

tutti

Dispositif immersif pour un voyage sensoriel et poétique
à travers l'histoire de l'humanité.

www.collectif-tutti.com

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

Fable sonore, visuelle et dansée

Duo musique et danse à partir de 6 ans

Durée : 45 mn

UN SPECTACLE IMMERSIF : « DE LA GROTTÉ PRÉHISTORIQUE AU COSMOS »

OUMAÏ est une pièce immersive qui invite à un voyage sensoriel et poétique.

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 pour une traversée des origines de la vie jusqu'au monde de demain. Passerelle entre notre passé ancestral et notre avenir, mêlant l'organique au technologique, le primitif au futuriste, OUMAÏ fait écho aux grands enjeux écologiques de notre époque, réinterroge le dialogue homme-nature et questionne notre devenir.

Une musicienne et un danseur incarnent les deux personnages.

Entourés par le public, ils évoluent sur un grand cercle blanc, espace scénique qui va se transformer au fil du spectacle grâce à la projection d'images et de sons.

UNE EXPÉRIENCE PHYSIQUE : « CHEZ LES CHAMANES QUAND TU VEUX CONNAÎTRE QUELQUE CHOSE, TU LE DEVIENS »

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

Denise Laborde, mandoliniste et chanteuse lyrique, a composé et interprète la partition originale d'OUMAÏ pour mandoline électrique, voix, peaux de tambours et bols de cristal. Les paysages sonores créés par **Johann Loiseau et Stéphane Torrè-Trueba** viennent dialoguer en multi-diffusion avec la musique jouée en live : sons concrets ou électroniques, éléments, cris d'animaux, sons de cordes enregistrés

« Dans mon expérience transversale des 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. »

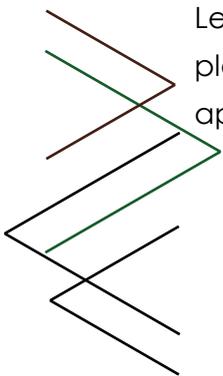
DENISE LABORDE

Sylvain Méret, chorégraphe et danseur, 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.

« Ayant 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 MÉRET

Le mapping créé et orchestré par **Stéphane Boffard**, projeté sur les vêtements conçus par la plasticienne **Aline Ribière**, participe à la magie : il donne à voir des présences furtives, des apparitions impromptues d'animaux totems.

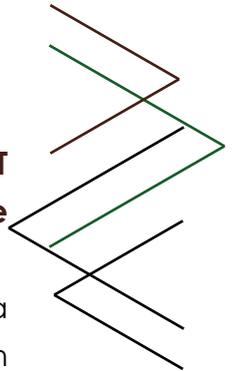
DENISE LABORDE musique, chant

Chanteuse, mandoliniste, comédienne, elle inscrit ses recherches à la croisée des arts. Elle développe des complicités avec des écrivains, musiciens, chorégraphes, plasticiens pour des projets ponctuels (avec 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). 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 Méret est formé à PARTS, école dirigée par Anne Teresa de Keersmaeker 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.

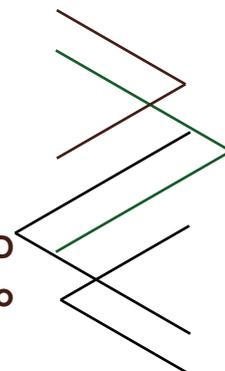
BENJAMIN LABRUYÈRE
danse

Ancien gymnaste, Benjamin entre dans la danse en découvrant l'univers du breakdance en 2010. Danseur principalement autodidacte, il se forme grâce à de nombreux workshops, ainsi qu'à des pratiques somatiques comme le Lucid Body, le Continuum Movement, l'Axis syllabus, le Clown En 2016, il se forme en « danse-acro » au sein des formations continues du CNAC avec Damien Fournier. Sa danse et sa pédagogie sont nourries par son bagage de Masseur-kinésithérapeute et de praticien en Wùo Taiï (ostéo-danse). Son esthétique est hybride, jouant avec la spirale et le momentum, à la fois féline, organique et acrobatique. Co-créateur de l'association « Les enfants de la brume », il organise depuis 3 ans une retraite autour des différentes consciences corporelles. Après avoir travaillé au sein de différentes compagnies (Achak, Pure, Contre-temps danse, Rocoulet), il est aujourd'hui interprète pour la compagnie Voix, le collectif Tutti et la compagnie Psaodi qu'il a co-créé en 2019. Depuis 2018, il enseigne en France le Floorwork et le Wùo Taiï, dans le désir de partager sa passion pour le mouvement.

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 *Scènes 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.

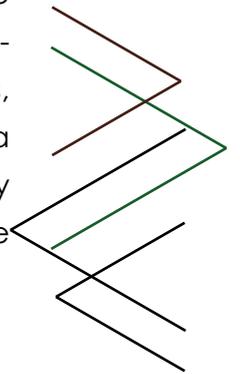

ALINE RIBIÈRE **plasticienne**

Si le vêtement est au centre du travail d'Aline Ribière, c'est en réalité le corps que la plasticienne interroge. Avançant patiemment sur un fil, entre finition et infinitude, elle explore tous les champs du possible entre le corps - mais aussi la peau qui est un tissu - et son étui vestimentaire. Plasticienne depuis toujours, Aline Ribière conçoit et réalise des vêtements, comme d'autres peignent et sculptent, joignant en conjonction l'art et la vie. Lorsque l'on entre dans son univers, on ne peut manquer de relever la quantité de contraintes dont elle balise son travail. Faisant de chaque création un véritable conditionnement, une forme d'ascèse où la patience devient, selon elle, une forme d'entêtement.

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 Hernu). 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 2017, Aline Ribière travaille avec le Fonds de dotation A l'enseigne des Oudin de Paris.

Un ouvrage est consacré à son travail « Aline Ribière – Envêtements ».

JOHANN LOISEAU **création dispositif sonore**

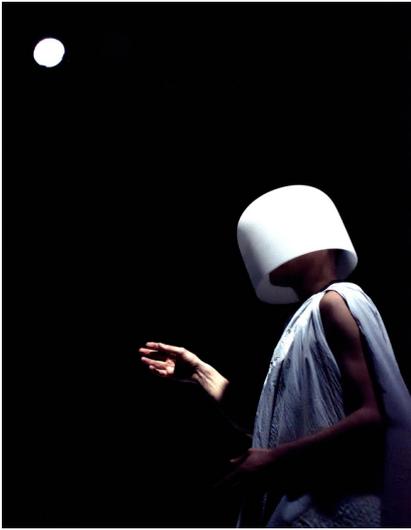

Tout a commencé à 6 ans, la flûte à bec. Fatigué des longs jupons 70's de sa professeure, il tente le tout pour le tout à l'âge de 9 ans et s'inscrit au cours de batterie de son village. S'en suivront des études de composition électro-acoustique et batterie au CNR de Bordeaux. Refusant la mono-instrumentalisation, 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 vinylique. Il opère et a opéré (toujours sans diplômes) dans divers projets alliant diverses pratiques et imaginaires tel que par exemple *Bord Brut*, *SÖNÖNÄMÄ*, *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.

- Composition et interprétation (mandoline et voix) : Denise Laborde
- Chorégraphie et danse : Sylvain Méret / Benjamin Labruyère
- Création du dispositif sonore enregistré et régie : Johann Loiseau, Stéphane Torre-Trueba
- Création lumière, vidéo et régie : Stéphane Bottard
- Création plastique vêtements : Aline Ribière
- Complicité artistique : Julie Läderach et Chris Martineau

Co-productions : IDDAC - Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux Métropole, DRAC Aquitaine

Soutiens : Musiques de Nuit Diffusion / Rocher de Palmer - Cenon, 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, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux / La Rochelle.

Création en février 2020, festival POUCE! / Bordeaux - La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine.

Novembre 2018

MUSIQUES

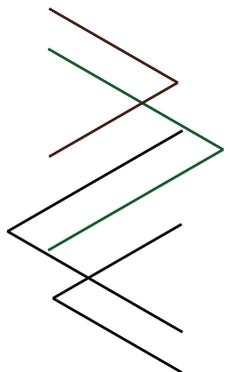
Le collectif Tutti en recherche d'interactivité

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

Oumai, collectif Tutti, photo des premières répétitions

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 soutenue 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.

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 :

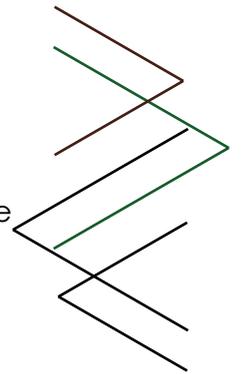
Le son vocal ou instrumental, la conscience corporelle et le mouvement dansé, sont convoqués pour partager avec les enfants une expérience sensorielle, expressive et créative, favorisant la compréhension de leurs mondes intérieurs et du monde qui les entoure.

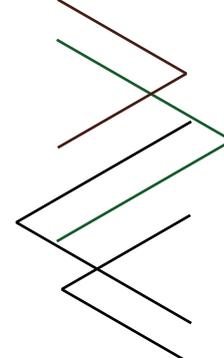
> Le son est exploré :

- 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 :

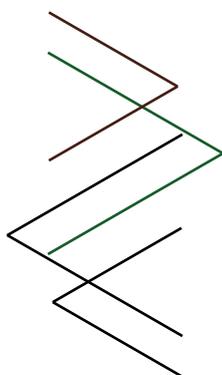
- Explorations, improvisations individuelles, en petits groupes et en cercle,
- Nous travaillerons sur le principe inspiré de la pratique chamanique : « lorsque l'on veut connaître quelque chose, on le devient ». Par exemple : pour connaître un aigle, on essaie de devenir cet aigle, de percevoir comme 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.

26 rue Paul Mamert 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 des réseaux Futurs Composés, Scènes d'enfance - ASSITEJ France et RamDam.

Suivre l'actualité de TUTTI

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

www.collectif-tutti.com

Contact : Barberine Blaise

diffusion.tutti@gmail.com / Tél : 06 62 88 30 29

L'association Tutti reçoit le soutien de :

