

PENINSULE TRIO

Musique ibérique ancienne et séfaraide

Chapelle Sainte-Marie-d'en haut, Musée Dauphinois, Grenoble @jp-angei

Collectif Duende - *Musiciens improvisateurs et artistes associés*

Direction artistique : Bertille Puissat

www.collectif-duende.org

SOMMAIRE

PENINSULE TRIO

- *un concert à la croisée de la musique ibérique ancienne et séfarade*
- *liens vidéo et audio*

page 3

BIOGRAPHIES

page 4

LE COLLECTIF DUENDE

- *Lieux de diffusion et partenaires*
- *Formation spécifiques vocales et master class de voix*

page 7

page 9

page 11

CONTACTS

page 13

PENINSULE TRIO, à la croisée de la musique ibérique ancienne et séfarade

La formation Péninsule trio **revisite les cultures de diasporas méditerranéennes** dans leurs dimensions acoustiques, vivantes, populaires, relatives à ces musiques, à mi-chemin entre **le profane et le sacré**.

Entre romances, chansons ladinos et berceuses, le son de Péninsule prend toute sa force dans une identité que l'on pourrait qualifier de « lyrique populaire ». On entre à la fois dans un univers rural, religieux, villageois, classique, mais aussi très andalou et ancestral.

L'écriture sonore de ces répertoires (*Federico Garcia Lorca, Manuel de Falla...*) est enrichie de couleurs harmoniques par la présence de la guitare sans dénaturer le matériau initial de cette culture.

Entre traditions orales judéo-espagnoles et arabes, romances de femmes, chants d'amour ou d'exil, une résonance poétique se tisse chaleureusement autour de la modalité avec la présence de la flûte. L'auditeur est invité à une écoute métissée de mélodies que l'on pourrait qualifier de savantes, improvisées et médiévales.

Pour une tradition encore vivante et imaginaire de ces cultures... Un voyage à ciel ouvert.

Distribution :

Bertille Puissat, Voix / Philippe Guidat, Guitare / Sergio Zamparo, Flûtes

Durée : 1h30

Extraits vidéo/clips : « [La Montana d'Enfrente](#) » ; « [Adela](#) »

Page web avec extraits en écoute : <https://collectifduende.org/creations/peninsule/>

Soundcloud : [Péninsule en 7 titres](#)

BIOGRAPHIES

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 Ménétriers 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**. En 2023, elle obtient le **D.E Voix en musique traditionnelle avec spécialité chant séfarade**.

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.

Philippe GUIDAT, Guitariste compositeur

Philippe Guidat est un musicien au parcours éclectique, guitariste influencé par divers styles, du jazz aux musiques du monde, au jeu et langage propre.

Fondateur et compositeur, il fonde de nombreux groupes et projets et très orientés 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 jusque dans son studio de New York.

En 2006, il est finaliste de l'European Guitar Award en Allemagne et il se produit depuis près de vingt ans sur de nombreuses scènes dans toute la France et à l'étranger (Europe, Europe de l'est, UK, Etats Unis, Amérique Latine et Australie).

Philippe a participé à la réalisation d'une quinzaine d'albums et composé plus d'une soixantaine de pièces. 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 et les modes de jeux les plus divers sur son instrument. Une importance toute particulière est accordée à la mélodie et le développement de ses variations. L'improvisation garde une place importante dans son travail.

www.philippeguidat.com

Sergio ZAMPARO, compositeur, flûtiste, claviériste

Actuellement, il partage avec François Laroche de Féline la direction artistique de la Cie des Barbarins Fourchus dont il est un des compositeurs depuis 30 ans. Flûtiste formé au conservatoire de Turin, élève de Bruno Martinotti, il est aussi à la direction d'autres formations : *Johnny Staccato Band*, *Mad âme Edwarda*, *Der Zoologe von Berlin*. Il a composé des musiques de films, pour le théâtre, dont *Venez voir la véritable histoire de Lulu*, et de deux ciné-concerts *Rapsodia Satanica* de Nino Oxylia et *Salomé* de Carmelo Bene. Il mène en parallèle des collaborations avec d'autres collectifs et groupes de musique : Dyade, Mus-krat, Urban Shaman, Cie du Tire-Laine à Lille... Sa collaboration avec Bertille Puissat commence en 2023 pour la création d'une performance sonore pour le finissage de l'exposition *Opéra* du plasticien Alain Quercia. En 2024, il rejoint la formation *Péninsule* aux côtés de Philippe Guidat à la guitare et Bertille Puissat au chant avec laquelle la même année il crée une nouvelle performance musicale autour de l'exposition *Paysage(s)* de Vincent Gonthier.

LE 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 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 :

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

« Chœur 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 dès 18 mois sur l'écoute et le champ poétique et émotionnel des berceuses. Co-écrite avec Louis-Noël Bobbey, poète sonore et musicien ;

« Cosmogonie de poche, voyage sonore pour oreilles curieuses » (2022), spectacle à vivre en famille dès 6 mois (voix, loopers, objets sonores, guitare, manipulation électro-acoustique) de et avec Bertille Puissat et Franck Litzler.

« D'une mer à l'autre » par le Chœur Duende (2022), création polyphonique accompagnée par le quartet séfarade Résonancia, direction vocale et artistique Bertille Puissat.

« Ecume » (2024-25), Voix lyriques et traditionnelles, chœur polyphonique de femmes et musique électronique. Une invitation à plonger dans un bain sonore, entre voix oniriques et immersions électroniques... De et avec Bertille Puissat et Franck Litzler. Dans cette nouvelle collaboration, ils cherchent à rapprocher deux temporalités musicales, l'une ancrée dans un passé de charge mystique empreint de langage imaginaire, l'autre résolument actuelle empli d'électronique avec claviers, séquenceurs et effets analogiques.

PERFORMANCES VOCALES ET PIÈCES SONORES IN SITU EN ISÈRE

Les musiciens du collectif Duende explorent régulièrement l'improvisation musicale, composent des pièces sonores ou bandes son dans le cadre de collaborations avec des plasticiens ou poètes, en ouverture à d'autres modes d'expression.

À ce titre, Bertille Puissat, Pier Martin, créateur sonore, et Philippe Guidat sont intervenus au sein de différents projets, en collaboration avec des plasticiens et centres d'art contemporain de Lyon, à L'Espace Vallès à Saint-Martin-d'Hères ou le Centre Européen de la poésie à Marseille et Avignon, Voix en Méditerranée à Lodève, etc.

Dans ce cadre, Bertille Puissat est intervenue en qualité de chanteuse performeuse autour de pièces vocales pour des plasticiens tels que Cyrille André, Barthélémy Togo, Joel Peter Witkin. Au cours de ces créations in situ, Bertille Puissat s'est associée à des musiciens tels que chanteurs, percussionnistes, ...

En 2018, elle collabore avec Pier Martin et Philippe Guidat autour du projet du plasticien BLUX, avec la création d'une pièce sonore et vocale à la Grange Dîmière, en écho à la thématique du sacré des pères chartreux, intitulé *ECCE OMO*. Cette collaboration a donné lieu à deux créations vocales programmées dans le cadre des actions de programmation et de médiation de la Grange Dîmière en partenariat avec le Pays Voironnais.

En 2023, elle commence à collaborer avec le musicien Sergio Zamparo lors d'une [performance sonore pour la clôture de l'exposition Opéra](#) du plasticien Alain Quercia, puis en 2024 pour une nouvelle performance musicale autour de l'exposition *Paysage(s)* de Vincent Gonthier.

LA MÉDIATION ET LES FORMATIONS

En lien avec les créations du collectif, des actions de médiations, des parcours de sensibilisation et des formations pédagogiques autour de la voix sont régulièrement 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)
Amphithéâtre de Pont-de-Claix (38)
Centre culturel "Le Cairn" (Lans-en-Vercors, 38)
ImagO, pôle de création musique/image en Auvergne-Rhône-Alpes (Cébazat, 63)
KNT productions (38)
La Source (Fontaine, 38)
Le Prunier Sauvage (Grenoble, 38)
Le Ciel (Grenoble, 38)
Le Grand Angle, Scène régionale (Voiron, 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).

SALLES DE SPECTACLE ET MUSIQUE :

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), Maison de la Musique de Meylan (38), Ciné Théâtre de La Mure (38), L'Autre Rive (38), Salle Messiaen (Grenoble), Théâtre de Narbonne (11), La Cairn (Lans-en-Vercors, 38), Auditorium de Seynod (74), La Belle Electrique (Grenoble), Le Grand Angle de Voiron (38)...

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), Prieuré de Chirens.

FORMATIONS SPÉCIFIQUES VOCALES ET MASTERS CLASS DE VOIX

Diplômée d'état en Anatomie de la voix et Voix en musique traditionnelle avec spécialité chant séfarade depuis 2023, Bertille Puissat mène des actions de formation vocale auprès d'organismes de formations (CFMI de Lyon, CNFPT, Cadence Pôle régional musical de Strasbourg). 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, dumistes

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 et les musiciens du collectif duende

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

Les formations sur la voix, le partenariat aux institutions

CEFEMI et CADENCE, Pôle régional musical de Strasbourg

Ce volet de formation s'est nettement développé et affiné depuis 2020, en termes de collaborations institutionnelles avec le développement d'une formation en partenariat avec le CEFEMI de Lyon en décembre 2021.

Cette formation portait sur des chants de l'oralité et de la polyphonie à destination des DUMISTES et musiciens intervenants dans les écoles. Elle s'est déroulée au Conservatoire de la ville d'Eybens en partenariat avec la Ville D'Eybens et le CMTRA de Lyon.

Dans ce contexte, un concert du chœur Duende a été programmé à l'Autre Rive pour illustrer le travail d'arrangement polyphonique de la formation.

Les master class et stages de voix

Avec un effectif plus réduit par rapport aux ateliers, les stages permettent un travail personnalisé et approfondi (8-10 personnes). C'est aussi l'occasion de toucher des personnes extérieures aux ateliers. Des ateliers ont été programmés autour de trois thématiques :

- Techniques et ornements de chants séfarades
- Techniques effets de voix dans les musiques du monde
- Techniques et cultures vocales polyphoniques autour des chants afro caribéens

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE, MÉDIATION

BERTILLE PUISSAT 06 48 16 53 11

ADMINISTRATION

EMMANUELLE FERRY

gestion.duende@gmail.com

PRODUCTION, DIFFUSION

NATHALIE BRUN 06 67 75 00 61

collectif.duende@gmail.com

Association Duende

Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble

crédit photos : Jean-Pierre Angei