

Du grain à moudre

TOURNICOTERIES

ET RITOURNELLES

DU GRAIN À MOUDRE

dugrainamoudre@hotmail.com

www.dugrainamoudre.com

SOMMAIRE

Le collectif	<u>p.3</u>
Collaboration des artistes	<u>p.3</u>
Le spectacle en quelques mots.	<u>p.4</u>
Autour du spectacle	<u>p.5</u>
Biographies des artistes	<u>p.6</u>
Equipe et partenaires	<u>p.8</u>
Diffusion	<u>p.9</u>
Teaser et vidéo du spectacle	<u>p.10</u>
Focus sur l'instrumentarium	<u>p.10</u>

LE COLLECTIF

Du grain à moudre est un collectif dédié à la création musicale, instrumentale et aux arts sonores. Au quotidien, nous imaginons des spectacles, des expositions et des temps de transmission, sur une journée ou plusieurs mois.

Initié par l'artiste sonore Benoît Poulain au printemps 2017 en Normandie, le collectif réunit actuellement une quinzaine d'artistes, dont le saxophoniste Philippe Caillot, avec qui il a conçu le spectacle *Tournicoteries et ritournelles*. En savoir plus sur le collectif [ici](#).

COLLABORATION DES ARTISTES

En 2011, Philippe Caillot et Benoît Poulain se sont rencontrés pour la création du spectacle musical jeune public *Passe passera* (Commande du festival Musiques Démesurées et Clermont Métropole. Co production Cie Dédale / Lutherie Urbaine), un concert déambulatoire dans lequel des structures sonores percussives inventées par Benoît Poulain constituaient le décor du spectacle. Les enfants étaient accueillis par deux musiciens (Philippe Caillot et Philippe Cornus) et découvraient les structures qui s'éclairaient au fur et à mesure de la composition imaginée par Claire-Mélanie Sinnhuber. Teaser *Passe passera* :

Sensibles aux premières écoutes des enfants, ils ont poursuivi leurs propositions autour de l'accueil du jeune public par la création d'une cabane à sons, commande de l'association Lutherie Urbaine.

Quelques créations plus tard chacun de leur côté, ils ont souhaité travailler de nouveau ensemble pour créer *Tournicoteries et ritournelles*, en s'inspirant notamment de la création de Benoît Poulain *Poésie Mécanophonique* : installation monumentale constituée d'un ensemble de sculptures cinétiques sonores réalisées en résidence au Musée industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville (76) en 2018 dans un espace de près de 300 mètres carrés (en savoir plus).

Tournicoteries et ritournelles a vu le jour dans une version dédiée au très jeune public en juin 2019 lors du festival 193 Soleil.

Une version familiale de la création sera présentée au public à l'automne 2021.

LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS

Tournicoteries et ritournelles est une pièce mixte pour saxophone, machines sonores et composition électroacoustique.

Ballet de mécaniques...

La scène est plongée dans l'ombre, on discerne des formes et on attend les artistes : est-ce un décor, des instruments, du matériel de cirque ?

Le spectacle s'ouvre par la mise en lumière de plusieurs peaux de tambours que viennent faire résonner la caresse de plumes...pour un étrange et poétique ballet mécanique qui ne fait que commencer.

Un premier musicien apparaît et le souffle de son saxophone insuffle le mouvement à certains instruments de ce mystérieux orchestre que l'on découvre sur scène.

Après les peaux de tambours, c'est au tour du carillon de s'animer lorsque le saxophone souffle dans sa direction. À la manière d'un babillage, un dialogue poétique s'instaure progressivement entre le saxophone de Philippe Caillot et les drôles de machines de Benoît Poulain qui semblent une à une prendre vie encouragées par les mélodies du musicien...

...pour un voyage en instrumentarium inconnu

L'apparente tranquillité du plateau et des musiciens révèle peu à peu les surprenantes mécaniques d'un orchestre non parfaitement huilé !

Essuie-basse, clavier de verre et roue de pluie se mettent en mouvement : le public découvre un univers étonnant composé de matières brutes cinétiques et hypnotiques, clin d'oeil à l'univers des manèges et des boîtes à musique auxquels nous ramène également les ritournelles qui rythment le spectacle.

Le dialogue est fécond entre le saxophone et les instruments mécaniques sur lesquels le méca-musicien intervient régulièrement avec des modes de jeux plutôt inhabituels.

Leur parcours entre les différentes attractions sonores nous invite à l'écoute de compositions et d'improvisations entre musique contemporaine, musique électronique et douces ritournelles...

La joute sonore est joyeuse entre le saxophone et les drôles de machines aux sons de basse, de boîte à rythmes ou de clavier de verre, des sons parfois cristallins ou plus électroniques...

Ces éléments acoustiques sont complétés par un paysage sonore électroacoustique qui accompagne la progression des deux musiciens entre les différents dispositifs expérimentaux.

Mécaniques poétiques

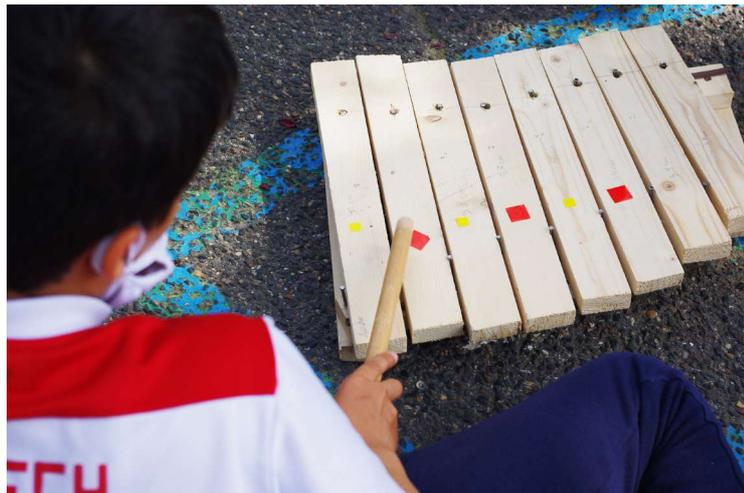
Sans un mot, les deux musiciens explorent cet instrumentarium extraordinaire comme ils exploreraient un jardin extraordinaire, en douceur et en précision.

La présence de plumes, fleurs, mais aussi d'un dispositif aux sons aquatiques, d'arrosiers ou de petites voitures de course qui semblent avoir été oubliées là par la main d'un enfant distrait, nous entraîne avec eux dans la découverte de ce jardin des sens, l'ouïe aux aguets et les yeux grands ouverts !

AUTOUR DU SPECTACLE

Des tout-petits au tout public

Le spectacle peut être accompagné par le parcours sonore L'ouïe y es-tu ? ou des temps de pratique artistique à géométrie variable autour des savoir faire du collectif : lutherie sauvage, enregistrement et composition électroacoustique, jeu d'ensemble...

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Benoît Poulain, luthier, musicien, compositeur

Tél : 06 18 21 59 22 / Courriel : benoit.dugrainamoudre@gmail.com

Sculpteur et designer, il se passionne pour la sculpture sonore et la lutherie sauvage à partir de 1999 ; il rejoint en 2000 l'association Lutherie Urbaine pour laquelle il a construit un important instrumentarium insolite au fil de quinze années de collaborations, notamment auprès de Jean-Louis Mechali et d'autres musiciens et compositeurs (Cheick Tidiane Seck, Cie Double Cadence, Cie Public Chéri/Régis Hébette, Collectif Orkestronika, Cie les Grandes Personnes, Que Dalle Orchestra, Gabriel Sivak...)

En parallèle, il développe un goût prononcé pour la transmission et le partage de son savoir-faire auprès d'un large public, amateurs comme professionnels (musiciens, éducateurs...), en France comme à l'international. Il réfléchit quotidiennement à l'adaptation des instruments qu'il fabrique à destination du très jeune public et des personnes en situation de handicap notamment.

Depuis quelques années, il est également musicien et compositeur notamment dans des formations électro (trio Toystroy) et électroacoustique (collectif L'émoi Sonneur, Tangible).

Teaser création "Dédalophonie" par l'Émoi Sonneur :

En 2017, il initie la création du collectif Du grain à moulin autour de l'atelier de création de Saint-Jacques-sur-Darnétal (76) et contribue depuis au développement des activités.

Les vidéos des projets du collectif sont à découvrir sur le site internet du collectif.

Philippe Caillot, saxophoniste

Tél : 06 13 33 33 98 / Courriel : philippe@caillot.ovh

Après des études musicales auprès de Pierre Stéphane Meugé à la Haute École de Musique de Lausanne, il suit les masterclass du Centre Acanthes avec Armand Angster et Alain Damiens, les Ferienkurs de Darmstadt avec Markus Weiss.

Passionné par la musique contemporaine il collabore régulièrement avec des compositeurs : Miroslav Srnka (CZ), Alexander Sigman (USA), Raphaël Cendo (France), Claire-Mélanie Sinnhuber (France).

En 2011, il crée le spectacle jeune public *Passe passera* avec le percussionniste Philippe Cornus pour le festival des Musiques Démesurées de Clermont-Ferrand, sur une commande musicale de la compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber.

Coproduction Compagnie Dédale / Festival Musiques Démesurées / Lutherie Urbaine, trente représentations. Teaser :

En 2014, il crée le spectacle jeune public *Babillages* avec le jongleur Vincent Berhault et la metteuse en scène Ilka Madache. En résidence au théâtre d'Ivry-sur-Seine Antoine Vitez. Tournée en Ile-de-France, une centaine de représentations.

Teaser :

En 2018, il crée le spectacle de théâtre musical jeune public *Abricadabrac* avec le percussionniste Gilles Dumoulins des Percussions Claviers de Lyon, sur une musique du compositeur Vincent Bouchot et des textes de Fabrice Villard. Teaser :

Avec le soutien du festival Musiques Démesurées et de Clermont Auvergne Métropole.

Depuis 2005, il joue fréquemment avec l'Ensemble 2E2M, La Grande écurie et la Chambre du Roy. Il enseigne le saxophone et la musique improvisée au conservatoire Nina Simone de Romainville (93) notamment.

ÉQUIPE ET PARTENAIRES

Tournicoteries et ritournelles est une production Du grain à moudre

Spectacle jeune et tout public

Durée : 25 minutes (version courte très jeune public) / 40 minutes (version familiale)

Conception et interprétation :

Philippe Caillot (saxophone) et Benoît Poulain (automates sonores)

Mise en scène : Moh Aroussi

Création lumière : Simon Denis

Un grand merci à Régis Hébette pour son regard sur la création

Accueils en résidence de création 2019-2021 :

Théâtre l'Échangeur de Bagnole, Deux Pièces Cuisine de Blanc-Mesnil, Espace Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse, PMI Bobillot de Montreuil (dispositif Hisse et oh ! du Conseil Départemental 93), Théâtre des Roches de Montreuil, Conservatoire et Pavillon de Romainville, Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc, Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine,

...

Tournicoteries et ritournelles est une production Du grain à moudre

Avec le soutien de la DRAC de Normandie (aide à la reprise)

et l'aide du PACS (Projet Artistique, Culturel et Solidaire) par les réseaux Diagonale et des théâtres de ville de Normandie soutenu par le ministère de la Culture-DRAC Normandie et la région Normandie.

DIFFUSION

Version pour les tout-petits (création juin 2019).

2019 : Festival 193 Soleil (parcs Île-Saint-Denis, Sevran), Festival PICelectroNIC (Les Rotondes, Luxembourg), Bassin Minier / Festival Marmoe (Théâtre des Roches, Montreuil), Maison de quartier Les Courtillères (Pantin), Pavillon de Romainville

2020 : Théâtre municipal Berthelot - Jean Guerrin de Montreuil, Théâtre Luxembourg de Meaux

2021 : les 5 et 12 septembre à Little Villette, Paris

le 26 septembre à la SMAC Paul B, Massy

Version familiale (création automne 2021).

- le 9 octobre au CRR Marcel Dadi de Créteil

- le 8 novembre : présentation du spectacle dans le cadre de la journée professionnelle "L'Europe, nouvelle aire de jeu pour les musiques jeune public", Festival Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand (63)

- du 10 au 13 novembre 2021 au Théâtre l'Échangeur de Bagnolet

- les 25 et 26 novembre dans le cadre d'Enfantissons (événement du réseau jeune public normand Enfantissage) à Saint-Sauveur-Villages (50) en partenariat avec le Théâtre Municipal de Coutances

- en décembre 2021 en partenariat avec les conservatoires de Santeny et Noiseau...

DÉCOUVREZ LE TEASER DU SPECTACLE

Une captation de la version familiale a été réalisée en février 2021 en résidence au Deux pièces Cuisine de Blanc Mesnil.

Disponible sur demande.

FOCUS SUR LES INSTRUMENTS ET AUTOMATES SONORES DU SPECTACLE

Les machines musicales et instruments qui composent le décor de *Tournicoteries et ritournelles* sont issus d'un long travail de lutherie singulière, signature des projets du collectif.

Comme l'ont fait les premiers luthiers et comme continuent encore de le faire bon nombre de musiciens sur la planète, nous puisons dans notre environnement proche pour construire des instruments de musique et dispositifs sonores aux sons inouïs et modes de jeu(x) atypiques.

Pour ce spectacle, Benoît Poulain a ainsi récupéré tout type d'objets et matériaux possédant une qualité sonore pour construire, à la croisée des arts plastiques et sonores, des machines musicales aux sons variés.

Les instruments et automates sonores du spectacle sont en partie mécanisés et proposent des modes de jeu originaux que nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes.

Carillon

Ce "cloche-tube", dont les sonorités rappellent celles du carillon, est une structure en bois circulaire à laquelle sont suspendus des tubes métalliques aux tailles et notes variées. Au centre, une petite balle reliée à un jalon de bois motorisé pivotant tapote les tubes de manière aléatoire, créant ainsi une véritable sculpture cinétique sonore.

Clavier de verre mécanique

Ce clavier de verre est une boîte à musique qui interprète elle-même sa mélodie grâce à un ensemble pivotant de petites lamelles qui engendrent le tapotement de baguettes sur ses touches.

Roue de pluie

Clin d'oeil à la *Roue de vélo* de Marcel Duchamp, cette roue entourée d'une gaine en plastique contenant du riz produit le son caractéristique du bâton de pluie lorsqu'on la fait tourner.

Fleurs musicales

À la manière des jeux musicaux pour enfants, une simple pression suffit pour réveiller chacune de ces fleurs renfermant un échantillon musical unique.

Essuie-basse

Cette installation constituée de basses monocordes et d'un balancier est à la fois percussive et mélodique. Une fois le balancier activé, un glissement de rondelles s'opère le long d'une tige métallique qui lui est fixée et dont le son rappelle celui des bâtons de pluie. Quand les basses sont placées dans sa trajectoire, le balancier les percute successivement, à la manière d'un métronome.

Les sons de la basse varient à mesure que Benoît Poulain fait glisser les petites voitures positionnées sur leurs manches.

Circuit de voiture

Ce circuit de course, banal en apparence, est équipé de micro-capteurs que le musicien dispose à proximité du trajet de la voiture, qui, lorsqu'elle les frôle, de manière plus ou moins rapide, engendre différentes pulsations, faisant de ce jouet pour enfants une véritable boîte à rythmes !

Plumes à fleur de peau

Dispositif scénographique et musical rétro éclairé : des plumes se mettent à tourner en frottant la surface de différentes percussions.

En début de spectacle, cette installation instaure rapidement une écoute fine...

Aquaphone

Instrument à eau produisant des sons aquatiques : dans un grand tube de verre, différents « bulleurs » sont immergés et joués par le musicien qui manipule une série de vannes.

Éoliphone (à droite)

Inspiré de l'instrument d'orchestre reproduisant le son du vent.

