

Le collectif **Duende** présente :

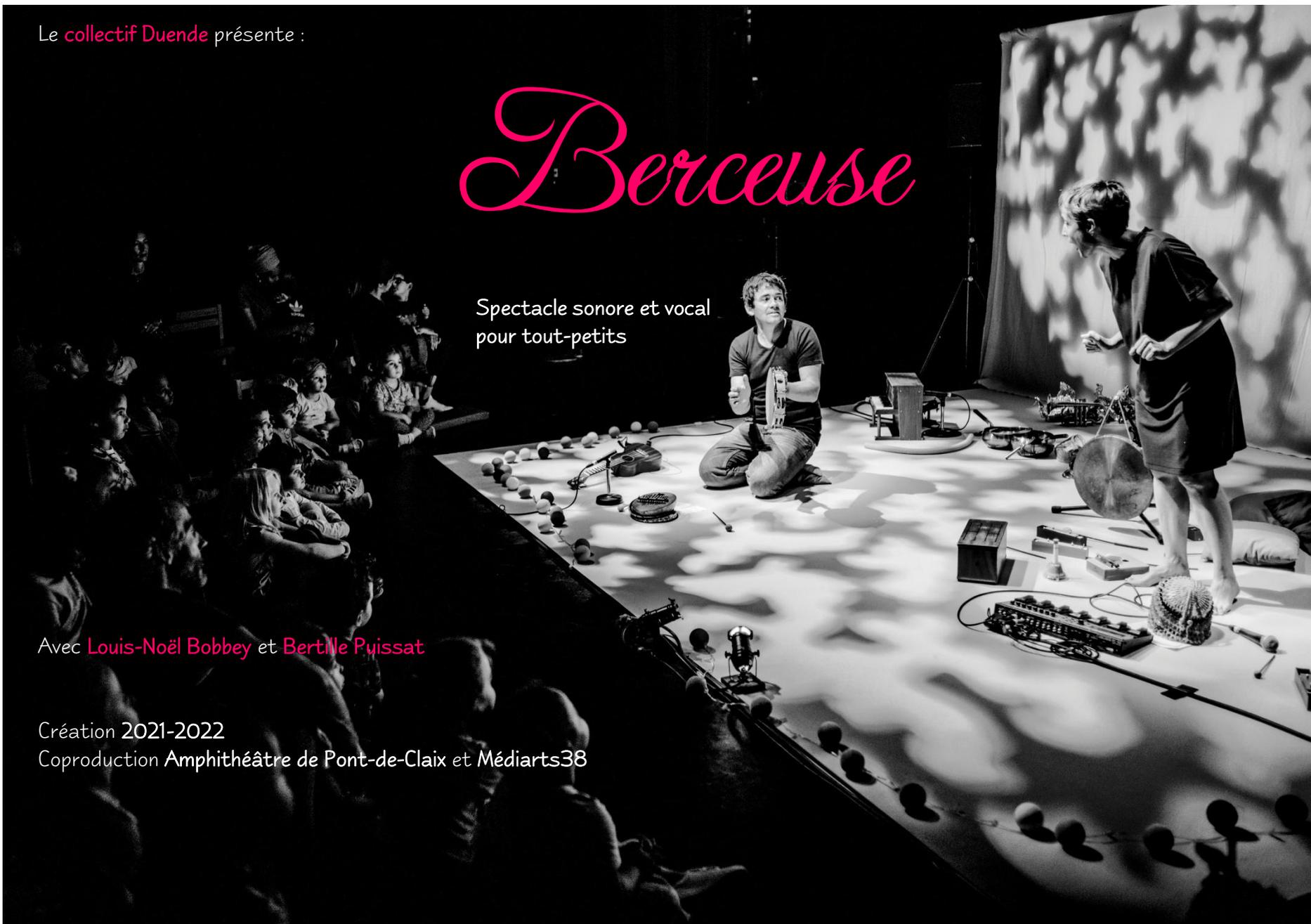
Berceuse

Spectacle sonore et vocal
pour tout-petits

Avec **Louis-Noël Bobbey** et **Bertille Puissat**

Création 2021-2022

Coproduction Amphithéâtre de Pont-de-Claix et Médiarts38

Sommaire

Générique	page 4
Le Spectacle	page 6
Aux sources de « Berceuse »	page 7
Ateliers et parcours de sensibilisation	page 9
Equipe artistique	page 11
Le Collectif Duende	page 13
Fiche technique	page 15
Fiche financière	page 16
Contacts	page 17

Berceuse

SPECTACLE SONORE ET VOCAL

DUREE : 40 mn

JAUGE : 60

PUBLIC : dès 18 mois et en famille, adaptable en crèche et écoles maternelles

DISTRIBUTION

Ecriture, direction artistique et interprétation

Bertille Puissat : voix, sample, percussions harmoniques, objets sonores

Louis-Noël Bobbey : sonore, guitare, percussions, toy piano, ukulélé

Lumières

Hélène Giraud-Héraud

COPRODUCTION

Amphithéâtre de Pont-de-Claix et Médiarts38

REMERCIEMENTS

Laura Lantez, Christelle Pillet

PHOTOGRAPHIES

Philippe Perroud

« Ce n'est pas le territoire qui crée le rythme
de la berceuse mais le rythme de la berceuse qui
crée un territoire et qui, dès lors, peut le déplacer
et lui faire rencontrer d'autres territoires... »

Gilles Deleuze

Le Spectacle

Berceuse est un spectacle à **mi-chemin entre la voix parlée et la voix chantée**, entre paysages sonores et improvisations musicales. La présence d'**instruments acoustiques** (guitare, ukulélé, tamboa, harmonica, toy piano, samples) conversent en dynamique avec la présence d'un looper (instrument **électronique**) et l'exploration des ressources physiques de la voix de Bertille Puissat pour un jeu de correspondances et de climats autour de l'histoire contée.

Essentiellement nourrit de l'oralité, **le spectacle porte son attention sur les ressources orales et physiques, voire inconscientes, que requièrent les berceuses en tant qu'outils importants de transmission**. Elles incarnent des forces puissantes et organiques dans leur principe de répétition ou de transformation.

Tantôt véhiculant des attentes, des espoirs, de la joie, tantôt de la colère, de l'inquiétude ou encore de la tristesse, elles rassurent en se chantant et nous offrent une part de mouvement intérieur, agissant ainsi sur notre inconscient, que nous soyons grand ou petit. Elles peuvent nous tendre ou nous détendre sans que nous en connaissions les raisons... C'est dans cette expérience que Louis-Noël Bobbey et Bertille Puissat convient les spectateurs. Ils revisitent ces chants et ces histoires dans leurs ingrédients métissés, polyphoniques, dans leurs timbres de résonances, dans leurs couleurs et temporalités, soulevant un rapport singulier aux énergies et au temps, à nos besoins de rythmes.

Une invitation à convoquer les ressources d'improvisations vocales que génèrent ces berceuses et considérer les arrangements comme terrains de réinvestissement et de récréation possibles, en faisant appel à de nouvelles formes vivantes.

Aux sources de « Berceuse »

L'origine du mot berceuse vient probablement du terme gaulois "berz", action de bercer et relevé au 12ème siècle : "dès qu'il fu petiz en berz". Il est, aussi attribué à la nourrice dont la fonction principale est de bercer l'enfant. Aux Indes, en Chine et au Japon, l'enfant est placé dans un hamac approprié et permet un balancement aisé. En Afrique noire, la mère endort son bébé tout contre elle sur ses genoux, le tapotant vigoureusement ou l'enserrant d'un pagne, sur le dos, pendant les activités domestiques ou travaux des champs. En Afrique du Nord, la mère offre une dernière tétée et dépose l'enfant délicatement dans son lit ou alors le bébé s'octroie, en désespoir de cause, une place privilégiée entre le père et la mère. En Espagne, les berceuses sont dites « noires » car elles racontent des histoires tristes du quotidien des gitanes ayant recueilli des enfants abandonnés...

Elles portent en elles une force puissante et sont l'outil d'une transmission orale importante. Elles véhiculent tantôt des émotions, tantôt des attentes, tantôt des espoirs et rassurent en chantant

Un travail de récolte et de recherche sur deux années, en collaboration avec Médiarts38

Bertille Puissat collabore régulièrement depuis une dizaine d'année avec Médiarts38 (association de médiation et d'ingénierie culturelle œuvrant pour l'accès à l'art pour tous), dans la mise en œuvre de projets et de processus de créations, de parcours expérimentaux autour de la voix à destination des tout-petits, au sein d'écoles et structures de la petite enfance. Ainsi, elle est impliquée sur des missions de musiques partagées ou de créations musicales et pluridisciplinaires en lien avec d'autres acteurs culturels ou artistes du spectacle vivant.

En 2018 elle intègre le projet « **Langues de Babylab** », impulsé par Médiarts, sur la question de **l'écoute chez le tout-petit et en quoi celle-ci favorise l'éveil de son langage**. Ce projet donne lieu

à de nombreux parcours sous forme d'interventions vocales et musicales au sein de structures de la petite enfance du département de l'Isère. Dans ce contexte de partenariat privilégié, Bertille Puissat et Louis-Noël Bobey démarrent le projet « Berceuse » proposé sur deux années avec la mise en place en 2020 d'un **atelier parents et professionnels de la petite enfance** sur la ville de Pont-de-Claix conçu autour de la question de la berceuse : « Qu'est ce que la berceuse convoque chez l'adulte ? ». Cette première étape de travail leur permet de collecter une série de berceuses par le biais d'ateliers de musique partagée autour des berceuses.

Au sortir de cette étape, Louis-Noël et Bertille donnent naissance à un **langage sonore commun** que l'on pourrait qualifier de **langage paysager**, nourris par des recherches sur les musiques traditionnelles. Ils font émerger **les richesses musicales et narratives des berceuses**, très souvent négligées. Leurs affinités artistiques sur les cultures de l'oralité leur permettent de travailler en cohérence et très vite, les berceuses apparaissent comme des types de chants très dominants dans les musiques traditionnelles, faisant écho aux prémisses de la construction de l'être humain de ses premiers pas jusqu'à la fin de sa vie, leurs qualités de repères récurrents dans la vie, liés à la naissance, à la mater-paternité. La berceuse peut ainsi être présente comme guise de réminiscence ou servir à réactiver une mémoire affective.

L'exploitation du caractère oral de transmission a forgé pour les deux artistes les caractéristiques mêmes de la berceuse : **sa survivance, ses couleurs, en fonction du tempérament de l'enfant et du moment où l'enfant arrive à la vie.**

Ateliers et parcours de sensibilisation

Une des spécificités du collectif Duende est le travail de médiation artistique et culturelle autour des créations, en amont ou à la suite de représentations, pour tous types de publics. **Bertille Puissat et Louis-Noël Bobbey** proposent deux « parcours de sensibilisation » en lien avec le spectacle « Berceuse », l'un destiné aux enfants et l'autre aux adultes.

« LES GEYSERS DE VOIX »

Education artistique autour du langage imaginaire pour les tout-petits

Public : enfants de 18 mois à 6 ans

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

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

Durée : prévoir 5 à 8 séances d'environ 20 mn

Contenu

- Interventions musicales de 15 à 20 mn sous forme de pièces sonores nourries des processus d'écriture et de fabrication sonore du spectacle
- Un temps d'écoute nourri de berceuses de diaspora et de communautés
- Un temps de création de paysages sonores par les artistes de Berceuse 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

« MELODIES DU SOMMEIL ET LANGAGE PAYSAGER »

Public : Parents, adultes usagers des crèches

Pas de niveaux pré-requis, accessible à tous

Nombre de participants : 8 minimum, 13 maximum

Durée : prévoir 3 à 4 ateliers de 3 heures

Contenu

- Mise en œuvre de plusieurs rencontres-ateliers autour de partages et collectages de berceuses avec les participant-e-s
- Elaboration et création d'un « coryphée vocal » à partir des collectages de ces berceuses
- Travail vocal polyphonique (basé sur l'oralité) relatif au processus d'écriture vocale de la création « Berceuse »
- Construction d'un langage vocal qualifié de « paysager » au moyen d'une exploration de la voix parlée, la voix chantée et de la création d'improvisations vocales à partir des berceuses collectées
- Restitution d'un concert nourri du répertoire de berceuses revisitées et de la création de paysages sonores

Objectifs

- Explorer et réactiver la mémoire affective chez l'adulte dans son rapport à la berceuse
- Développer l'acquisition de la voix chantée à partir des mélodies du sommeil
- Sensibiliser à l'improvisation vocale et à l'écriture de langages paysagers sonores dans la dynamique du matériau « répertoire » des berceuses
- Créer et favoriser les liens intergénérationnels dans les familles autour d'un patrimoine musical de transmission orale

Equipe artistique

BERTILLE PUISSAT Chanteuse lyrique et musiques

méditerranéennes - Directrice artistique de l'association Duende

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 Ménestriers 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.

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.

LOUIS-NOËL BOBBEY Musicien poète sonore et chanteur

Louis-Noël commence sa pratique musicale dans le classique puis le cor d'harmonie et le piano, en jouant au sein de plusieurs orchestres dont occasionnellement l'orchestre lyrique d'Avignon. Sa pratique s'est ouverte par la suite aux musiques du monde, avec la création d'un trio de musiques à danser de Suède en qualité de chanteur chantait, et d'instrumentiste au banjo et à l'harmonica. Par la suite il intègre l'orchestre de musique arménienne « Sassoun », en tant que corniste. Parallèlement à ces pratiques instrumentales, il participe et met en œuvre divers projets pédagogiques en lien avec des écoles et l'orchestre d'Avignon, le projet « A toi de jouer » qui met en lien le GTP d'Aix-en-Provence avec des centres sociaux, ou encore le projet musical Démon dans les quartiers nord de Marseille. Musicien intervenant en milieu scolaire Dumiste, il mène également des actions musicales dans le milieu hospitalier (Hôpital nord et Timone à Marseille). En 2016 il met en œuvre différents projets de création, en tant que « slameur » se produit en groupe (« Bobey & Co ») ou en solo sur scène avec une tournée de concerts et d'ateliers d'écriture en 2019 à Madagascar et la Réunion. En 2019 il rejoint Bertille Puissat sur le projet de création Coplas en qualité de poète sonore autour des répertoires de musiques ibériques de Garcia Lorca.

Il crée le projet « Berceuse » avec Bertille Puissat, démarche qui vient ici croiser son expérience de musicien avec celle de conteur, à travers le travail sonore, la parole dans son oralité.

Le collectif Duende

Musiciens improvisateurs et artistes associés

Créé en 2008 à Grenoble sous l'impulsion et la direction artistique 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 trois 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 :

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

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

« 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.

« Cosmogonie de poche » (2022), voyage sonore pour oreilles curieuses dès 6 mois. *"Une expérience sonore et sensible, propice à la rêverie et au voyage. Un univers créé pour et avec les tout-petits."* Avec Bertille Puissat et Franck Litzler.

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...).

LA FORMATION

L'association Duende est organisme de formation, axé sur les spécificités de la voix, depuis 2021. Elle intervient auprès de divers publics (professionnels de la voix et de la petite enfance, enseignants de la musique, chanteurs en voie de professionnalisation) en collaboration avec des structures et partenaires culturels (conservatoires, centres de formations agréés, universités, festivals, entreprises). Retrouvez l'ensemble des formations sur notre site internet.

Conditions techniques

Dimensions plateau idéales: 8,00m X 8,00m

Enfants assis au sol sur coussins devant espace scénique

Sol : noir

Rideaux : fond de scène noir, italienne avec 3 rues

Matériel lumière :

5 PC 1000 Kw

1 PC 2Kw

2 découpes type 613 SX + 2portes gobos

2 pieds de projecteurs hauteur 1,50m

8 Platines de sol

4 pars leds RVBW + zoom

1 BT 250 ou 1 découpe type 614 SX avec iris

2 F1

3 pars 20 sur platine (cie)

7 pars CP60

1 Par CP61

3 rampes leds rgbw ou 3 cycliodes

1 jeu d'orgue à mémoire (conduite enregistrée avec congo kid)

Matériel son :

1 système son de qualité avec une paire d'enceinte en façade ou au lointain sur pieds en fonction de la jauge.

2 petits pieds pour accrocher cymbales et gong

2 micros type KM 184 sur petit pied conférence au sol :

(- 1 micro pour instruments, ukulele voix Louis Noel

(- 1 micro pour instruments, sanzula, bâton de pluie, Bertille)

1 micro SM 58 + pédale d'effet (CIE)

Temps de montage : 3 services, montage, réglages, conduite

Personnel requis :

1 régisseur lumière pour montage réglage et représentation

1 technicien lumière pour montage réglage

1 régisseur son pour 1 service installation + représentation

Cette fiche technique peut être adaptée en fonction de la salle et du matériel disponible.

Nous pouvons jouer aussi une petite forme en autonomie.

Fiche financière

Equipe en tournée :

1 chanteuse, 1 musicien, 1 technicien son et lumière au départ de GRENOBLE

Prix de cession TTC :

1 représentation : 949 €

2 représentations / 1 jour : 1 595€

3 représentations / 2 jours : 2 250€

4 représentations / 2 jours : 2 800€

Pour les lieux spécifiques (crèches, bibliothèques, médiathèques, écoles...) :
le spectacle existe en **version autonome sans technicien à partir de 657€**

Ateliers et parcours de sensibilisation :

80€ à 160€ la séance

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
04 38 21 05 15
contact@plumbago.fr

www.collectif-duende.org

