

TOURNICOTERIES ET RITOURNELLES

DU GRAIN À MOUDRE

Contact : Claire Lenormand
dugrainamoudre@hotmail.com / 06 32 62 15 21

L'ASSOCIATION

Du grain à moudre est une association qui accompagne plusieurs projets sonores, tels que la création d'instruments de musique, d'installations sonores et la création musicale. Elle partage également son savoir-faire auprès d'un large public lors d'ateliers.

Fondée par le luthier et musicien expérimental Benoît Poulain au printemps 2017, elle réunit actuellement une quinzaine d'artistes, dont le saxophoniste Philippe Caillot, avec qui il a conçu le spectacle dédié à la petite enfance, *Tournicoteries et ritournelles*.

COLLABORATION DES ARTISTES

En 2011, Philippe Caillot et Benoît Poulain ont travaillé ensemble sur la création du spectacle musical jeune public *Passe passera* (Commande du festival Musiques Démesurées et Clermont Métropole. Production Lutherie Urbaine / Cie Dédale), 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) dans le noir et découvraient les structures qui s'éclairaient au fur et à mesure du parcours. 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.

Teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=qLSRK-NVdD8>

Quelques créations plus tard chacun de leur côté, ils ont décidé de travailler de nouveau ensemble pour créer *Tournicoteries et ritournelles*, en s'inspirant notamment de la récente 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 en Normandie sur près de 300 mètres carrés.

Tournicoteries et ritournelles a vu le jour en juin 2019 dans sa version courte et extérieure au festival 193 Soleil, dialogue poétique entre un saxophone et de drôles de machines qui semblent une à une prendre vie encouragées par les mélodies du musicien...

LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS

Dans une introduction flâneuse, Benoît Poulain, propriétaire d'un jardin enchanté, fait lentement résonner les cloches-tubes de son carillon. Philippe Caillot le rejoint sur scène avec son saxophone et découvre des automates sonores composés d'objets et de jouets en tout genre. Un dialogue poétique s'instaure progressivement entre le musicien et ces drôles de machines qui semblent une à une prendre vie, rythmé par une composition électroacoustique accompagnant le spectacle. Tout en explorant ce paysage mécanique et sonore, Philippe guide l'écoute des enfants à la manière d'un charmeur de serpents dont le saxophone envoûte et fait réagir les machines inanimées, tandis que Benoît prend le rôle d'un méca-musicien animant le réveil de ses machines.

L'exploration de ce décor permet aux enfants d'associer un large éventail de sonorités (archets sur cordes, percussions et autres bruissements) aux automates qui leur sont peu à peu dévoilés, de développer leur écoute, tout en leur présentant la musique comme un jeu.

Teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=wGcqSD5sSjY>

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. Benoît Poulain aime rappeler que « notre environnement offre une abondance de matériaux et objets dont l'utilisation est éphémère. Comme l'ont fait les premiers luthiers et comme continuent encore de le faire bon nombre de luthiers sur la planète, nous puisons dans notre environnement proche pour construire des instruments ». Le luthier 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 divers.

Les instruments et automates sonores du spectacle sont en partie mécanisés et proposent des modes de jeu originaux.

Roue de pluie

Semblable à la *Roue de vélo* de Marcel Duchamp, cette roue entourée d'un tube en plastique contenant du riz produit un agréable son de bâton de pluie lorsqu'on la fait tourner.

Cloche-tube automatisé

Le 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 pivotant tapote les tubes de manière aléatoire, créant ainsi une véritable sculpture cinétique sonore.

Clavier de verre automatisé

Ce clavier de verre est une véritable 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.

Fleurs sonores

A 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 placés 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 !

SENSIBILISATION

Pour les tout-petits

Régulièrement, les musiciens interviennent en crèches et P.M.I. pour y faire des performances destinées aux tout-petits : ils y proposent de très courtes représentations musicales en guise d'introduction à un temps d'éveil où les enfants apprennent à manipuler des instruments leur étant adaptés, découvrant ainsi les sons de différentes matières.

Pour les plus grands : de la primaire au lycée, adultes, professionnels

Nous pouvons proposer différents ateliers : lutherie sauvage, enregistrement et composition électroacoustique, jeu d'ensemble...

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Benoît Poulain, luthier, musicien, compositeur

Né en 1971

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 dans des formations électro (trio Toystroy) et électroacoustique (collectif L'Émoi Sonneur).

Teaser création "Dédalophonie" par l'Émoi Sonneur :

https://www.youtube.com/watch?v=_VN-dA5HgtQ

Il a récemment exporté son laboratoire sonore en Normandie au sein de l'association Du grain à moudre.

Les vidéos des projets de l'association sont à découvrir dans le dossier de diffusion.

Philippe Caillot, saxophoniste

Né en 1976

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 : <https://www.youtube.com/watch?v=qLSRK-NVdD8>

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 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wA1C6tytH7I

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.

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)..

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Spectacle familial, dès 9 mois jusqu'au collège environ

Plateau : 5 mètres * 3 mètres

Durée : version courte de 25 minutes / longue de 35 minutes

Temps de montage : 2h / démontage 1h

Besoins techniques version courte : 2 lignes électriques 16 A et système de diffusion stéréo sur pied adapté en puissance et en couverture

Source sonore : carte son sorties 2 jacks. 2 jacks TRS à fournir

Besoins techniques version longue : en cours

PARCOURS DE LA CRÉATION

Tournicoteries et ritournelles est une production Du grain à moudre

Accueils en résidence de création : Espace Lino Ventura de Garges-Lès-Gonesse, Théâtre des Roches de Montreuil, Conservatoire de Romainville, Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine

Festival 193 Soleil (version courte très jeune public)

- au Parc départemental de l'Île-Saint-Denis :

samedi 1er juin (2 représentations)

- au Parc forestier de la Poudrerie de Sevran :

dimanche 2 juin (2 représentations)

lundi 3 juin (2 représentations)

Festival PICelectroNIC (version courte très jeune public)

Les Rotondes, Luxembourg

samedi 19 & dimanche 20 octobre (5 représentations)

Bassin Minier / Festival Marmoe (sortie de résidence version 2)

Théâtre des Roches, Montreuil

samedi 16 novembre

Maison de quartier Les Courtilières, Pantin (version courte très jeune public)

jeudi 21 novembre

A venir en 2020 :

Sortie de résidence à l'association La Toupie (version longue tout public)

La Neuville-Chant-D'oiseil (76)

dimanche 2 février et lundi 3 février

Création au Théâtre Luxembourg de Meaux (77)

vendredi 24 (3 scolaires) et samedi 25 avril (1 représentation tout public)