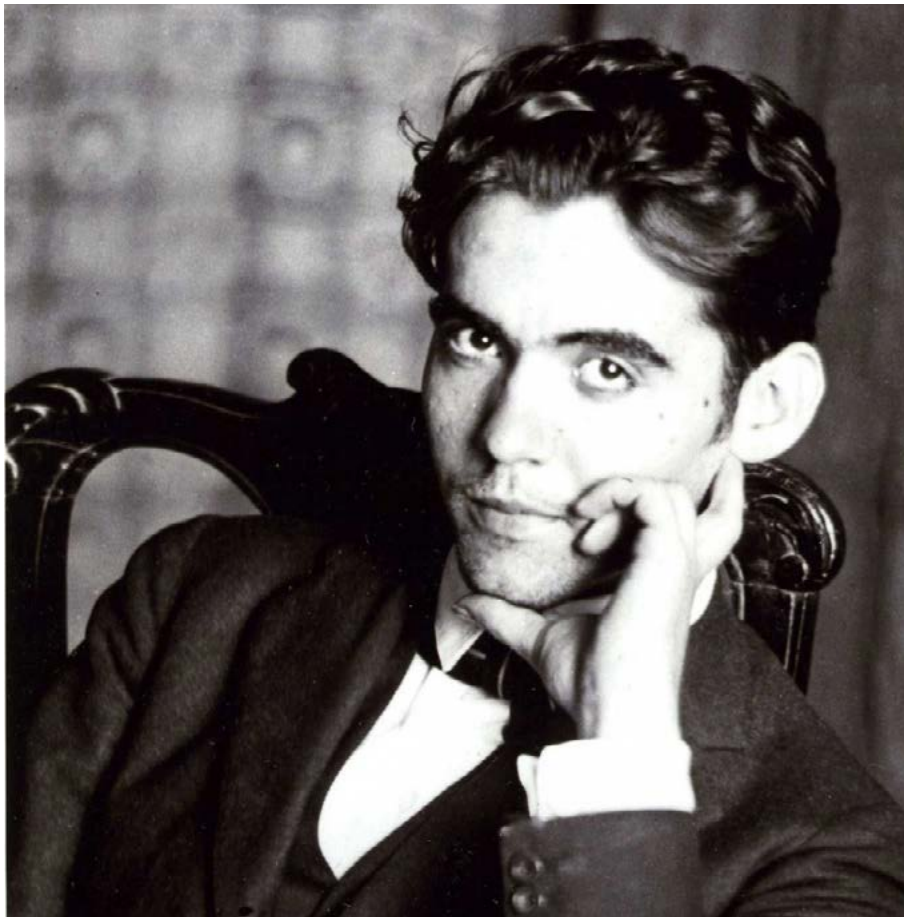
La voix est principalement le personnage de cette création. Elle évolue et se transforme en fonction des éléments rencontrés sur son chemin. Elle peut prendre la place et le rôle d'un poète, similaire à celui de LORCA, épris d'une imagination de type muse, rencontrée pour y conter ses mythes et ses légendes au sein même de sa poésie.

FEDERICO GARCIA LORCA ET LE DUENDE

Poète et dramaturge espagnol de la première moitié du xxe siècle, F.G Lorca a investi le concept du Duende qui exprime particulièrement bien selon lui le « génie » du peuple andalou et l'âme espagnole.

De tradition folklorique du flamenco, ce poète est pianiste et compositeur. Il construit une poétique du Duende avec son ouvrage « Jeu et Théorie du Duende » sorte d'ode à la nature, à la chair, aux forces cosmiques, à l'intériorité, au flamenco, à la mort comme spectacle, à l'Espagne. Le Duende constitue pour Lorca un hymne au mode de vie gitan qui n'a jamais perdu contact avec la terre et la création.

« A travers l'arche vide, passe un vent de l'esprit qui souffle avec insistance sur la tête des morts, à la recherche de nouveaux paysages et d'accents ignorés ; un vent qui sent la salive d'enfants, l'herbe écrasée et le voile de méduse, qui annonce le baptême permanent des choses fraîchement créées. »
Jeu et Théorie du Duende (F.G Lorca)

EQUIPE DE CRÉATION

BERTILLE PUISSAT, CHANTEUSE

Directrice artistique de l'association Duende
Chant lyrique et musiques méditerranéennes

Formée en 2003 en **chant lyrique** au conservatoire de Grenoble et en Jazz à l'APEJ de Chambéry, puis en chant arabo-andalou (sous l'aile de Françoise Atlan et Henri Agnel) à l'école des Ménéstriers à Aix-en-Provence, Bertille Puissat choisit de se spécialiser en 2008 dans les **musiques populaires dites de communauté ou de diaspora Méditerranéenne**. En parallèle, elle suit un cursus important sur plusieurs années aux musiques improvisées au Centre des Musiques Actives de Grenoble sous la direction de Gil Lachenal (ONJ) qui **forgera sa créativité au langage vocal**.

Sa démarche actuelle consiste à utiliser son répertoire comme un matériau initial qu'elle réinvestit dans un champ d'écriture contemporaine et de création pluridisciplinaire.

Elle s'interroge depuis plusieurs années sur les ressources physiques que requiert l'instrument voix et l'utilise comme un matériau plastique que l'on pourrait modeler au gré des intentions ou émotions. Travaillant avec de nombreux plasticiens depuis 2005, elle réalise de manière régulière des pièces sonores dans le cadre d'expositions (2010 Joël Peter Witkin, Barthélemy Togo), ainsi que des productions de poésie sonore pour le Musée d'art Naïf à Paris 2011, le CIPM à Marseille, le Centre Européen d'Avignon, le Festival Voix de la méditerranée 2013, la Biennale d'art contemporain de Lyon 2015.

En 2006, elle intègre la compagnie franco-tchèque Hôtel Europa d'opéra et de théâtre musical, basée sur la ville de Prague autour de **projets de théâtres musicaux, d'opéras et de pièces radiophoniques sur les questions de la mémoire et de la culture juive**. Dans ce contexte, elle se produit jusqu'en 2015 au Théâtre des Célestins de Lyon, Théâtre du Merlan à Marseille, à l'Opéra de Dijon... En 2019, elle intègre l'opéra orchestral le Stabat Mater de Jenkins, sous la direction de Cédric Rossero, comme soliste. Elle y tient le rôle de vocaliste.

© Raoul Lemerrier

D'origine catalane, elle axe son **travail de recherche et de répertoire vocal sur les musiques populaires ibériques et séfarades et plus particulièrement autour de l'univers musical de F.G. Lorca avec un travail de recherche et de collectage autour du Duende**.

Dans cette dynamique, Bertille Puissat crée en 2010 le collectif associatif Duende composé de musiciens improvisateurs.

Dans ce cadre en 2014, elle mène plusieurs formations musicales autour de cette culture : « Péninsule », quartet de musiques ibériques et séfarades avec la collaboration intime de Philippe Guidat, Pedro Soler, à la guitare puis « Romancero » avec **Gil Lachenal**. En 2017, elle dirige la lecture musicale « Mes chansons ont un goût de terre », puis en 2018 « **Coplas** », une création **pluridisciplinaire autour de la question du Duende**.

En parallèle de son parcours de chanteuse professionnelle, Bertille Puissat **se forme en anatomie de la voix**. Diplômée par ailleurs en Musicothérapie et DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant), elle développe depuis plusieurs années de nombreuses **formations spécifiques autour de la voix** auprès des centres d'enseignement et de formation musicale (Conservatoires CEFEMI, CNFPT, Cité de la musique de Marseille) à destination des scolaires, chanteurs avertis ou débutants et des collaborations avec **Médiarts** autour du babylab (centre de recherche sur l'évolution du langage).

Enfin, elle dirige des chœurs depuis 10 ans autour des musiques dites de communauté et de diaspora. Elle enseigne actuellement au **conservatoire** de la ville d'Eybens.

+ d'infos www.bertille-puissat.com

PHILIPPE GUIDAT, MUSICIEN

Guitare

© Raoul Lemercier

Philippe Guidat est un musicien au parcours éclectique, **influencé par divers styles.**

Fondateur et compositeur des groupes Azulejos et Voyage de Nuit et très orienté vers les rencontres et les **métissages de cultures**, il est amené à partager la scène avec des musiciens de tous horizons comme les jazzmen Nguyen Lê, Louis Winsberg et Alfio Origlio, le chanteur de flamenco Paco El Lobo, les danseuses Sharon Sultan et Veronica Vallecillo, le guitariste Serge Lopez, le chanteur Bernardo Sandoval, la flûtiste et chanteuse irlandaise Nuala Kennedy, les musiciens folk anglais Luke Daniels et Julian Sutton, l'accordéoniste italien Filippo Gambetta, le chanteur karnatique indien Sri Venudas Venugopal, la fanfare Tzigane de Roumanie Lui Galan, l'ethnie des Afro-Boliviens en Amazonie, et **aussi les musiques électroniques pour des créations de musique mixte avec l'américain Christian Pincock** et le compositeur clermontois Gilles Ballet.

Pendant plusieurs années, **il étudie et travaille également sur la musique du compositeur américain Philip Glass (musique contemporaine) jusque dans son studio de New-York.**

En 2006, il est finaliste de l'European Guitar Award en Allemagne et se produit plus de quinze ans sur de nombreuses

scènes dans toute la France et à l'étranger (Europe, Europe de l'Est, UK, Etats-Unis et Amérique Latine).

Il participe à la réalisation d'une dizaine d'albums et compose une soixantaine de pièces environ. Dans ses compositions, il tente de créer un langage propre en utilisant les structures rythmiques du flamenco et parfois des musiques orientales, l'harmonie du classique et du jazz.

Une importance toute particulière est accordée à la mélodie et le développement de ses variations. L'improvisation garde une place importante dans son travail.

En 2015, après trois années de travail commun avec la chanteuse Bertille Puissat, il intègre la formation Péninsule (musiques séfarades et ibériques). En parallèle, il monte un duo avec le percussionniste Pascal Rollando autour de ses compositions d'influences flamenco.

Par la suite, d'autres collaborations se succèdent avec les Romancero Gitano de Tesdesco pour guitare et chœur, avec le chœur La Grande Vocal sous la direction de Marie Pierre Villermaux, un quintet à cordes G448 de Boccherini pour guitare et quatuor, avec le quatuor Basalte.

+ d'infos www.philippeguidat.com

MATHIEU GOUST, MUSICIEN

Batterie, percussions et musiques électroniques

© Raoul Lemercier

Musicien autodidacte, il a suivi des parcours riches et variés, au gré de ses rencontres musicales et humaines, toujours guidé par la soif de découvrir, d'enrichir et de partager son vocabulaire artistique.

Ce vocabulaire peut utiliser des **percussions** (batterie, tambours sur cadres, à lames ou à fentes, Carcabous...) comme des machines (Ableton Live, Sherman, MPC...) ou **des objets non destinés à la musique** au préalable (à base d'un **travail de récupération et de détournement d'objets** quotidien). Bien souvent, ces différents matériaux sonores sont entremêlés.

Les nombreux voyages qu'il a pu faire grâce à la musique ont ouvert son univers artistique et ses influences : France (Marseille, Grenoble, Strasbourg, Paris, Fête de l'humanité, Francfolies de La Rochelle, Transmusicales de Rennes, Jazz à Vienne, Printemps de Bourges, Festivals de rue d'Aurillac et Chalon-sur-Saône...), Europe (Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Suisse, Belgique, Slovénie...) Afrique (Maroc, Algérie, Burkina Faso...) mais aussi Asie (Taïwan).

Ses influences sont principalement un mélange de musiques méditerranéennes (Rebetiko, Pizzica, Rai...), Afro-américaines (Jazz, Blues, Soul, Funk), Européenne (musique classique, contemporaine ou concrète) ou dites du monde.

Aujourd'hui, il travaille autant sur des créations de **danse contemporaine** (La prova, Cie Blicke ; Strasbourg-Cagliari 2017) que de théâtre (Traversée, Cie 12-21 Strasbourg 2017 ; Cie mémoires Vives Strasbourg-Marseille 2016), de conte (108 perles de bois, Nicole Docin-Julien 2017), de **théâtre**

de rue (Boots & Roots, Via ! France-Autriche, Chalon-sur-Saône... Cie Les clandestines), de **cirque** (Festival Shemsy, création Karacena, Salé, Maroc 2016), des **créations sonores** (Athènes, 2017, Musée Granet Aix-en-provence, Micropolis à Millau, exposition de Benjamin Lacombe à la Cité du livre de Marseille), de **jeune public** (Cie Finzo, Cie du décalage Oreille), de **cinés-concerts** (Stalker) ou de concerts plus traditionnels (Yoanna, The Walk...). En tant que compositeur, il a participé à de nombreux projets soit en tant que **compositeur soliste** (Opération Salam Shalom Elsass, Traversée, L'art de traverser les torrents...) ou **co-compositeur / arrangeur** (Naïas, M.I.G, Marre-Mots...).

En tant qu'instrumentiste, il a eu la chance de travailler avec des artistes aux univers aussi singuliers que variés tels Sam Karpينيا, Yoanna, L'Electric Gem, M.I.G, Yves Béraud...

Il se nourrit également du travail d'**accompagnateur musical au Centre Chorégraphique de Strasbourg** soit en jazz (Virginie Gass, Carole Hanser), en contemporain (Eric Lutz, Sylvain Boruel) ou lors de stages (James Carles...). Ce travail lui permet de développer une approche d'improvisation et d'écoute particulière.

De plus, il a développé tout un univers autour de la prise de son pour albums (Kerakoum, Le douzième Chameau...) ou pour des créations sonores (ZRPC, Traversées...) ou des post-production (Histoire de l'immigration, Kalyvia création...).

Enfin, il officie aussi en tant que **pédagogue**, notamment avec la structure Latittude-Atrium, autour d'ateliers pédagogiques en percussion, d'éveil musical, de créations de spectacles avec des classes (Point d'Eau, Strasbourg).

FRANCK LITZLER, MUSICIEN CRÉATEUR SONORE

Basse électrique, synthétiseur

Guitariste de formation, multi-instrumentiste, Franck a enregistré depuis 1995 une vingtaine d'albums, créé 8 ciné-concerts et donné plus de 650 spectacles en France et en Europe dans les réseaux SMAC, centres culturels, cinémas, festivals... avec les groupes Natsat (fondateur et guitariste / bassiste), SZ (fondateur et multi instrumentiste), The Next Tape (co-fondateur et guitariste / machines), K-ARP (co-fondateur et guitariste / machines).

Fondu de sampling, il mélange ses influences en tordant le cou à la notion de style. C'est en artiste éclairé, attentif au moindre détail, qu'il choisit pourtant de placer l'intuition, la spontanéité voire l'accident à la source de chaque composition.

On trouve au cœur de son laboratoire des guitares (électrique et acoustique), claviers analogiques, séquenceurs en tous genres, boîte à rythmes, matières électroniques et électro-acoustiques, harmonium, métallophone et de la lutherie sauvage !

Ce musicien éclectique aime à multiplier les projets avec des artistes d'autres disciplines : peinture, arts plastiques, vidéo, cinéma, danse... ainsi qu'avec des enfants et adultes, musiciens ou novices.

Enseignant, Franck décide en 2012 de se mettre en disponibilité puis démissionne de l'Éducation Nationale en 2019 afin de se consacrer pleinement à ses activités musicales, ainsi qu'à la formation pédagogique. Il initie dès 2008 des ateliers autour du Slam, des musiques actuelles (looper, MAO) puis rapidement propose des **stages et ateliers ciné-concert** auprès de publics divers (de la maternelle aux musiciens professionnels), porté par le fort potentiel de la **création collective au niveau pédagogique.**

Il coordonne par ailleurs toutes les actions éducatives et culturelles proposées par l'association Stara Zagora, identifiée comme pôle de compétences ciné-concert, à l'origine du festival Le Tympan dans l'œil (Grenoble) entièrement dédié à cette forme artistique.

+ d'infos www.sz-sz.org

PHILIPPE VEYRUNES, PLASTICIEN

Vidéo, lumière, scénographie

© Raoul Lemerrier

Très jeune, il rencontre le peintre américain Ben Berns, et découvre les bases du dessin, la rigueur de l'observation et le **monde de la couleur**. Après ses études secondaires en France, il entre à l'École Nationale des Beaux-Arts de Dijon puis fait un séjour à l'Academy of Art de New York. Il poursuit son éducation artistique à Amsterdam auprès du **créateur lumière hollandais Johan Vonk** issu de la Rietveld Academy of Art (Pays-Bas).

De retour en France en 1992, il développe un travail de **conception lumière** et de scénographie pour le spectacle vivant (Christiane Blaise, Arthur Rosenfeld, Sophie Berckelears, Karim Troussi, Antonio Placer, Collectif La Forge, Etienne Delmas ...) et la mise en lumière de muséographie pour différents lieux (Musée Guimet - Paris, Musée de l'Ancien Évêché - Grenoble, Musée de la Miniature - Montélimar, ...).

Dans sa collaboration avec le chorégraphe François Veyrunes depuis le début de la compagnie 47 • 49 en 1989, il **crée le cadre plastique-visuel et la conception de la lumière de chaque création.**

De 1999 jusqu'en 2010, il réalise plus d'une trentaine de **scénographies** pour les expositions du Centre international du Graphisme d'Echirolles.

En 2005 il cofonde le COLLECTIF K-LI-P et confronte sa **recherche plastique** avec la chorégraphe Christel Brink Przygodda.

Ses expositions personnelles de dessin et ses installations plastiques sont notamment accueillies à l'Espace Vallès de Saint-Martin-d'Hères, au centre culturel Mille Pas de Voiron, au Château de la Veyrie, à l'ancien Musée de Peinture de Grenoble et à l'espace Zongthai de Shanghai.

+ d'infos <https://philveyrunes.wixsite.com/plasticien>

COLLECTIF DUENDE

Musiciens improvisateurs et artistes associés

Créé en 2008 à Grenoble sous l'impulsion de Bertille Puissat (chanteuse lyrique spécialisée dans les musiques ibériques séfarades et musiques improvisées), le collectif Duende réunit des musiciens improvisateurs, compositeurs, créateurs mais aussi plasticiens de scènes nationales et internationales.

Son activité, centrée sur « la voix », se décline en deux volets :

LA CRÉATION VOCALE

La démarche artistique du collectif s'inscrit dans la recherche et la transmission de nouveaux répertoires, bâtis sur les modes de l'improvisation, de la composition et de l'arrangement.

Les créations sont investies autour des répertoires de musiques classiques, savantes mais aussi traditionnelles, dites de diaspora et de communauté :

« Péninsule » (2014), quartet musical revisitant le répertoire ibérique, classique et séfarade ;

« Choeur Duende » (2010), mêlant des musiciens professionnels du collectif avec des chanteurs amateurs autour de créations de polyphoniques ;

« Coplas » (2018), projet pluridisciplinaire avec comme axe de recherche musicale la notion de Duende, état de transformation caractéristique au flamenco et au musiques de transe ;

« Berceuse » (2021), création vocale (voix, objets sonores, sample) à destination des tout-petits sur l'écoute et le champ poétique et émotionnel des berceuses. Co-écrite avec Louis-Noël Bobbey, poète sonore et musicien.

LA MÉDIATION

En lien avec les créations du collectif, des actions de médiations, des parcours de sensibilisation et des formations pédagogiques autour de la voix sont menés auprès de différents publics (amateurs, musiciens, scolaires, professionnels de la musique et de la petite enfance...) dans des contextes variés (écoles de musiques, conservatoires, centres de formations...).

LIEUX DE DIFFUSION ET PARTENAIRES :

FINANCEMENTS PUBLICS

Département de l'Isère
Communautés de communes du Trièves (38)
Pays Voironnais (38)
Ville de Grenoble (38)
Ville de Fontaine (38)
Ville d'Eybens (38)
Clermont Auvergne Métropole (63)
DRAC Auvergne Rhône-Alpes

COPRODUCTEURS

Folifonies (associations de rencontres inter chœurs Isère)
Médiarts 38 (association de médiation et d'ingénierie dans le champ de l'action culturelle)

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Les Détours de Babel (CIMN - Centre international des Musiques Nomades, Grenoble, 38)
Théâtre Prémol (Grenoble, 38)
L'ilyade, Centre culturel (Seyssinet-Pariset, 38)
ImagO, pôle de création musique/image en Auvergne-Rhône-Alpes (Cébazat, 63)
KNT productions (38)
La Source (Fontaine, 38)

LIEUX DE DIFFUSION

FESTIVALS :

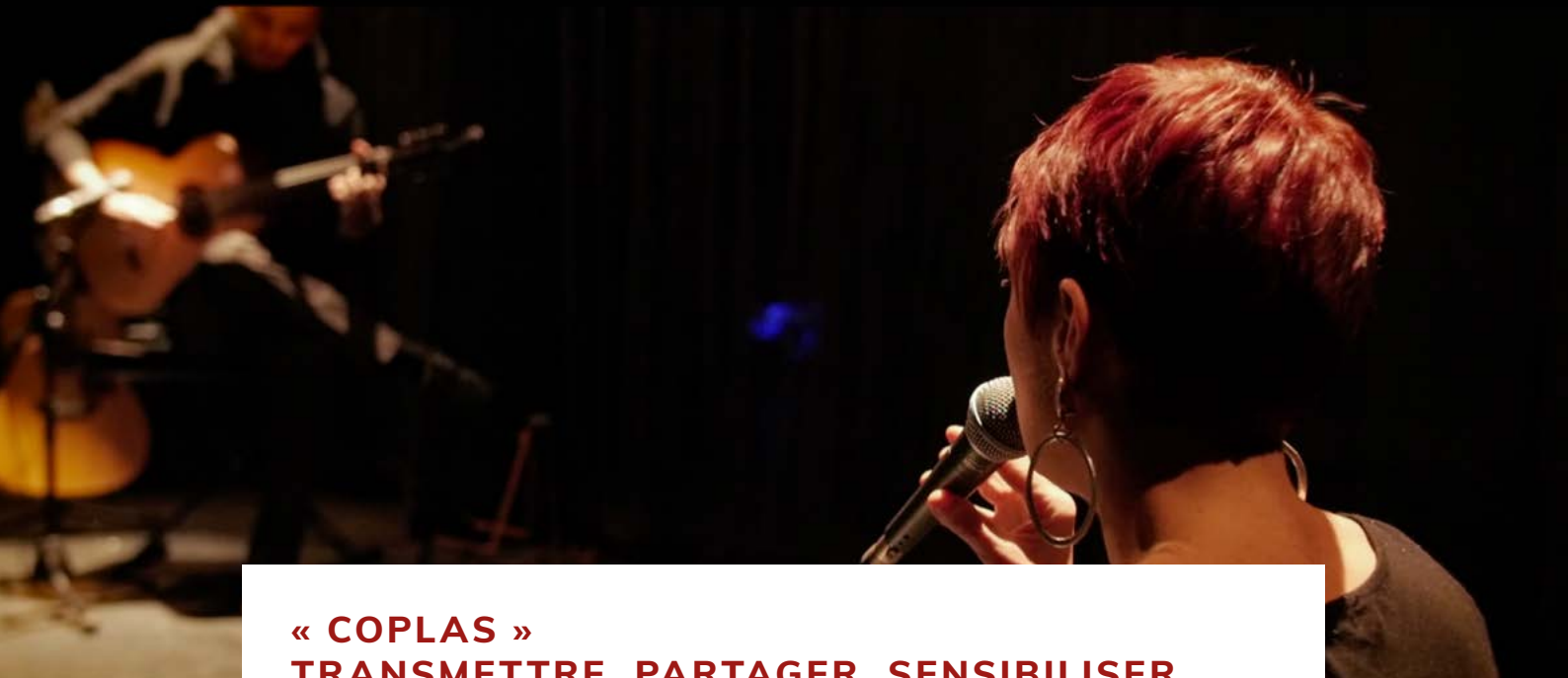
Les Allées chantent (38), Musi'queyras (05), Les Arpenteurs (38), Al Andalus (34), Biennale d'art contemporain de Lyon, Chapelles d'Automne (07), Mens Alors (38).

SCÈNES DE MUSIQUES :

La Source (38), Le Tremplin (63), l'Odyssée (38), l'Ilyade (38), Théâtre Prémol (38), Opéra de Montpellier (34), Espace Tonkin (Lyon), Le Pot au Noir (38), Amphithéâtre de Pont-de-Claix (38), l'Alcazar (Marseille), Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas (Grenoble), Théâtre du Lieu Noir (Sète).

LIEUX DE PATRIMOINE DÉPARTEMENTAUX :

Musée Dauphinois (Chapelle Sainte-Marie-d'en-Haut), Musée de l'Ancien Évêché, Musée de la résistance, La Grange Dîmière, Musée du Trièves, Églises et Chapelles (Rhône-Alpes).

« COPLAS » TRANSMETTRE, PARTAGER, SENSIBILISER

En lien avec la création de « Coplas », des actions de médiation et des parcours de sensibilisation sont menés auprès de différents publics : musiciens amateurs, chœurs amateurs, chanteurs en voie de professionnalisation, publics empêchés, écoles...

De nombreux Conservatoires et écoles de musique font aussi appel à Bertille Puissat pour donner aux élèves un cadre moins conventionnel pour leur pratique vocale.

L'expérience, le parcours musical, la force d'improvisation et de composition dont recèlent les membres de Duende offrent et nourrissent des passerelles d'esthétiques musicales diverses. Le champ de compétences et les modes d'exploration de l'instrument « voix » de Bertille Puissat cultivent et suscitent des collaborations et des créations sur des **langages vocaux** différents, entre **musiques actuelles, musiques du monde et musique classique**, à destination d'un public amateur. Cette ressource vocale permet d'**inventer, transmettre et adapter de nouveaux langages musicaux** forts d'improvisation.

D'autre part, le Collectif Duende s'ouvre régulièrement dans ces contextes de médiation à la rencontre avec d'autres musiciens professionnels : enseignants, musiciens d'autres ensembles musicaux ; et collaborent sur des **projets de médiations vocales**. Ces rencontres, projets de création, alimentent les parcours de chacun par la **confrontation à d'autres sensibilités, d'autres esthétiques**.

En 2018, un parcours a été mené autour des découvertes des chants de communauté et de diaspora à destination des habitants du quartier de la Villeneuve à Grenoble, en partenariat avec le Théâtre Prémol.

En 2019, un parcours autour des découvertes des techniques de voix sur la culture séfarade a été mené dans le cadre du festival des Détours de Babel (Centre International des Musiques Nomades) en partenariat avec le conservatoire de la Ville d'Eybens à destination des musiciens intervenants en école et du chœur féminin du conservatoire.

PARCOURS DE SENSIBILISATION PROPOSÉS AUTOUR DE « COPLAS »

« CORYPHÉE ET CHOEURS POLYPHONIQUES »

Type de public : chanteurs amateurs et professionnels, scolaires (CP au CM2)

Structures d'accueil : écoles de musique, conservatoires, écoles élémentaires

Nombre de personnes minimum : 8 à 10

Intervenants : Bertille Puissat, Franck Litzler, Philippe Guidat, Mathieu Goust

CONTENU

- Découverte, transmission et acquisition des techniques vocales sur les répertoires de culture de diaspora (Ibérique séfarade, Afro caraïbes)
- Pratique et exploration des techniques d'improvisation vocale relatives aux langages paysagers de Coplas
- Création collective d'une pièce vocale à la manière de Coplas, polyphonique nourrie de l'acquisition du répertoire et d'improvisation

OBJECTIFS

- Transmettre les cultures vocales relatives à ces répertoires et mener des créations vocales à destination des chanteurs amateurs dans la dynamique et les processus de création de Coplas
- Sensibiliser les chanteurs amateurs aux ressources d'improvisation des musiques traditionnelles et de diaspora au moyen des arrangements de ces musiques
- Impliquer les chanteurs dans des dynamiques de transmission de répertoires de musiques traditionnelles basées sur les cultures de l'oralité

« LES GEYSERS DE VOIX »

Education artistique autour du langage imaginaire pour les tout-petits

Type de public : tout-petits jusqu'à 6 ans

Structures d'accueil : structures de la petite enfance (écoles maternelles, crèches, Relais Assistantes Maternelles...)

Nombre de participants : à déterminer avec le lieu d'accueil

Intervenants : Bertille Puissat, Franck Litzler

CONTENU

- Interventions musicales de 15 à 20 mn sous forme de pièces sonores nourries des processus d'écriture et de fabrication sonore de la création Coplas
- Un temps d'écoute nourri de berceuses ibériques et séfarade et de paysage sonore par les musiciens de Coplas puis un temps de pratique par la manipulation des instruments requis pour les interventions musicales

OBJECTIFS

- Sensibiliser le tout-petit à l'univers des berceuses traditionnelles
- Sensibiliser le tout-petit au langage et aux ressources de la voix et du son au moyen d'improvisation et d'expérimentation du son
- Susciter des émotions au moyen de l'expérience de l'écoute
- Développer et nourrir les facultés corporelles et sensorielles des tout-petits par l'écoute de paysages sonores

FORMATIONS SPÉCIFIQUES VOCALES ET MASTERS CLASS DE VOIX

Diplômée d'état d'anatomie de la voix, Bertille Puissat mène des actions de formation vocale auprès d'organismes de formations (CFMI de Lyon, CNFPT). Des contenus pédagogiques sur plusieurs aspects de la voix sont prédéfinis en cohérence avec les structures et partenaires d'accueil de ces formations.

Type de public : professionnels de l'enseignement musical, professionnels de la petite enfance, musiciens intervenants en milieu scolaire, chanteurs amateurs confirmés et professionnels

Structures d'accueil : écoles de musique, centres de formation, Universités, Conservatoires, centres de formation musicale

Nombre de participants : à définir en fonction de la formation et de la structure d'accueil

Intervenants : Bertille Puissat, Franck Litzler, Jean Berthon

CONTENU

- Le geste vocal et ses ressources anatomiques, équilibre des sphères respiratoires
- Les effets de voix dans les musiques traditionnelles et leur transmission pédagogique
- Transmission orale et polyphonies
- Développement du langage imaginaire chez le tout-petit

OBJECTIFS

- Acquérir les outils et compétences techniques que requiert l'instrument voix dans des dynamiques professionnelles ou pédagogiques
- Développer une pédagogie et une transmission de la voix dans les modes de l'oralité
- Développer de nouveaux langages vocaux et constructions vocales dans des contextes d'interventions
- Acquisition des répertoires de chants de communauté et de diaspora dans des langages seuls ou polyphoniques

FICHE FINANCIÈRE COPLAS 2021 / 2022

EQUIPE EN TOURNÉE

1 chanteuse
3 musiciens
1 scénographe vidéo / lumière
1 technicien son

PRIX DE CESSION

2700 € H.T

FRAIS ANNEXES

6 personnes en tournée dont :
- 4 personnes depuis GRENOBLE
- 1 personnes depuis STRASBOURG
- 1 personne depuis CLERMONT-FERRAND

Montage Jour J-1 avec le scénographe (prévoir hébergement et repas

CONDITIONS TECHNIQUES

SONORISATION

Système de sonorisation stéréo adapté au lieu avec renfort de grave ou Sub-Bass.

Dans la mesure du possible la console sera placée dans l'axe de la scène à une distance adaptée.

Ne pas placer la console sous un balcon, désaxée ou dans une régie fermée...

Prévoir le backline nécessaire pour le batteur.

SCÈNE

- Implantation minimum 8 mètres par 6 mètres
- 220 volts + multiprises
- prévoir un tabouret de bar pour le guitariste

F.O.H.

• Console analogique ou numérique de qualité
MIDAS PRO2, YAMAHA CL5, SOUNDCRAFT VI... avec VCA Obligatoire.

- Egalisation : 2 canaux KLARK TEKNIK DN 360 (si analogique)
- 1 Lecteur CD / 1 talkback sm58

Dans le cas d'un console analogique, prévoir :

- 2 réverbés de type Lexicon PCM 91
- 1 delay (ou multi FX) de type Tc Electronics D-Two
- 1 tranche Avalon VT 737 SP pour le lead.

MONITOR

- 6 retours identiques (bain de pieds) sur 5 circuits avec la même amplification de type X12, X15 ou équivalent.
- + un XLR pour le EAR MONITOR DRUM
- 1 canal d'égalisation de type KLARK TEKNIK DN 360 par circuit.

© Raoul Lemerrier

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE, MÉDIATION

BERTILLE PUISSAT 06 48 16 53 11

ADMINISTRATION

ELISE VIARD 09 72 50 86 40

Association Duende
10 rue Joseph Bouchayer
38100 Grenoble
gestion.duende@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT À LA DIFFUSION

SABRINA MAZZONE
06 23 72 93 16 - 04 38 21 05 15
contact@plumbago.fr

Association Plumbago
1 rue Victor Lastella
38000 Grenoble

© Raoul Lemerrier

« Le Duende trace dans dans
la moëlle des formes,
réduisant le corps à ce qu'il
faut pour rester en suspens »

Federico Garcia Lorca