

COSMOGONIE DE POCHE

Voyage sonore pour oreilles curieuses

à vivre en famille dès 6 mois

www.collectif-duende.org

Collectif Duende c/o Maison des associations - 6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble - Tel. 06 23 72 93 16 - contact@plumbago.fr

*« Une expérience sonore et sensible, propice à la rêverie et au voyage.
Un univers créé pour et avec les tout-petits. »*

[LIEN VERS NOTRE TEASER VIDEO](#)

SOMMAIRE

GÉNÉRIQUE

p.04

LE SPECTACLE

p.05

PARCOURS DE MÉDIATION EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

p.07

BIOGRAPHIES DE L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

p.09

PRÉSENTATION DU COLLECTIF DUENDE

p.13

CONDITIONS TECHNIQUES

p.15

FICHE FINANCIÈRE

p.17

CONTACTS

p.19

GÉNÉRIQUE

DURÉE

25 mn environ

PUBLIC

Dès 6 mois et en famille

JAUGE

jusqu'à 100 (selon la configuration du lieu)

DISTRIBUTION

Voix, loopers, objets sonores, guitare, manipulation électro-acoustique

Bertille Puissat et Franck Litzler

Création technique initiale

Antoni Paligot

Création et régie lumière

Dan Felice

Regard extérieur

Claire Ruffin

Photographies

Alexis Machet, Marie-Pascale Bertrand et Joris Château

PRODUCTION

Le Cairn, MédiArts38 (création)

Collectif Duende (diffusion)

SOUTIENS

DRAC Auvergne Rhône-Alpes,

Communauté de Communes du Massif du Vercors

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Le Cairn (Scène ressource en Isère, Lans-en-Vercors),

Le Prunier Sauvage (Grenoble),

Le Diapason (Scène ressource en Isère, Saint-Marcellin)

REMERCIEMENTS

MédiArts38, Christelle Pillet

La Source

Le Cairn

COSMOGONIE DE POCHE

« Une expérience sonore et sensible, propice à la rêverie et au voyage.

Un univers créé pour et avec les tout-petits. »

Avec **Cosmogonie de poche**, nous souhaitons éveiller chez les grands comme chez les petits **la part latente d'émerveillement et un possible voyage intérieur...**

Nous proposons une expérience (trop) rare, celle d'**une rencontre sonore conjuguée au Présent**, être totalement disponible à ce que l'on fait, à ceux qui nous entourent, dans l'ici et maintenant, dans chaque geste qui fabrique, qui crée la musique et ainsi rejoindre le jeune enfant dans son propre rapport au monde.

Notre duo, composé de *Bertille Puissat* au chant et instruments acoustiques et *Franck Litzler* à la guitare, manipulation électro-acoustique et lutherie sauvage, **est placé au centre du jeu**, dans la matrice, au cœur du lieu. Le rapport au public, volontairement non frontal, offre une proximité avec le tout-petit, une **intimité avec le public**.

Une autre particularité de cette performance réside dans **la spatialisation du son** dans sa diffusion et son traitement. Cela permet de surprendre les jeunes enfants en faisant arriver le son sur différents plans, là où on ne l'attend pas forcément... et ainsi créer des enveloppes sonores diverses et variées.

Inviter les écoutants **au cœur du laboratoire**, au centre du processus créatif, garder une spontanéité et une liberté propre à l'univers des tout-petits, favoriser une écoute active voire soutenue, faire avec, laisser faire, **garder ouvert le champ exploratoire**, s'adapter au public ... représentent les lignes de force du projet.

À mi-chemin entre la voix parlée et la voix chantée, entre objets sonores et traitements électro-acoustique, entre fausses ritournelles et improvisation libre, ce spectacle convoque **le champ émotionnel et les états sensoriels** qui émanent de l'expérience du son dans les espaces qui nous entourent.

La forme, que l'on pourrait qualifier de « geyser sonore », offre aux tout-petits une parenthèse captivante et un temps d'écoute partagés, vécus comme une jardinière de sons dans ce qu'elle peut offrir de merveilleux, d'inattendu et de contemplatif à la fois.

L'exploration des sons dans leurs tessitures, les silences, les principes de boucles sonores agissent sur notre inconscient que nous soyons grand ou petit, révèlent une part insondable de nous-mêmes. Pourquoi allons-nous réagir à telle ou telle musique ? Nous tendre ou nous détendre à leurs écoutes ?

Cette expérience de résonance intérieure fait entrer le tout jeune spectateur dans un nouveau rapport aux énergies, aux espaces, aux rythmes, dans un temps propice à la **rêverie et au voyage**.

Par-delà des climats sonores singuliers, notre duo joue avec son propre imagier de berceuses et de comptines métissées, ses polyphonies, ses timbres de résonance et se réinvente sans cesse dans les ressources infinies de l'improvisation et de l'arrangement en direct. **Un formidable terrain de jeux et de (re)création possible !**

PARCOURS DE MÉDIATION AUTOUR DE LA CRÉATION

"COSMOGONIE DE POCHE"

Education artistique autour du langage imaginaire pour les tout-petits

Avec **Bertille Puissat** (objets sonores, voix) et **Franck Litzler** (objets sonores, guitare et looper)

L'objectif de la médiation est de pouvoir sensibiliser le tout-petit au processus d'écriture sonore de « Cosmogonie de poche », mais aussi au langage et aux ressources physiques et motrices que requiert la voix par l'improvisation et l'expérimentation.

PUBLIC VISÉ

Enfants des crèches, écoles maternelles, PMI, relais Petite enfance (RAM)

NOMBRE D'ENFANTS

À définir avec le lieu d'accueil

DURÉE

Séance de 40 minutes pour les écoles maternelles

Séance de 15 à 20 mn pour les crèches

MÉDIATION PROPOSÉE

- Interventions musicales sous forme de pièces sonores à partir des processus d'écriture et de fabrication sonore de la création « Cosmogonie de poche »
- Elles seront développées autour du répertoire des berceuses de tradition orale présentes dans le spectacle « Cosmogonie de poche » sous forme de formulettes (phrases courtes et onomatopées)
- Un second temps d'écoute et d'exploration de *paysages sonores** créés par les musiciens sera proposé aux tout-petits

CONTENU

Exploration et découvertes des corps sonores

Qu'est-ce qu'un corps sonore? Tout objet, instrument de musique ou autre avec lequel on va produire des sons

Exploration et découvertes de la voix comme construction au langage imaginaire du tout-petit et développement de l'écoute

- Ressources physique de la voix comme éveil au langage du tout-petit
- Vocalité et développement au langage imaginaire
- Création de paysages sonores par les artistes en lien avec le processus d'écriture sonore et improvisée de Cosmogonie de poche

Transmission du répertoire de berceuses présent dans la création

- Métissage et hybridité des chants de tradition orale (corporalité linguistique, motricité)

Formations possibles à destination des professionnels de la Petite enfance ou musiciens intervenants nous contacter pour les contenus

** Paysage sonore (définition)*

"Un « paysage sonore » est une combinaison de sons qui se forme ou qui apparaît dans un environnement immersif. L'écologie acoustique (en), branche de la sensory history (histoire sensorielle) est l'étude des paysages sonores. La notion de paysage sonore renvoie aussi bien à un environnement sonore naturel, composé de sons tels que des bruits d'animaux ou ceux du vent et de la pluie par exemple, qu'à ceux créés par l'homme à travers la création musicale, la conception sonore et des activités de la vie quotidienne comme une conversation, la réalisation d'un ouvrage ou l'utilisation d'engins mécaniques industriels. Murray Schafer¹ a forgé la notion de paysage sonore pour désigner notre environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu desquels nous vivons. Depuis l'apparition du tout premier bruit – celui de la mer –, le paysage sonore n'a cessé de s'enrichir des sons du monde vivant : oiseaux, insectes, langage, musique... jusqu'à la révolution industrielle et électrique. Terrible et fascinante rupture, qui transforme radicalement notre rapport au son, à la musique – et au silence. Mais qui nous rend aussi désormais capables de mettre en œuvre un authentique design sonore, maîtrisé et conscient – basé sur les principes de l'écologie sonore".

¹Raymond Murray Schafer, *Le Paysage sonore : Le monde comme musique*, Ed. Wildproject.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

BERTILLE PUISSAT, CHANTEUSE

Directrice artistique du Collectif Duende

Formée en 2003 en **chant lyrique** au conservatoire de Grenoble et en Jazz à l'APEJ de Chambéry, puis en chant arabo-andalou (sous l'aile de Françoise Atlan et Henri Agnel) à l'école des Ménéstriers à Aix-en-Provence, Bertille Puissat choisit de se spécialiser en 2008 dans les **musiques populaires dites de communauté ou de diaspora Méditerranéenne**. En parallèle, elle suit un cursus important sur plusieurs années aux musiques improvisées au Centre des Musiques Actives de Grenoble sous la direction de Gil Lachenal (ONJ) qui **forgera sa créativité au langage vocal**. En 2023, elle obtient le **D.E Voix en musique traditionnelle avec spécialité chant séfarade**.

Sa démarche actuelle consiste à utiliser son répertoire comme un matériau initial qu'elle réinvestit dans un champ d'écriture contemporaine et de création pluridisciplinaire.

Elle s'interroge depuis plusieurs années sur les ressources physiques que requiert l'instrument voix et l'utilise comme un matériau plastique que l'on pourrait modeler au gré des intentions ou émotions.

Travaillant avec de nombreux plasticiens depuis 2005, elle réalise de manière régulière des pièces sonores dans le cadre d'expositions (2010 Joël Peter Witkin, Barthélemy Togo), ainsi que des productions de poésie sonore pour le Musée d'art Naïf à Paris 2011, le CIPM à Marseille, le Centre Européen d'Avignon, le Festival Voix de la méditerranée 2013, la Biennale d'art contemporain de Lyon 2015. En 2006, elle intègre la compagnie franco-tchèque Hôtel Europa d'opéra et de théâtre musical, basée sur la ville de Prague autour de **projets de théâtres musicaux, d'opéras et de pièces radiophoniques sur les questions de la mémoire et de la culture juive**. Dans ce contexte, elle se produit jusqu'en 2015 au Théâtre des Célestins de Lyon, Théâtre du Merlan à Marseille, à l'Opéra de Dijon... En 2019, elle intègre l'opéra orchestral le Stabat Mater de Jenkins, sous la direction de Cédric Rossero, comme soliste. Elle y tient le rôle de vocaliste.

D'origine catalane, elle axe son **travail de recherche et de répertoire vocal sur les musiques populaires ibériques et séfarades et plus particulièrement autour de l'univers musical de F.G. Lorca avec un travail de recherche et de colléctage autour du Duende**.

FRANCK LITZLER, MUSICIEN & PÉDAGOGUE

Guitariste de formation et multi-instrumentiste, Franck a participé à **l'enregistrement d'une vingtaine d'albums et créé 8 ciné-concerts**. Il a donné plus de **800 représentations en France, en Europe et au Brésil** (SMAC, centres culturels, cinémas, festivals...).

Fondateur ou membre actif de nombreux projets (Natsat, SZ, The Next Tape, K-ARP, Segment, Coplas, Écume, Hyperflu...), il mêle instruments acoustiques, électroniques et objets détournés dans **une approche où sampling, spontanéité et expérimentation sont les maîtres mots**. Son univers musical, riche et décloisonné, s'appuie sur **un instrumentarium en constante évolution** : guitares, claviers analogiques, machines électro-acoustiques, sampler, boîte à rythmes, métallophone, cordes, lutherie sauvage...

Professeur des écoles pendant 16 ans, Franck choisit en 2012 de se mettre en disponibilité pour se consacrer pleinement à ses projets artistiques et à la transmission. Il quitte l'Éducation Nationale en 2019 pour **ancrer son travail pédagogique dans une démarche de création collective**. Depuis, il conçoit et **anime des ateliers autour de la mise en musique de l'image et du jeu en direct** (ciné-concert), avec tous types de publics, musiciens ou non.

Au sein de la compagnie **SZ**, qu'il co-dirige avec son frère Damien, il forme **une équipe d'artistes-musiciens spécialisés dans la pédagogie de la création sonore**. Ensemble, ils développent une méthode sensible et collaborative : **amener les participants à inventer, en groupe, une composition musicale originale en dialogue avec une partition d'images**.

Ouvert à la pluridisciplinarité, Franck collabore régulièrement avec des artistes issus des arts visuels, du cinéma et de la danse. Il défend **une musique vivante, inventive, accessible à toutes et à tous**.

La compagnie SZ est notamment à l'origine du festival **Le Tympan dans l'œil** et mène actuellement une **résidence territoriale sur le plateau du Vercors (2023-2026)**.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

DAN FELICE, CRÉATEUR ET RÉGISSEUR LUMIÈRE

Passionné de musique et **habité par un esprit créatif pour la lumière** depuis plus de 30 ans, Dan Felice a signé de nombreuses créations lumières dans le spectacle vivant. Son parcours se déploie dans une grande diversité de champs artistiques : de l'opéra aux musiques actuelles, en passant par le cirque, la danse, le théâtre et le jeune public.

Il collabore dès les années 1990 avec la scène grenobloise (Lutin Bleu, Quintana Roo, Mig, Owhy, Jean-Philippe Brutmann) et accompagne ensuite des artistes et formations majeurs : Gnawa Diffusion (depuis 2001), Fonky Family (1998–2007), Keny Arkana (2007), ainsi que de nombreux projets jazz, classiques et contemporains (Django 100, Musicatreize, Alexandre Tharaud – Scarlatti Flamenco).

Très présent dans l'univers de l'opéra, il travaille avec La Fabrique Opéra Grenoble (2008–2015), La Fabrique Opéra Annecy, La Fabrique Opéra Val de Loire au Zénith d'Orléans (2015–2019), ainsi qu'avec la Cie Opéra 3 (5 créations) et le compositeur Zad Moulta (Hercule).

La danse et les écritures pluridisciplinaires occupent également une place importante dans son parcours : collaborations avec Rachid Ouramdane, le Collectif Coin (Et si), Cie Comme une étincelle (Le cirque des étoiles, Comment attraper une étoile), Aïda (À travers chants), le Centre international des arts en mouvements (Cabaret), ou encore Les productions du bazar (Voyage au coin de la rue).

Dan Felice a aussi contribué à de grands rendez-vous culturels, parmi lesquels le Festival International du Cirque de Grenoble (12 ans), le Festival Berlioz, ou encore l'Usine à Jazz.

Fort de cette expérience éclectique, il continue d'explorer la lumière comme un langage scénique à part entière, au service des artistes et des spectateurs.

CLAIRE RUFFIN, METTEUSE EN SCÈNE

Comédienne et metteuse en scène. En 2009, elle crée la **compagnie L'Insomnante** pour sublimer ses insomnies. Entre deux nuits blanches, elle crée des mondes, des espaces, des rencontres, qui ont toujours pour sujet le sommeil et ses méandres, comme autant d'occasions de susciter le relâchement des corps et le réveil des imaginaires.

L'Insomnante aime les théâtres d'images, de matières, de sons. Elle aime les objets liés à la nuit et leur démultiplication. Elle aime les salles noires, mais aussi les paysages extérieurs.

Elle sème des lits un peu partout : à l'intérieur, dans son premier spectacle « L'insomnante », mais aussi à l'extérieur, dans une collection d'images participative nommée « Les Dormeurs », ou dans un « Hôtel à Ciel Ouvert » qui se déploie aussi bien dans des jardins que sur les quais d'une gare, où l'on peut profiter de lectures-bercements et s'endormir vraiment.

Elle sème aussi des oreillers : dans le spectacle immersif jeune public « 1000 chemins d'oreillers », mais aussi pour des ateliers pour enfants avec autisme, en psychiatrie, en école maternelle ou en crèche.

Sa dernière création, « Là où je vais les yeux fermés », s'adresse au très jeune public, qu'elle aime particulièrement. Elle se joue sur les plateaux, mais aussi en crèche et s'immisce parfois discrètement dans les dortoirs.

Les œuvres de la compagnie ont été présentées dans de nombreux lieux, dont une vingtaine de scènes nationales, à Londres et Tokyo, mais aussi pour les Capitales Culturelles Marseille Provence 2013 ou Esch 2022.

Elle aime aussi ouvrir les yeux sur le travail d'autres compagnies, comme celui du Collectif Duende, avec qui elle partage, pour « Cosmogonie », l'amour du très jeune public, de l'exploration sonore, et des objets suspendus.

MUSICIENS IMPROVISATEURS ET ARTISTES ASSOCIÉS

Créé en 2008 à Grenoble sous l'impulsion de Bertille Puissat (chanteuse lyrique spécialisée dans les musiques ibériques séfarades et musiques improvisées), le collectif Duende réunit des musiciens improvisateurs, compositeurs, créateurs mais aussi plasticiens de scènes nationales et internationales.

Son activité, centrée sur « la voix », se décline en trois volets :

LA CRÉATION VOCALE

La démarche artistique du collectif s'inscrit dans la recherche et la transmission de nouveaux répertoires, bâtis sur les modes de l'improvisation, de la composition et de l'arrangement.

Les créations sont investies autour des répertoires de musiques classiques, savantes mais aussi traditionnelles, dites de diaspora et de communauté :

« Péninsule » (2014), trio musical revisitant le répertoire ibérique, classique et séfarade ;

« Chœur Duende » (2010), mêlant des musiciens professionnels du collectif avec des chanteurs amateurs autour de créations de polyphoniques ;

« Coplas » (2018), projet pluridisciplinaire avec comme axe de recherche musicale la notion de Duende, état de transformation caractéristique au flamenco et au musiques de transe ;

« Berceuse » (2021), création vocale (voix, objets sonores, sample) à destination des tout-petits dès 18 mois sur l'écoute et le champ poétique et émotionnel des berceuses. Co-écrite avec Louis-Noël Bobbey, poète sonore et musicien ;

« Cosmogonie de poche, voyage sonore pour oreilles curieuses » (2022), spectacle à vivre en famille dès 6 mois (voix, loopers, objets sonores, guitare, manipulation électro-acoustique) de et avec Bertille Puissat et Franck Litzler ;

« D'une mer à l'autre » par le Chœur Duende (2022), création polyphonique accompagnée par le quartet séfarade Résonancia, direction vocale et artistique Bertille Puissat ;

« Ecume » (2024-25), Voix lyriques et traditionnelles, chœur polyphonique de femmes et musique électronique. Une invitation à plonger dans un bain sonore, entre voix oniriques et immersions électroniques... De et avec Bertille Puissat et Franck Litzler. Dans cette nouvelle collaboration, ils cherchent à rapprocher deux temporalités musicales, l'une ancrée dans un passé de charge mystique empreint de langage imaginaire, l'autre résolument actuelle empli d'électronique avec claviers, séquenceurs et effets analogiques.

PERFORMANCES VOCALES ET PIÈCES SONORES IN SITU EN ISÈRE

Les musiciens du collectif Duende explorent régulièrement l'improvisation musicale, composent des pièces sonores ou bandes son dans le cadre de collaborations avec des plasticiens ou poètes (Cyrille André, Barthélémy Togo, Joel Peter Witkin, BLUX, Alain Quercia, Vincent Gonthier...), en ouverture à d'autres modes d'expression (centres d'art contemporain de Lyon, Espace Vallès à Saint-Martin-d'Hères, Centre Européen de la poésie à Marseille et Avignon, Voix en Méditerranée à Lodève, Grange Dîmière en partenariat avec le Pays Voironnais...).

LA MÉDIATION ET LES FORMATIONS

En lien avec les créations du collectif, des actions de médiations, des parcours de sensibilisation et des formations pédagogiques autour de la voix sont régulièrement menés auprès de différents publics (amateurs, musiciens, scolaires, professionnels de la musique et de la petite enfance...) dans des contextes variés (écoles de musiques, conservatoires, centres de formations...).

CONDITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

LA SCÈNE

La scène doit être conforme aux normes en vigueur, propre, dégagée de tout encombrement et jupée de noir. Elle doit être équipée de prises électriques 230V 16A pour les divers branchements.

L'installation devra être mise à la terre conformément aux normes en vigueur.

Plateau : Espace de jeu circulaire de 6 m de diamètre, installation du public sur 2/3 à l'extérieur du cercle (soit ouverture minimum de 9 m). Sol sombre et plat (tapis de danse de préférence). Boîte noire à l'allemande.

SON

Diffusion : 4 retours de qualité (min 12") disposés autour du cercle, sur circuits séparés, en position bain de pied.

Patch : 5 lignes au bord du cercle. Nous fournissons une petite console analogique, nous avons besoin que vous fassiez la répartition et les niveaux des 6 lignes sur les 4 circuits de retours + une petite réverb sur la voix et le looper de Bertille (HF).

Nous aurons besoin d'un micro chant HF et de 2 SM58 dont un sur petit pied + 2 XLR 5 m + 1 quadruplette et 2 doublettes.

Alimentation : 1 x PC16 au centre du cercle.

LUMIÈRE

Grill : minimum 5 perches réparties au-dessus de l'espace de jeu de 6 m de diamètre : Hauteur minimum 4 m.

Huit points d'accroches dans l'espace de jeu pour la suspension d'éléments sonores légers (drisse fournie par nos soins). Un point d'accroche au centre, au-dessus de la meule, pour le globe (fourni par nos soins) qui sera alimenté par un circuit gradué.

Le plan lumières sera installé, patché et gélatiné à l'arrivée du technicien. Pour toutes adaptations, merci de contacter notre régisseur lumière.

BALANCE ET INSTALLATION LUMIÈRE

La représentation ne peut avoir lieu sans balance préalable. Il est important de prévoir du personnel pour le déchargement, le montage, le démontage et le rechargement.

Nous avons besoin d'un régisseur son connaissant parfaitement le matériel de la salle.

Il assurera la régie son pendant le spectacle (conduite très simple).

Il faut compter 4 h d'installation/balances et réglages lumières et répétitions.

Une fiche technique avec le matériel détaillé et les plans vous sera fournie. Si quelque chose ne correspond pas à ces besoins ou si vous avez le moindre doute, contactez-nous afin que l'on puisse s'organiser ensemble !

EQUIPE EN TOURNÉE :

- 2 artistes au départ de GRENOBLE (FR, 38)
- 1 technicien lumière au départ de SAINT-BONNET DE CHAVAGNE (FR, 38)

PRIX DE CESSION TTC :

- 1 représentation : **1 526€**
- 2 représentations / 1 jour : **1 990€** (soit 995€/représentation)
- 3 représentations / 1 jour : **2 429€** (soit 809,67€/représentation)
- 6 représentations / 2 jours : **4 242€** (soit 707€/représentation)

PARCOURS DE MÉDIATION :

- **160€** de l'heure pour 2 intervenants (nous consulter pour un devis sur mesure en fonction du nombre de séances souhaitées).

Prendre rendez-vous avec Bertille Puissat pour construire un parcours de médiation adapté.

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE, MÉDIATION

BERTILLE PUISSAT

06 48 16 53 11

ADMINISTRATION

ELISE VIARD

09 72 50 86 40

ASSOCIATION DUENDE

6 rue Berthe de Boissieux

38000 Grenoble

gestion.duende@gmail.com

CHARGÉE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION

NATHALIE BRUN

06 67 75 00 61

collectif.duende@gmail.com

TECHNIQUE

Son - FRANCK LITZLER (artiste)

06 08 10 33 11

franck.litzler@gmail.com

Lumière – DAN FELICE (technicien)

06 15 10 23 96

dan.felice@wanadoo.fr

WWW.COLLECTIF-DUENDE.ORG