

Toute petite Suite

C^{IE} VOIX LIBRES

Charlène Martin
Cie Voix Libres

propose

Toute petite Suite

Solo pour voix et percussions dédié aux petits et grands à partir de 3 mois

Ah
Oh
héééééééééé

Conception, écriture musicale,
et interprétation

Création lumière

Conseil scénographie

Costume

Regards extérieurs

Construction décors

Construction carillons

Charlène Martin

William Lambert

Nicolas Fleury

Elodie Gaillard

Brigitte Lallier-Maisonneuve,

Aymeri Suarez Pazos

Daniel Perraud

Frank Fertier

Toute petite Suite

*Evoluant au cœur d'un dispositif qui évoque un petit orchestre de chambre, portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d'objets détournés, **Charlène Martin** explore les sens et les émotions que suscite l'évocation des éléments : eau, air, feu, terre.*

Sans vocaux, mélodies libres, onomatopées sauvages et motifs rythmiques, jaillissent en une suite de pièces courtes et variées, tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales, clownesques ou virtuoses.

La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et des univers...

« Le spectacle est tissé comme une dentelle, orchestré comme un rituel qui fait chanter tour à tour l'eau, l'air, le feu... Charlène Martin orchestre et interprète cette pièce pour voix et percussions, qui joue des textures, des sons, des gestes dans une improvisation qui n'est qu'apparente (...) » Dominique Boutel, Territoires d'éveil - Nov. 2020

Création

du 15 au 17 octobre 2020 au **Tout petit Festival** en Erdre et Gesvres (44)

Programmations 2021

4 février **Festival Jeune et très jeune public** - Gennevilliers (92)

15 mars **FOEP** - Onesse et Laharie (40)

19, 20 et 22 mars **La Boulit'** - Lussac Les Châteaux, Nalliers, L'Isle Jourdain (86)

30 mars **L'Agora** - scène conventionnée Billère (64)

17, 19, 20 et 21 avril **Athénor** - scène nomade CNCM, Saint-Nazaire (44)

29 et 30 avril **C.R.A.C.** Saint-Astier (24)

27 au 29 mai et du 2 au 5 juin **Festival 193 soleil !** en attente de confirmation

décembre **Théâtre de Chelles** Festival Tout'Ouïe (77)

Production
Avec le soutien de

Compagnie Voix Libres (Poitiers)

OARA Nouvelle-Aquitaine - Résidences rémunérées

Centre National de la Musique – SPEDIDAM

Athénor, scène nomade CNCM Saint-Nazaire (44)

Tout petit Festival en Erdre & Gesvres (44)

Théâtre de Chelles & La Ferme du Buisson / Festival Tout'Ouïe (77)

Agora scène conventionnée Billère (64)

La Boulit', Scène culturelle de proximité des MJC Vienne et Gartempe (86)

Hein
Hum

Toute petite Suite

L'origine de cette création

L'expérience réjouissante de la création jeune public que j'explore depuis 2014, m'a poussé à inventer une nouvelle forme adressée cette fois aux 3 mois et plus... Lors de certaines représentations de **Petit Opéra Bouche**, j'ai eu des bébés spectateurs et leur écoute qui semblait monopoliser tout leur être, m'a frappée. D'autres un peu plus grand mais aux prémices de la motricité réagissaient par des émissions sonores - que je pourrai qualifier de percussions de bouche ! - qui montraient leur stimulation et me stimulaient à mon tour et m'enchantaient. J'ai aussi pu observer des états de bien-être et d'apaisement qui étaient clairement manifestés.

J'ai remarqué aussi que les adultes ou parents proches de l'enfant à ces moments-là, assez magiques, retrouvaient plus facilement leur propre état d'enfance, par le biais du contact « charnel » avec le tout-petit. L'intensité de l'état d'écoute et d'émerveillement - totalement ouvert aux propositions atypiques qui sont les miennes - était rendu possible grâce à cette fusion intime entre tout-petits et adultes.

Voilà pourquoi j'ai souhaité créer ce spectacle dédié aux plus petits.

Il est aussi l'occasion pour moi de refaire le lien avec toutes mes expériences passées : je suis percussionniste de formation, et j'ai donc souhaité réexplorer cela, en renouant avec le geste qui frappe, qui frotte.

J'ai été formée au jazz classique puis au jazz contemporain ; et c'est en partant de ces deux esthétiques que j'ai découvert l'improvisation, le free jazz, la voix-instrumentale, puis la poésie sonore.

Ces esthétiques sont intimement liées dans mon imaginaire personnel dans lequel je puise pour créer des univers sonores, vocaux et percussifs.

Mon langage musical n'est donc pas fait de mots, ou de façon très minimaliste, mais principalement de sons vocaux et percussifs, d'onomatopées, de matières sonores, de mélodies libres.

C'est un solo, parce-que c'est *une histoire de lien invisible et sensible entre la voix qui expérimente, qui explore, qui découvre, la main qui caresse, qui frappe qui ponctue une peau de percussion*, et les réponses, les dialogues, silencieux ou bruitistes des futurs spectateurs en herbe...

Un jour un petit garçon m'a dit :

« mais toi ! tu fais tout tout tout avec ta voix !!! »

Me voici convoquée à composer avec une idée que j'explore en pointillé depuis des années : *la chanteuse-orchestre*.

Structure 6 pièces de 2 à 3 minutes chacune + 1 final

Durée 25 minutes

Contacts Cie Voix Libres - Poitiers - www.voix-libres.com

Charlène Martin - cie.voix.libres@gmail.com - 06 16 07 12 14

Diffusion Anne Reynaud - a-reynaud@wanadoo.fr - 06 83 18 34 73

Technique Dominique Pain - 06 45 50 12 55 - dominiquehmi@gmail.com

Papapapa Pffffff
Lalolola La Lalolo la lo Aaaaaa Ooooo
Paaaaa Vvvvv

Charlène Martin

Chanteuse / Improvisatrice / Compositrice

Musicienne de formation - elle étudie les percussions au Conservatoire et le piano, la batterie, le saxophone aux Ateliers Musicaux Syrinx à Poitiers, stages ONJ Denis Badault ainsi que deux ans de cursus Arrangement/Composition à l' IACP à Paris - **Charlène Martin** devient chanteuse à part entière à l'âge de 18 ans. Elle se produit avec des groupes de jazz locaux dans le Grand ouest et en Bretagne tout en continuant sa formation. Sa rencontre avec **Claude Barthélémy** en 1992 détermine son choix de se tourner vers le Jazz contemporain et les musiques improvisées. Elle fonde en 1999, l'ensemble **PARKAHUIT** (sélection concours de la Défense 2001) pour lequel elle compose et invite successivement **Claude Tchamitchian**, puis **Dominique Pifarély**.

A partir de 2000, elle multiplie les collaborations auprès de grands noms du jazz contemporain : **Andy Emler** «*MegaOctet*», **Claude Tchamitchian**, **Yves Robert/Orphée**, **Jean-François Pauvros**, l' *Orchestre National de Jazz/Claude Barthélémy*, et **Claude Barthélémy** «*Lieder*», **Jean Marc Padovani**.

Elle est également chanteuse soliste au sein du *Circum Grand Orchestra* à Lille, du *Souffle des Terroirs Tentet* à Nantes, de la *Cie Carcara* en région PACA, et de *D'un instant à l'autre/Christine Bertocchi* en Bourgogne. Elle crée aussi son propre quartet « *Le quartet de Charlène Martin* » avec **Olivier Benoit** (ex-directeur de l'ONJ), **Eric Groleau** et **Vincent Boisseau**, ainsi que « *Les improvisites* » duo voix et danse.

A partir de 2011, elle développe ses propres projets au sein de la *Cie Voix Libres* : *My favorite songs* en 2011, *Langue!Langue!* en 2014 repris en 2018 au Théâtre de Chelles (77) dans le cadre du Festival Tout'Ouïe, *Petit Opéra Bouche* en 2015 *Songs for six* en décembre 2017 et *Toute petite Suite* en octobre 2020.

Elle collabore avec des compagnies théâtrales en tant que coach vocal et directrice musicale, Centre Dramatique Poitou-Charentes/**Claire Lasne** de 2005 à 2010, et la Cie **A.Doublet/Suisse**, puis à partir de 2014 comme chanteuse et compositrice auprès de la *Cie du Diamant Noir* et de la *Cie Des Puys*.

Elle mène aussi des projets fédérateurs et intergénérationnels autour de l'exploration vocale, avec la *Cie Voix Libres* et la *Cie S.Composition/Jean Pierre Seyvos*.

En diffusion :

Charlène Martin « My favorite songs » Trio Jazz-Pop-Rock

« **Songs for six** » Sextet chansons orchestrales

« **Tenements of clother** » Quartet Jazz Contemporain de Christiane Bopp, sur des poèmes d'Emily Dickinson

« **Toute petite Suite** » Cie Voix Libres – Solo vocal/percussion pour les 3 mois/6 ans

« **Petit Opéra Bouche** » Cie Voix Libres – Solo vocal/poésie sonore pour les 2/7 ans

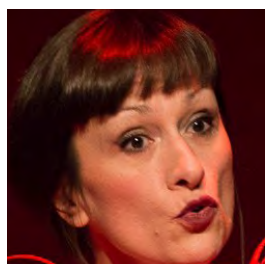
« **Langue ! Langue !** » Cie Voix Libres – Duo vocal/poésie sonore pour les 6/12 ans

« **Gargantua** » / Cie des Puys - Composition musicale et chant

Toute petite suite

Charlène Martin, compagnie Voix libres, prépare une nouvelle création.

La voix y tient toujours une place centrale mais pas que...

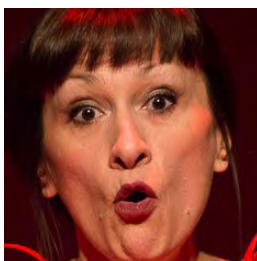

Cinq ans après la création du *Petit Opéra Bouche* et plus de 170 représentations, la compagnie Voix libres explore à nouveau toutes les palettes sonores de la voix. Pour ce nouveau spectacle, Char-

lène Martin conjugue des esthétiques liées à son imaginaire personnel. Le jazz contemporain et les musiques improvisées tissent un lien subtil avec son expérience de percussionniste : « La voix est vecteur de d'émotion et de créativité. Mon langage musical sera constitué de sons vocaux et percussifs, de matières sonores, de mélodies libres mais aussi du premier prélude de Bach, adapté à ma tessiture ». La structure de la *Toute petite Suite* est déjà définie, convoquant les quatre éléments et les sens. Au total six pièces et un final, d'une durée de vingt minutes, conçus pour les enfants à partir de trois mois. Le spectacle sera créé en octobre 2020, à l'occasion des dix ans du *Tout petit Festival*, en Erdre et Gesvres au nord de Nantes, puis au Théâtre de Chelles les 4 et 5 décembre, dans le cadre du Festival Tout'Ouïe.

VOIX SAVANTES, VOIX SAUVAGES

« Le jeune public est prétexte à l'exploration permanente. Au cours d'une représentation du *Petit Opéra Bouche*, j'ai vécu un moment exceptionnel, face à un bébé. Cette rencontre mystérieuse a constitué pour moi un déclic et m'a donné envie de me tourner vers les tout-petits. Les bébés absorbent la proposition et le son, les parents sont dans une hyper-écoute parce qu'ils ressentent l'émotion de leur enfant. Partant de cette perception, la création de ce nouveau spectacle est aussi une manière de retrouver l'enfance qui m'inspire, de m'approcher d'un état spécifique au bébé. J'ai envie de voyager entre deux univers : la voix virtuose et technique, la voix tribale et libérée, assez proche des vocalisations des tout-petits. »

COMPAGNIE VOIX LIBRES

Les projets artistiques sont principalement inspirés par des esthétiques musicales ouvertes telles que le jazz contemporain et les musiques improvisées. Toutes les palettes sonores sont explorées, en particulier celles de la voix. La compagnie propose des actions culturelles, des concerts comme Songs for six, cabinet de curiosités poétiques et musicales. Ce voyage sensible et ludique est porté par des musiciens aventuriers...

Artiste multivocale, Charlène Martin qui fut percussionniste et batteuse de jazz met également à profit sa longue expérience de l'improvisation pour nourrir ses recherches.

PREMIERS INDICES

Trois paravents tendus de tissu, six petites chaises et six pupitres d'un sextet qui n'apparaîtra jamais, de curieuses percussions accrochées comme flotant dans l'air. Une femme orchestre qui frappe, caresse, explore. Au cours des pièces, l'artiste investit l'onomatopée organique, la mélodie, le silence et le souffle, la vibration, la virtuosité... L'espace scénique tout en rondeur invite à l'intimité du geste artistique partagé.

Plusieurs résidences vont se succéder dès septembre, à Poitiers, Saint-Nazaire, Billelère... pour que l'immersion en crèche soit une étape forte de la création à venir. « J'ai toujours aimé investir des terrains inconnus. Toute aventure est intéressante. »

Faisons confiance à Charlène Martin pour nous surprendre et nous émouvoir. La composition, des aventures théâtrales sont également en chantier mais c'est encore une autre histoire...

◆ HK

CONTACT

Compagnie Voix libres

www.voix-libres.com

cie.voix.libres@gmail.com

Production/diffusion : a-reynaud@wanadoo.fr

Le Tout-petit festival

La dixième édition a célébré des retrouvailles et aiguisé de nouvelles curiosités. Un rendez-vous joyeux dans la campagne nantaise.

Niché dans les jolies communes d'Erdre et de Gesvres, non loin de Nantes, s'est déroulé du 13 au 20 octobre, le Tout-petit festival, qui s'adresse aux très jeunes enfants, des bébés aux maternelles.

Depuis dix ans, Mickaël Bougault et son équipe invitent des artistes de tous bords - cirque, danse, mime, musique, théâtre

d'objets, cinéma - à partager des moments de rêves, de poésie, conçus sur mesure. Un festival qui a compris ce dont ont besoin les plus jeunes pour grandir et s'épanouir. Preuve en est l'invitée de marque de cet anniversaire qui a ouvert les festivités, la psychologue Sophie Marinopoulos, auteure du *Rapport sur la Petite Enfance et la Culture*, venue partager le fruit de ses expériences et de ses observations avec un public de professionnels, partenaires depuis les débuts du festival. L'occasion pour elle de rappeler l'idée force qui ressort de son travail : la culture est un « lait symbolique » qui permet aux enfants dès leur naissance de grandir en bonne santé.

RÉINVENTER LES LIEUX

D'où l'importance de manifestations comme le *Tout-petit festival* dont les artistes invités ont déjà réfléchi à la question, sur le plan artistique tout autant qu'économique : en effet, les spectacles pour les tout-petits nécessitent de repenser à la fois l'espace, le temps, l'accueil... Chaque compagnie réinvente les lieux qui lui sont offerts, pour les adapter à ce très jeune public. À Petit-Mars, les enfants sont accueillis par un chemin de lumières jusqu'à l'intérieur du gymnase Fernand Sastre, rétréci par des rideaux noirs et reconverti en chapiteau de cirque, avec gradins en bois, lumières de bal populaire et sur la petite scène une accumulation d'objets : roues de vélos, un violoncelle droit comme un i, filins sur lesquels glisseront d'improbables avions, carènes de bateaux qui deviendront des coffres à trésors, ventilateurs au cœur du spectacle *La mécanique du vent*.

À Treillères, la compagnie *Les cailloux sauvages* a réquisitionné un coin de la salle Simone de Beauvoir pour y installer une structure métallique surélevée. C'est à l'intérieur de cette scène minuscule, un peu matricielle, que les corps des deux comédiens-danseurs parviendront, en un jeu sans cesse renouvelé d'enroulements, d'emboitements, de glissements, à manipuler en silence objets

et matières, qu'ils font apparaître comme par magie de dessous la scène : cuillères en bois, petits gants de laine, tissus fluides, avec lesquels ils construisent des mondes aussi vastes qu'ils sont petits.

À Fay-de-Bretagne, la compagnie *Voix Libres* n'occupe que la moitié de la salle de spectacle : les gradins disparaissent dans le noir tandis que se dévoile un espace en arc-de-cercle, bordé de petites chaises et de coussins ronds où se déploie une salle de concert en miniature : un grand bol de graines sonores, un bodhran¹ suspendu au centre comme une lune, un récipient d'eau transparent, de longues flûtes en bois et métal descendent des cintres, éclairés d'une lumière bleutée... Une chambre d'enfant au désordre savamment pensé ? Le spectacle est tissé comme une dentelle, orchestré comme un rituel qui fait chanter tour à tour l'eau, l'air, le feu... Charlène Martin orchestre et interprète cette pièce pour voix et percussions, qui joue des textures, des sons, des gestes dans une improvisation qui n'est qu'apparente : « Improviser, c'est se connecter à notre capacité à jouer, comme les enfants », affirme la musicienne.

LE LIEN AVEC L'ENFANCE

Qu'est-ce donc qui donne envie à des artistes de s'adresser à ce public ? Pierre Viatour et Sara Olmo, de la compagnie belge le Théâtre de la Guimbarde, sont les protagonistes du spectacle *Cache-Cache*, dans lequel ils partagent la scène avec deux oreillers, deux couettes et une table pour une série de thèmes et variations très ludiques sur ce jeu si prisé des tout-petits. « Pour nous, ces spectacles sont des clefs pour que les enfants accèdent à la beauté du monde. C'est un public idéal, il n'est pas encore dans un protocole préétabli et nous offre ainsi un espace de liberté, tout en demandant un engagement à deux cents pour cent ; avec le tout-petit, on expérimente vraiment le « ici et maintenant », on est à nu, dans le vrai ». *Cache-cache* témoigne aussi de l'une des qualités que possèdent tous les artistes rencontrés : maintenir le lien avec sa propre enfance ! « Nous n'empruntons pas aux enfants leur univers pour construire nos spectacles, affirme Charlène Martin, nous allons puiser au plus profond de nous-même dans cette mémoire du monde magique qui a été le nôtre ».

Autre caractéristique de ces spectacles très jeune public, la polyvalence des artistes et des contenus. Difficile de dire si l'on assiste à un spectacle de musique, de danse ou de théâtre. Les arts complémentaires y sont souvent convoqués et font ainsi appel à cette sensibilité, cette sensorialité première qui fait partie des premiers outils du bébé pour comprendre le monde. Dans *Plein de (petits) Riens*, c'est un voyage primitif, et parfois inquiétant, auquel

© Camille Grotorex

© L'Objectif Durable

© L'Objectif Durable

nous convient Francesca Sorgato et Emmanuelle Zanfonato, tour à tour danseuses, chanteuses ; elles jouent avec des feuilles, des cailloux, du bois et invitent les enfants à se laisser guider par leurs sens.

Malgré la crise sanitaire, le public est au rendez-vous, les maternelles sur le temps scolaire et les familles pour qui le festival est devenu incontournable. Pari réussi donc pour Mickaël Bougault, chargé de mission Petite Enfance pour la communauté de communes Erdre-Gesvres et responsable de la programmation du festival. « Un parcours professionnel en zigzag », comme il le dit lui-même, le prédispose à monter des projets de décroisement et à sensibiliser les élus, manifestement prêts à se mettre en mouvement sur ces thèmes.

UNE POLITIQUE CULTURELLE DE TERRITOIRE

En 2013, la Communauté de Communes s'est engagée dans une démarche de projet culturel de territoire avec le soutien du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de l'État, ministère de la Culture, pour la période 2014-2018. À l'issue d'une évaluation concertée en 2018, elle a souhaité poursuivre le développement culturel en s'engageant avec ses partenaires pour une nouvelle convention 2019-2022.

Le festival est la partie la plus visible de cette politique culturelle de territoire². La formation des professionnels de la Petite Enfance aux pratiques artistiques, comprenant des ateliers de danse, de chant, d'expression corporelle est complétée par des actions culturelles, en particulier des résidences d'artistes ; enfin un événementiel,

donnant à voir et à entendre les voix des artistes ouvre la proposition *Hors saison* qui se déploie tout le reste de l'année depuis six ans. Née de l'idée de poursuivre les offres culturelles pour les publics qui ont grandi, de sortir des lieux traditionnels de la culture en proposant d'autres découvertes (péniches, promenades...), *Hors saison* travaille en partenariat avec l'Éducation nationale, incluant dans ses projets 37 établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Les spectacles vivants sont accompagnés d'ateliers, dont les associations, les médiathèques, les structures locales sont parties prenantes. Une réflexion collective sur la mobilité rurale est actuellement menée par le Groupe *Alice*³ qui sillonne depuis un an le territoire pour aboutir en décembre 2020 à la réalisation d'un spectacle de docu-fiction, *Travel(l)ing* qui nourrit la question-clé de toutes ces actions : « Comment le regard artistique peut-il interroger les problématiques publiques ? »

◆ Dominique Boutel

1 - Bodhran : tambour sur cadre utilisé dans la musique irlandaise.

2 - Ce projet est mis en œuvre dans le cadre de la démarche partenariale Projets Culturels de Territoire, proposée par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique et bénéficie d'un soutien technique et financier du Département et de l'État - Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC). www.loire-atlantique.fr

3 - Groupe Alice : groupe artistique accompagnant les résidences de territoire

Le Tout-petit festival Hors-saison

Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres
1, rue Marie Curie
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Service Culture
Tél. : 02 28 02 22 52
contact@letoutpetitfestival.com
www.letoutpetitfestival.com
www.hors-saison.fr