

CONCERT-CABANE POUR LES TOUT-PETITS 2021

PARTENARIAT : SERVICE PETITE ENFANCE VILLE DE BORDEAUX - IDDAC - RGPE - CDC MÉDOC ATLANTIQUE ET AUTRES STRUCTURES EN RECHERCHE

conception et direction du projet :

Sophie Grelié - association **ECLATS**

conceptrices d'espaces : **Fanny Millard et Hélène Albert** - association **EXTRA**

un interprète pour chaque crèche : **Cyprile Meier**, soprano et deux autres artistes lyriques

Hut ! est un projet de création de **concert-cabane** à la crèche, associant création musicale et création d'un espace cabane.

Ce projet se développe en deux temps :

- le temps de création sous forme de résidences artistiques dans trois structures petite-enfance de la ville de Bordeaux
- le projet final, un concert-cabane suivi d'un espace-jeu

Trois structures petite-enfance de la ville de Bordeaux accueillent les résidences artistiques et le concert-cabane :

multi-accueils Benauges 1 et 2

multi-accueils Armand Faulat 1 et 2

multi-accueils Grand Parc 1 et 2

D'autres crèches du territoire girondin accueilleront également les concerts-cabane dans un deuxième temps.

Suite aux « Graines de voix », *Sophie Grelié* poursuit ses recherches autour de la voix, de l'écoute et de la petite-enfance. Entre pré-langage, gestualité, situations d'écoute insolites, elle imagine de nouveaux espaces de jeux où la voix, le chant, le rapport entre l'écoute, l'espace et le regard sont les éléments centraux. Elle propose à *Fanny Millard et Hélène Albert*, architectes de l'association Extra, de partager cette aventure de recherche et de création.

L'exploration de la matière brute les fera cheminer ensemble pour créer un concert-cabane.

PHASE 1

RÉSIDENCE DE CRÉATION
TEMPS DE CRÉATION EN ATELIER
TEMPS D'EXPÉRIMENTATION EN CRÈCHES
TEMPS DE CO-CRÉATION ENTRE LES ARTISTES D'ÉCLATS ET EXTRA

Création de musiques vocales : les petites cantates

3 compositrices : *Sophie Grelié* - musicienne, créatrice sonore et spécialiste de la petite enfance à éclats
Chris Martineau - compositrice, complice et co-fondatrice d'éclats
Caroline Marçot - compositrice et interprète de musique vocale

Chaque compositrice écrira, suite à des temps de résidence en crèches, une petite cantate, pour une voix lyrique seule ou accompagnée d'objets sonores.

La thématique est le pré-langage, l'avant la langue, l'universel qui précède la spécialisation du langage. Du plaisir au son de la voix qui dit l'émotion et précède le sens. De la jouissance au jeu d'exploration et d'invention.

Suite à des temps d'observation des enfants dans leurs jeux, leurs vocalités, chacune s'inspirera de ces moments de vie pour composer une petite cantate en trois mouvements .

Création d'un dispositif « scénique » : cabane, hutte

2 conceptrices d'espaces : *Fanny Millard* – architecte et artiste
Hélène Albert - architecte

DIMENSION PRIMITIVE ET STRUCTURANTE DE LA CABANE

La cabane, figure essentielle de l'architecture, renvoie à la dimension première de l'habitat, à l'acte primitif de construire pour être sur terre. Elle est une manifestation du faire et de l'être. S'engager dans la construction d'une cabane, c'est s'engager dans la construction de son rapport au monde, au lieu. Par sa proximité avec le corps, la cabane ou la hutte est une enveloppe immédiate qui définit un espace intime. Elle est une figure de repli sur soi et d'ouverture au monde.

Le projet vise à créer un lieu d'écoute, de soi, du son, de l'autre.

LA CRÉATION DE LA HUTTE

La structure est pressentie comme faite d'assemblage de matériaux bruts, dans un langage architectural primitif résonnant avec celui du projet musical. Son et espace jouent avec l'abstraction, le primitif, l'origine.

Au-delà de sa morphologie et de son acoustique - qui interfèrent évidemment avec la qualité des sons émis dans l'espace - la structure/hutte permettra de faire varier les conditions d'écoute de la musique en jouant sur les paramètres suivants : visible-invisible, fermeture-ouverture, vu-caché, transparences, distances.

Une situation d'écoute avec la hutte : « mise en scène »

Le projet vise à créer un dialogue entre espace sonore et espace architectural. L'évolution de l'espace, par sa modulation, jouera sur la perception du son, sur la mise en mouvement de la voix.

Il s'agit de créer un jeu entre son et espace.

L'artiste lyrique y testera sa voix dans différentes situations de jeu et d'écoute en prenant soin des capacités réceptives des jeunes enfants. Toujours entendue, elle pourra être invisible, visible, aperçue, devinée, cachée, vue, en dedans ou en dehors de la structure/cabane, éloignée ou au contact des enfants.

Pendant ces résidences artistiques, les situations d'écoute permettront d'observer les réactions des enfants (la dissociation entre l'entendu et le vu provoque-t-elle un trouble des sens chez le tout-petit ? acuité, dispersion, curiosité, émotion...) et de mettre en jeu la chanteuse en fonction de ces réactions.

PHASE 2

LE CONCERT-CABANE

concert-cabane

Quand les trois cantates seront composées, la hutte construite et le dispositif testé, le concert-cabane sera donné :

La hutte sera installée dans un espace choisi de chaque crèche. Les enfants viendront s'installer autour de la hutte où la chanteuse sera cachée. Ainsi débutera le concert avec la voix entendue d'abord puis qui se déroulera de l'intérieur à l'extérieur, de l'invisible au visible.

Puis la hutte restera installée dans la crèche comme lieu d'accueil, permettant aux enfants et aux adultes (personnels et parents) de se l'approprier, d'y trouver leurs propres usages et de prolonger le projet : espace invitant le personnel et les enfants à s'y réfugier pour chanter, émettre des sons, jouer avec sa voix, faire des bruits. Un endroit de la musique mais aussi celui de la lecture, du calme...

ET APRÈS...

Une fois le projet terminé la hutte pourra continuer d'exister dans d'autres lieux de la petite enfance :

- pour d'autres concerts-cabane avec éclats
- comme lieu d'exploration de l'espace avec Extra
- pour d'autres projets Hut ! où espace et voix seront explorés conjointement avec éclats et Extra.

EXTRA a pour but d'ouvrir un champ de recherche, de création et de sensibilisation autour de la notion d'ESPACE, liée à l'architecture et au graphisme. Cette notion fondamentale pour l'adaptation de chacun à son environnement rural, urbain et social représente un enjeu essentiel pour notre construction individuelle et collective (« vivre ensemble »). L'activité de l'association se décline autour de deux pôles :
éditions et **ateliers**.

BASIC SPACE, premier projet de l'association, a reçu en 2017 le Golden Cubes Awards, prix décerné pour l'Union Internationale des Architectes pour récompenser des projets d'éducation à l'architecture. En 2018, il est présenté à la conférence «Children's book on art architecture and design» à l'International Children Bookfair de Bologne puis diffusé la même année au Center of Book Arts de New York).

Nos livres font l'objet de nombreux ateliers en milieu scolaire, structures petite enfance, maisons de l'architecture, médiathèques, instituts spécialisés mais aussi au Signe-centre national du graphisme, au festival Urban Eye de Bucarest (en partenariat avec l'Institut Français de Bucarest), à Séoul (Biennale d'architecture et d'urbanisme, en partenariat avec l'Institut Français de Séoul), ou à la Biennale d'architecture de Venise.

L'activité de l'association se caractérise par sa transversalité : culture (architecture et édition essentiellement), éducation, action sociale et développement durable sont autant de champs d'action interdépendants qui sont les clés de notre action.

Si nos ateliers s'adressent beaucoup aux jeunes et très jeunes enfants, nous travaillons avec tous les publics, dans le cadre d'ateliers extra-scolaires ou de projets intergénérationnels.

www.associationextra.fr

éclats

mettre en jeu la musique : décomposer/recomposer

Depuis 1987 l'association musicale éclats, fondée par *Stéphane Guignard et Sophie Grelié*, est toujours portée par l'acte de création, le plaisir du jeu musical, une poétique du sonore et ses multiples transmissions. Depuis ses débuts elle œuvre plus particulièrement dans le domaine de la petite enfance, auprès des tout petits et leur famille comme auprès des professionnels.

L'histoire est déjà longue, l'expérience est forte. Tel un continuum sonore, éclats a su garder sa marque de fabrique : l'invention.

Pour transmettre le goût du son, une curiosité musicale, pour ouvrir les pratiques, éclats crée des spectacles, concerts, installations, propose des actions culturelles toujours novatrices, encadre des formations, participe à des colloques et séminaires pour toujours questionner l'art et la culture.

Permettre à un grand nombre d'enfants, issus de milieux socio-culturels variés, d'accéder à un éveil musical original et de qualité.

Permettre aux enfants d'être dans une écoute la plus large possible, de l'environnement sonore à des musiques de styles très variés, dans une action sonore créative et ludique, vers une ouverture au monde musical contemporain, au-delà de l'apprentissage de chansons ou de la « démonstration instrumentale ». Développer une curiosité pour l'inconnu, une conscience plus large du monde, une ouverture à tous les arts dans une pensée globale d'éveil à la culture de l'enfant.

Impliquer les personnels d'accueil à cette action, en une formation permanente qui suscite un questionnement, développe de nouvelles idées et s'intègre aux projets des personnes et du lieu. Associer les familles à cette démarche.

Depuis 2008, elle met en jeu la voix lyrique auprès des très jeunes enfants, d'abord avec un spectacle s'adressant aux tout petits à partir de 6 mois « ma » et, depuis 2017 avec une action artistique originale « Graines de Voix ».

Après ces semailles lyriques, éclats continue ses moissons pour de nouvelles aventures lyriques, avec le projet HUT et ses petites cantates.

www.eclats.net

LES ARTISTES

SOPHIE GRELIÉ conçoit des spectacles au plus près des enfants, dans l'intimité de l'écoute, la complicité des regards et le plaisir du geste musical. Elle sculpte en douceur des musiques et des sons pour donner à entendre un théâtre poétique de mots, de matières sensorielles et d'images.

Artiste-musicienne et formatrice, elle met en oeuvre au sein de l'association Éclats une action originale en direction de la petite enfance : spectacles accompagnés d'actions culturelles (formations des professionnels petite enfance et enseignants, ateliers auprès des enfants, conférences, ateliers parents-enfants...), installations sonores, formations à l'environnement sonore et à l'éveil musical auprès d'adultes, conceptions d'outils pédagogiques, etc.

Sa démarche artistique prend appui sur les musiques contemporaines, électroacoustiques, extra-européennes et sur les paysages sonores. Elle permet aux enfants dès leur plus jeune âge d'accéder à toutes les musiques, de garder ouverte et curieuse leur sensibilité sonore et d'enrichir leur écoute dans un esprit créatif et ludique. Un écho à notre mémoire d'enfance.

Conception, création musicale, mise en scène

UN AIR DE FAMILLE, concert-lecture pour voix et viole de gambe, lecture d'albums pour les petits et les grands, où les histoires se racontent avec et sans parole, en sons, en silences et en musiques... (2019)

VOIX SAUVAGES, récital à l'air libre pour une chanteuse lyrique, polyphonie sauvage tout en liberté, surprise et jubilation, pour les familles (2019)

TOI ET MOI DIX DOIGTS, spectacle musical pour deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts et deux miroirs, à partir de 6 mois (2018)

GRAINES DE VOIX, journées lyriques à la crèche (depuis 2017)

TOURS : Détours - Tours de voix et Tours de mains, 3 spectacles de théâtre musical pour les enfants à partir de 6 mois ou 3 ans (2016)

PETITOPUS, solo pour harpe voix et fil rouge, à partir de 6 mois (2013)

COUACAISSE, théâtre d'objets pour percussions, à partir de 6 mois (2012)

MA, spectacle vocal et électroacoustique, à partir de 6 mois (2009)

PIEDS NUS, spectacle déambulatoire pour voix, paysage sonore, musiques du monde et pieds nus, à partir de 3 ans (2007),

COUSU MAIN, théâtre sonore et gestuel pour voix et musique électroacoustique, à partir de 18 mois (2005)

EAU DOUCE, poésie sonore, à partir de 6 mois (2002)

Les spectacles de Sophie Grelié ont été joués à l'Opéra national de Bordeaux, à la Cité de la musique de Paris, au Festival Méli'môme de Reims, au Théâtre Athénor de Saint-Nazaire et Nantes, au festival Théâtre à tout âge de Quimper, à la Soufflerie de Rezé, au festival petits et grands de Nantes, au Molière scène d'Aquitaine de Bordeaux, au festival sur un petit Nuage de Pessac, à l'Agora de Boulazac, au Théâtre d'Angoulême, aux centres culturels de Ramonville et de Limoges, à Biarritz Culture, Adda scènes croisées, La maison des Comoni à Revest-les-Eaux, festival jeune et très jeune public Gennevilliers, ville d'Argenteuil...

CAROLINE MARÇOT

Pianiste de formation, elle s'enrichit d'une solide expérience de la musique vocale acquise au sein de la Maîtrise de Radio France puis au Jeune Choeur de Paris et aux Cris de Paris. Elle continue d'ailleurs à se produire en tant que soliste avec plusieurs formations dont le trio Viva Lux, qu'elle fonde en 1999, l'Ensemble l'Echelle dont elle prend la direction en 2016, et l'ensemble Mora Vocis, ayant pour vocation d'explorer et diffuser les répertoires historiques chambristes du moyen âge, de la renaissance, et la création contemporaine. Elle est également amenée à chanter régulièrement le répertoire baroque au sein de phalanges comme le Concert Spirituel ou le Concert d'Astrée, et la musique vocale récente avec Les Éléments ou le chœur Aedes.

Parallèlement elle obtient au CNSMDP successivement les prix d'analyse, de contrepoint renaissance, d'harmonie, d'écriture XXeme siècle, d'orchestration, d'esthétique et d'acoustique musicale. Passionnée par le phénomène sonore dans ses trois dimensions : élaboration, interprétation et perception, c'est tout naturellement que Caroline Marçot se tourne en 2000 vers la composition. Lauréate 2003 de la Fondation Natexis, son catalogue disponible aux éditions Jobert-Lemoine compte aujourd'hui une quarantaine d'oeuvres vocales et instrumentales commandées par l'Ariam Ile de France, l'ADDIM Haute-Saône, l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, la Cité de la Musique, la Cité de la Voix, Musique Nouvelle en Liberté, la maîtrise de Notre Dame de Paris, le CCR de l'abbaye Sylvanès, et créées notamment par Geoffroy Jourdain, Rachid Safir, Laurence Equilbey, Roland Hayrabedian, Gildas Pungier, Lionel Sow, Daniel Reuss, l'ensemble Clément Janequin, Sit Fast Consort...

Dans son enseignement auprès des chanteurs amateurs, elle développe une pédagogie faisant la part belle à la transmission orale, guidée par un travail sur le souffle en mouvement dans un contexte déambulé. Cette approche corporelle liée à l'environnement physique et architectural lui permet de collaborer avec bonheur avec le cirque contemporain ou la danse, auprès de Cahin-Caha ou de la Débordante Compagnie.

CHRIS MARTINEAU traverse les écritures contemporaines en temps qu'interprète, improvisatrice ou compositrice. Le spectacle vivant reste son espace de création privilégié.

La recherche, la performance, la rencontre, la transmission, sont au cœur de sa posture artistique. Cofondatrice d'Éclats, elle a aussi nourri tout au long de son parcours de longues complicités avec divers ensembles musicaux ou compagnies de Théâtre musical (comme la Cie Le Grain, le Collectif Tutti, Lagunarte et l'Organic Orkestra, Lux Nox...), ainsi qu'avec de nombreux artistes, musiciens, danseurs, écrivains, plasticiens...

L'invitation de Sophie Grelié à partager l'écriture musicale des Petites Cantates vient particulièrement résonner à trois niveaux :

- son expérience en tant qu'interprète de ces musiques d'«avant le langage », à la voix ou à l'alto, à travers les musiques de Scelsi, Berio ou de tradition orale...
- sa participation au spectacle performatif BB (avec la chorégraphe Makiko Ito).
- son expérience auprès de la Petite Enfance, sur le terrain, ou en tant que formatrice.

Cette nouvelle création s'inscrit dans la continuité d'une complicité forte avec Éclats, et fait suite à la dernière création partagée « Si le Sirocco s'y croit », spectacle jeune public dont elle a écrit le texte et la musique, mis en scène par Stéphane Guignard.

FANNY MILLARD est architecte et artiste. Elle mène des recherches sur la notion d'ESPACE, liée à l'architecture, au graphisme et au livre. Le livre-objet est pour elle un support privilégié, permettant de sensibiliser le public à la notion d'espace par la manipulation. En 2005 elle obtient le Prix graphique de l'Institut Charles Perrault. En 2017, BASIC SPACE, le premier livre maquette est édité par EXTRA et récompensé par l'Union internationale des architectes (Golden Cube Award).

En 2017, elle est invitée par l'association Les Trois Ourses (avec le soutien de la Région Ile-de-France) pour une résidence d'auteur sur la thématique «langage et espace» qui fera émerger son projet éditorial UPSIDE DOWN (éditions EXTRA 2019). Ce projet donne lieu à une exposition à little Villette (Paris) en 2017, à la Bibliothèque Salaborsa (Bologne) en 2018 (BCBF), ainsi qu'à des ateliers à la Biennale d'Architecture de Venise en 2018 puis à un workshop à Bordeaux pour la saison culturelle Liberté 2019.

Depuis 2019, elle développe notamment divers projets autour des espaces de la toute petite enfance.

HÉLÈNE ALBERT est architecte dplg depuis 2005 et exerce en libéral à Bordeaux. Elle participe à l'activité de l'association EXTRA depuis sa création en 2014, et mène dans ce cadre des ateliers de sensibilisation à la notion d'espace depuis 2017. Elle alterne ainsi temps de conception et de construction, et temps de médiation en architecture, urbanisme, graphisme, dans différents établissements tels que crèches, écoles, EHPAD, musées.

Dans le projet Hut!, l'activité d'EXTRA lui permet d'allier la conception et la maîtrise d'œuvre d'un espace spécifique, la cabane, à son usage en ateliers auprès des tout-petits, à la fois dispositif scénique et objet de découverte de l'espace.

CALENDRIER ET ORGANISATION DU PROJET DE CREATION

début novembre 2020 : temps de présentation du projet aux trois crèches
Sophie Grelié

19 et 20 novembre 2020 : résidences des compositrices dans les crèches / 1 compositrice dans chaque structure petite enfance

décembre / janvier : temps de formation/action dans les crèches sur la question de l'écoute
Sophie Grelié (3 x 3 h)
Présence d'EXTRA sur 1 temps de formation

février 2021 : EXTRA en création (2 jours dans ses locaux)
dont ½ journée avec la chanteuse et Sophie Grelié

mars 2021 : EXTRA en création (2 jours dans ses locaux)
dont ½ journée avec la chanteuse et S Sophie Grelié

avril 2021 : expérimentation de la structure créée par EXTRA (prototype) dans les 3 crèches
En présence de la chanteuse et de Sophie Grelié
L'expérimentation sera précédée d'un temps de formation du personnel des crèches par EXTRA à l'utilisation de la structure (1h par crèche)
3 demi-journées (matins)

avril / septembre : Edition de la structure par EXTRA
Livraison des partitions des compositrices
Travail des partitions par la chanteuse

septembre / octobre 2021 : exploration de la structure avec la chanteuse
2 journées à Eclats dont une journée avec EXTRA.

novembre 2021 : finalisation du projet de création dans les 3 crèches avec 3 concerts Hut !
La structure/Hut peut rester installée 1 mois pour expérimentation en autonomie.

restitution : un document de restitution (livre-CD ou vidéo) sera réalisé pour retranscrire le processus de création du projet en interaction avec les crèches. Le document sera remis à tous les participants (artistes, crèches, enfants, partenaires) avant la fin de l'année scolaire 2021-2022 lors d'un moment convivial dans les crèches, en présence des artistes, des familles et des partenaires du projet.

éclats

18 rue Vergniaud
33000 Bordeaux
05 56 52 52 64

EXTRA

éditeur d'espaces
37 rue Laville Fatin
33100 Bordeaux
06 64 26 61 17