

tutti

OUMAÏ

DISPOSITIF

IMMERSIF

•

F A B L E

S O N O R E

L Y R I Q U E

V I S U E L L E

57, cours de Verdun 33000 Bordeaux
collectif.tutti@gmail.com / Tél : 06 32 45 63 83

www.collectif-tutti.com

***Oumäi** est une pièce immersive qui propose un voyage sensoriel poétique à travers l'histoire de l'humanité.**

*déesse de la nature chez les chamanes de l'Altai en Sibérie

RÉINTERROGER LE DIALOGUE HOMME-NATURE

Ce spectacle tisse des passerelles entre notre passé ancestral et notre avenir. Mêlant l'organique au technologique le primitif au futuriste, il fait écho aux grands enjeux écologiques de notre époque et questionne notre devenir.

SPECTACLE IMMERSIF

Placé dans un dispositif circulaire inspiré de la roue de médecine chamanique, le public est plongé dans un bain sonore et visuel. Il partage un véritable rituel sensoriel pour une traversée des origines de la vie jusqu'au monde de demain, de la grotte préhistorique au cosmos.

SPECTACLE MUSICAL, LYRIQUE, CHORÉGRAPHIQUE ET VISUEL

Sur le plateau, Denise Laborde, musicienne et chanteuse lyrique, interprète une partition originale composée pour mandoline électrique, voix, peaux de tambours, bols de cristal et beatbox. Elle est accompagnée d'une bande son en multi-diffusion. Les gradins construits pour le spectacle servent de caisse de résonance et deviennent source de vibrations. Le danseur Sylvain Méret évolue dans cet univers sonore foisonnant qui mobilise notre perception, notre appréhension du visible et de l'invisible pour convoquer l'émotion et l'imaginaire. Les corps des deux artistes se métamorphosent, réveillent d'anciennes voix qui parlent aux animaux, aux végétaux, aux éléments, aux étoiles. Ils sont tour à tour tonnerre, vent, eau, sécheresse... Les voix déversent une poésie sonore lisse ou rugueuse où les sons s'étirent, se bousculent. Les chants, tels un appel, invoquent, murmurent, scandent, se concentrent ou se déploient. Des images projetées sur les costumes et les décors imaginés par la plasticienne Aline Ribière participent à la magie, donnant à voir des présences furtives, des espaces-temps différents, des apparitions imprévisibles d'animaux totems.

EXPÉRIENCE PHYSIQUE

Les enfants sont invités à expérimenter le récit de manière sensorielle et poétique, à ressentir les corps dansants, les vibrations des voix et des sons. Comme dans un rêve éveillé, ils s'engagent dans cette traversée.

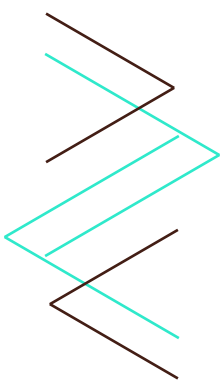
« CHEZ LES CHAMANES QUAND TU VEUX CONNAÎTRE QUELQUE CHOSE, TU LE DEVIENS ».

D' où venons-nous? D'une goutte d'eau qui forma une flaque? Un lac? Un océan? L'eau occupe 70% de notre planète et c'est en elle que l'origine et le mystère de la vie se trouvent. À partir de son mouvement ondulatoire, toutes les formes vivantes de notre environnement sont imprimées comme des motifs sur le tissu terrestre.

Notre organisation sociétale est essentiellement focalisée sur ses propres besoins immédiats sans prendre en compte son inscription dans une globalité. A l'heure actuelle, la science a mis en évidence l'interconnexion et l'interdépendance de tous les systèmes du vivant. Elle rejoint ainsi, petit à petit, le savoir chamanique (et d'autres savoirs ancestraux) qui ont un accès direct à la connaissance en activant certaines zones du cerveau. Prenant en compte cet équilibre dynamique, les chamanes, dans leurs rituels, invoquent et mettent en mouvement toutes les forces de création à l'oeuvre au service du vivant par le son, le souffle, le mouvement, l'intention.

« **A**yant toujours questionné la place du spectacle, de la performance et du rituel, j'ai pu faire des liens entre mon expérience de danseur improvisateur et les pratiques chamaniques, notamment autour des notions de perception et de ressenti subtil. Depuis une dizaine d'années, je suis les enseignements chamaniques de Dancing Thunder, un chamane amérindien de la tribu des Susquehannock aux USA. Ces années d'enseignement et d'initiation ne font pas de moi un chamane, mais le dépositaire d'une sagesse ancestrale qui semble être au cœur du défi auquel notre société occidentale actuelle est confrontée. » **Sylvain Meret**

« **L**a rencontre avec Sylvain Méret me permet d'activer ma pratique des sons thérapeutiques dans la pensée de la médecine chinoise, ainsi que mes incursions dans les récitations de mantras bouddhistes, de chant védique, de techniques de chant diaphonique, de continuum movement. Dans mon expérience transversale de ces pratiques ancestrales ou plus modernes, je cherche les points communs, les fondamentaux. Ces sons, ces syllabes entrent en résonance avec des fonctions particulières du corps physique, émotionnel, avec le mystérieux invisible. Combinés ils s'organisent en langages textuels, musicaux, ou véhiculent l'indicible. Ils mettent en vibration, en communication le vivant sur terre et dans le cosmos. En scène il s'agit de relier cette présence à la corporéité du geste vocal ou instrumental et refaire le chemin qui mène à la mélodie, l'accord, l'harmonie dans un espace temps donné, éphémère. Traverser, habiter, quitter. « L'homme augmenté » qu'est l'instrumentiste (avec un instrument de lutherie traditionnelle ou électro-technologique) vient faire corps avec l'instrument et conserve la liberté gestuelle, évolue sur scène comme une entité sonore et visuelle, capable de métamorphoses. » **Denise Laborde**

LE SPECTACLE

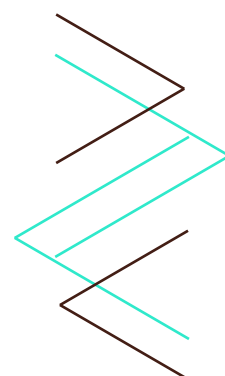
Deux personnages, figures archétypales hybrides, tels deux chamanes, aussi vieux que le monde, aussi modernes que l'instant questionnent la place de l'humain au cœur de l'écosystème. Ils ouvrent à la possibilité d'un futur rêvé. Le liendansemusiques'inscrit dans un espace multitemporel, sans linéarité, se rencontrant par fusion, opposition, unité ou dissociation.

La chorégraphie et la composition musicale s'enrichissent d'images projetées sur les costumes ou les éléments de scénographie.

Pour cela Denise Laborde et Sylvain Méret, invitent la plasticienne Aline Ribière pour l'invention des costumes, Stéphane Bottard pour la création des images et de la lumière, les musiciens Johann Loiseau et Stéphane Torrè-Trueba pour la réalisation du paysage sonore diffusé, et les musiciens du collectif Tutti pour un regard et une oreille complices.

- Composition musicale : Denise Laborde
- Chorégraphie : Sylvain Meret
- Création du dispositif sonore : Johann Loiseau, Stéphane Torrè-Trueba
- Création plastique : Aline Ribière
- Création lumière et vidéo, scénographie : Stéphane Bottard
- Complicité artistique : Julie Läderach et Chris Martineau
- Interprétation : Denise Laborde (voix et mandoline), Sylvain Méret (danse)
- Production Développement : Charlotte Duboscq
- Diffusion : Elsa Boulay
- Communication : Chloë Marchand
- Photos : Cécile Audoin

ÉQUIPE

DENISE LABORDE
musique, chant

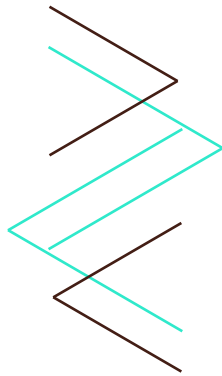

Chanteuse, mandoliniste, comédienne, elle inscrit ses recherches à la croisée de plusieurs arts : au sein de La Compagnie Le Grain depuis 1988 où elle interprète les compositeurs Aperghis, Scelsi, Stockhausen, Musseau, Drouet ou les auteurs Novarina, Kermann, Beckett ; avec Chris Martineau dans le duo Barkatu Bartók, ou encore avec l'Octet Didier Labbé, où elle joue des créations musicales au carrefour de différentes cultures. Elle développe des complicités avec des écrivains, musiciens, chorégraphes, plasticiens pour des projets ponctuels : créations en salles ou performances sur des lieux spécifiques comme musées, jardins, forêts, usines, patrimoines ruraux. Son approche de la voix est nourrie d'une expérience riche de trente ans de création sur des scènes régionales, nationales, européennes, de rencontres enrichissantes et d'une expérience formatrice de 15 années en conscience corporelle et médecine chinoise, qu'elle relie à sa pratique artistique et partage lors des stages qu'elle anime en direction d'un public varié dans une dynamique propice à la créativité de chacun.

SYLVAIN MÉRET
chorégraphie, danse

Sylvain commence son éducation artistique par les arts plastiques à l'Université Michel de Montaigne et aux Beaux Arts de Bordeaux, avant de s'engager dans le mouvement et la danse contemporaine. Il est formé à PARTS, école dirigée par Anne Teresa de Keersmaecker à Bruxelles. Il travaille en tant que danseur interprète pour diverses compagnies en France, Norvège, Belgique et aux Pays-Bas où il rejoindra le collectif d'improvisation Music Dance Magpie, dirigé par Katie Duck. Parallèlement, il enseigne la composition chorégraphique et l'improvisation dans des cursus universitaires ou privés, en France, aux Pays-Bas, en Autriche et pour deux années à Séoul en Corée du Sud. Il s'installe à Amsterdam entre 2007 et 2016 et participe à des projets chorégraphiques. Il se forme aux techniques somatiques et plus particulièrement au Continuum Movement avec Emilie Conrad à partir de 2010. Il s'intéresse aussi aux aspects thérapeutiques de la danse et du mouvement, et obtient un Master en danse thérapie à l'Université CODARTS de Rotterdam en 2014. Son chemin tisse des liens entre les aspects créatifs, artistiques, somatiques, thérapeutiques et éducatifs du mouvement et de la danse, pour en faire une voie de connaissance et de développement du potentiel humain.

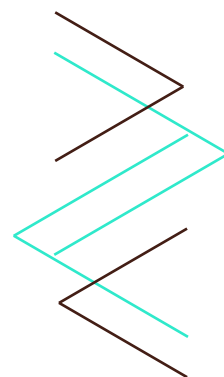
STÉPHANE BOTTARD
création lumières & vidéo

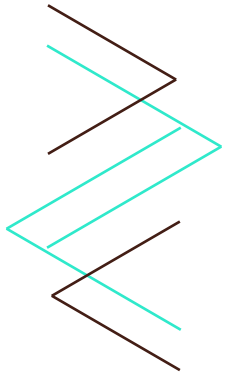
Eclairagiste, vidéaste et régisseur, Stéphane Bottard s'est formé à Paris aux techniques du spectacle vivant à l'Ecole Laser (1999) et au cadrage et à la vidéo à l'Ecole des Gobelins (2011). Il assure régies et installations techniques sur le projet Scène rurales du Conseil Départemental du Val de Marne, crée des scénographies lumineuses pour les compagnies Le Théâtre du voyage intérieur, Les Bruits de la lanterne, Le Loup Ange, Le Praxinoscope. Il crée les lumières et assure la régie de nombreux spectacles. Il réalise également des teasers promotionnels et des installations numériques pour le théâtre, la danse, la musique.

ALINE RIBIÈRE
plasticienne

Son objet de travail est depuis toujours centré sur les relations entre l'enveloppe corporelle et l'enveloppement vestimentaire. Il est condensé dans le titre de l'ouvrage qui lui est consacré « *Aline Ribière – Envêtements* ». Depuis sa participation à Féminie-Dialogue en 1977 au Palais de l'Unesco à Paris, elle a présenté son travail en France, Canada, Japon, Espagne, Suisse, Liban, Monaco. Depuis la Villa Lilith de Lyon en 1981, sa recherche de plasticienne a toujours été associée à une pratique de performances où elle réinvestit corporellement ses enveloppes vestimentaires : *Vêtements / Dêvêtements, La Robe à l'envers, L'habillement de la Robe du Japon, Carrés Blancs, Reliques*. Sa pratique de plasticienne a fait l'objet de nombreux compagnonnages avec le théâtre et la danse (compagnie La Grenette, L'Atalante, La chambre d'écoute-Bruxelles, le Théâtre par le Bas-Centre Pompidou et Institut du monde arabe Paris, Karine Saporta, Janine Charrat, Marceline Lartigue, Nadine Henu). En 1986, pour sa création *Envêtements* avec la Cie TraAmes, Aline Ribière a reçu une mention du jury du Concours Chorégraphique International de Bagnolet. Depuis les années 2000 sa palette s'est enrichie de diverses pratiques : conférences-performances (seule ou avec Marc Guiraud), à Bordeaux, Paris, Genève, workshops *Habits Habités* dans divers lieux culturels, formation à l'Université de Bordeaux, Lyon, Paris. Depuis 2017, Aline Ribière travaille avec le Fonds de dotation A l'enseigne des Oudin de Paris.

JOHANN LOISEAU
création dispositif sonore

Tout a commencé à 6 ans, la flûte à bec. Fatigué des longs jupons 70's de sa professeure, il tente le tout pour le tout à l'âge de 9 ans et s'inscrit au cours de batterie de son village. S'en suivront des études de composition électro-acoustique et batterie au CNR de Bordeaux. Refusant la mono instrumentalisation, il étend sa pratique instrumentale aux steel drum, tablas, balafon, flûtes diverses, synthés bricolés ... et participe à différents projets musicaux. Légèrement geek sur les bords, il affectionne le fer à souder, créé bon nombre d'installations sonores, de bandes sons pour le spectacle vivant et se forme sur le terrain à l'ingénierie du son (cie Fieldworks, la Coma, Ouvre le chien, les Limbes, Frank de Louise, Ariadone, Hamid Ben Mahi, Jonathan Capdevielle etc...), univers dans lesquels il officie toujours.

STÉPHANE TORRÉ TRUEBA
régie son

Praticien non diplômé de captations et diffusions sonores, artiste sans formation et légèrement déformé. Son apprentissage se fait sur monticule, principalement lors d'enregistrements de groupes clandestins appartenant à des réseaux souterrains dont les protagonistes souhaitent publier et souvent autoproduire de plus ou moins gros disques noirs en matière vinyle. Il opère et a opéré (toujours sans diplômes) dans divers projets alliant diverses pratiques et imaginaires tel que par exemple Bord Brut, SÖNÖNÄMë, Monarch!, l'Ensemble UN, Les élèves de Michel Dujardin, le montage son et les bruitages du moyen métrage «Ovo» de Mathieu Mégemont, la captation live d'un groupe dans le documentaire «Pas de nostalgie camarades» d'Isabelle Solas ou l'assise silencieuse sans but, un hobby personnel peu avouable. Il rejoint le collectif Tutti en 2018 pour la création sonore et la régie son du spectacle Oumäi.

CRÉATION : DU 3 AU 7 JUIN 2019

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE BORDEAUX

MUSIQUES

Le collectif Tutti en recherche d'interactivité

La nouvelle création de l'équipe bordelaise s'écrira
comme un voyage sensoriel en terre chamanique.

Oumai, collectif Tutti, photo des premières répétitions

LE
PICCOLO
LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

MENSUEL N°90
NOVEMBRE 2018

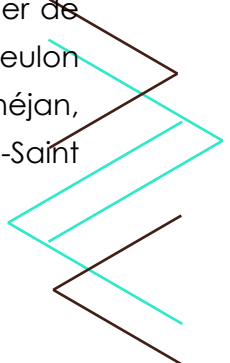
En créant *BB* en 2011, pièce pour deux musiciens et deux danseurs, le collectif Tutti a réussi à installer un dispositif original fondé sur la rencontre des enfants et le jeu partagé autour de la trame musicale et chorégraphique du spectacle. C'est avec cette qualité de relation que Charlotte Duboscq, Julie Läderach et leurs complices souhaitent renouer pour la création de leur nouveau spectacle, *Oumai*. Destiné aux enfants de 6 à 11 ans et disponible en tournée dès le début de la saison 2019-2020, il se présentera comme «une pièce immersive chorégraphique et musicale qui propose un voyage sensoriel poétique à travers l'histoire de l'humanité», expliquent les deux artistes. «Il tissera des passerelles entre nos origines et notre avenir. Il fera écho aux grands enjeux écologiques de notre époque et questionne notre devenir». Le public sera installé dans un dispositif circulaire et plongé dans un bain de sons. Sur le plateau, Denise Laborde musicienne et chanteuse lyrique interprétera une partition originale composée avec Chris Martineau pour mandoline électrique, voix, peaux de tambours, bols de cristal et beatbox. Accompagnée d'une bande sonore en

multidiffusion, œuvre de Johann Loiseau, elle verra sa musique «amplifiée» par les gradins construits ad hoc et servant de caisse de résonance. À ses côtés, le danseur Sylvain Méret abordera sur cette musique les thématiques chères à Charlotte Duboscq et Julie Läderach pour cette création : le visible et l'invisible, l'émotion et l'imaginaire, l'homme et la nature... Des images projetées sur les costumes et les décors imaginés par la plasticienne Aline Ribière contribueront à donner corps à cette rêverie musicale. *Oumai* – c'est le titre du spectacle – est une déesse de la nature chez les chamanes de l'Altaï en Sibérie. L'écriture du spectacle se nourrit et s'expérimente pendant deux ans au sein d'un projet pédagogique, La Semaine des Juniors du développement durable, porté par l'Iddac et Bordeaux Métropole. Autour des questions de développement durable, une équipe artistique – en l'occurrence le collectif Tutti – est soutenu pour créer et partager avec les enfants un projet en résonance avec ces questions environnementales. La présentation d'une étape de travail est envisagée dans ce cadre dès juin prochain. ■ C. P.

PARTENAIRES

IDDAC - Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux Métropole, CDCN La Manufacture - Bordeaux, Scène nationale Sud Aquitain - Bayonne, Le Rocher de Palmer - SMAC d'Agglomération Bordelaise, Le Dôme-Talence, Espace Treulon - Bruges, L'Atelier des Marches - Le Bouscat, Centre Simone Signoret - Canéjan, Espace Culturel La Forge - Portets, La Caravelle - Marcheprime, Pôle-Sud-Saint Vincent de Tyrosse - MACS

Autres partenaires : production en cours

PAYSAGE SONORE ET CORPS PAYSAGE

SENSIBILISATION ARTISTIQUE AUTOUR DU SPECTACLE ATELIERS POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

Thèmes abordés :

- l'humain, son histoire et son développement sur terre, où toutes les formes de vie sont interconnectées et complémentaires.
- la nature et son intelligence, en tant que force régulatrice et équilibrante
- le changement climatique, la biodiversité, la solidarité, la santé
- le futur de l'humanité à travers les possibilités d'imaginer le corps (adaptabilité à l'environnement), une conscience élargie, la société (en s'inspirant de l'idée de la chanson « Imagine » de J. Lennon)
- la notion de rituel au fil des âges et son interaction avec les besoins sociétaux

Pistes de recherches Musique et Danse / Son et Mouvement :

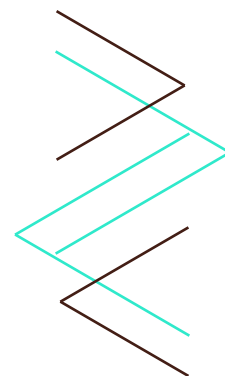
Le son vocal ou instrumental, la conscience corporelle et le mouvement dansé, sont convoqués pour partager avec les enfants une expérience sensorielle, expressive et créative, favorisant la compréhension de leurs mondes intérieurs et du monde qui les entoure.

> Le son est exploré :

- dans sa dimension physique ayant une action concrète sur notre physiologie, nos émotions (vibration sonore, bain sonore, corps émetteur, corps récepteur qui accueille l'harmonie ou subit la pollution sonore),
- dans sa musicalité comme langage universel et sensoriel pour suggérer un paysage, inventer des langages imaginaires,
- dans sa musicalité comme langage codé et signifiant (poésie, chant) qui vont former nos écritures, cultures et sociétés,
- dans son rapport au temps avec les rythmes faisant le pont entre mouvement et son, et reliant l'infiniment petit à l'infiniment grand.

> Le mouvement est expérimenté :

- dans sa dimension physiologique (mouvement de la respiration, circulation du sang, oxygénation),
- dans sa dimension expressive (mise en corps de totems animaux, végétaux, anges, fées, dragons...),
- dans sa dimension émotionnelle et communicatrice (empathie, lien affectif, gestes, signes).

Deux ateliers proposés

> Paysage sonore

Le paysage sonore est ce que l'on pourrait reconnaître d'un lieu, uniquement à l'écoute. Réaliste ou imaginaire, il est construit, dans le cadre des ateliers, avec le souffle, la voix, le corps. Les thèmes sont choisis avec les participants. Cette composition sonore peut être enregistrée et donner lieu à une restitution sous forme d'installation : «Bain sonore», ou de toute autre forme à entendre ou à voir.

Déroulement au fil des séances :

- mise en bouche des consonnes, voyelles, phonèmes, onomatopées, (écoute, vibration du son, respiration et phonation, couleurs vocales, voix parlée, voix chantée, corps émetteur, corps récepteur),
- organisation musicale, mélodique, rythmique des sons, des mots et des phrases choisis : processus de composition, organisation dans la durée (continu/discontinu), l'intensité, l'espace, en solo, duo, trio, chœur,
- enregistrement de séquences pour chaque thème (forêt, tempête en mer, ville en effervescence, arrivée du printemps...).

> Corps paysage

Le corps paysage est une évocation de formes organiques agencées par une séquence de mouvements, pouvant évoquer un paysage, une animalité ou un imaginaire particulier (par ex = rechercher des figures ou des visages sur une montagne). Il met en jeu les notions de formes, de poids, de dynamique, de tension, d'espace.

Déroulement au fil des séances :

- Explorations, improvisations individuelles, en petits groupes et en cercle,
- Nous travaillerons sur le principe inspiré de la pratique chamanique : « lorsque l'on veut connaître quelque chose, on le devient ». Par exemple : pour connaître un aigle, on essaie de devenir cet aigle, de percevoir comme lui, de se sentir comme lui,
- Nous travaillerons aussi sur la notion d'écoute et de perception: nous inciterons les enfants à être attentifs aux répercussions du son et du mouvement sur leur propre organisme, leurs sensations, leurs impulsions et intuitions pour encourager leur autonomie et leur compréhension interne et personnelle.

Nous explorerons ensemble les images perçues par l'imaginaire des enfants, pour envisager une restitution à l'issue des ateliers.

Paysage sonore et corps paysage sont déclinés du solo au chœur et peuvent exister indépendamment ou ensemble.

57 cours de Verdun 33000 Bordeaux

L'association TUTTI réunit un collectif d'artistes européens (musiciens, danseurs, plasticiens ...) oeuvrant dans le domaine de la recherche, de la création, et de la transmission. Actions spécifiques ou croisement des expressions nourrissent les rencontres sous forme de performances, installations, créations de spectacles, médiations artistiques.

L'Association Tutti est membre du réseau Futurs Composés

Du réseau Scènes d'enfance - ASSITEJ France

Et du réseau RamDam

Suivre l'actualité de TUTTI

<https://www.facebook.com/TUTTI33FR>

www.collectif-tutti.com

Contact : Charlotte Duboscq

T - 06 32 45 63 83

collectif.tutti@gmail.com

