Les Oreillons des Murs présentent

Photo Bruno Lavit photography

Chants et musiques traditionnelles d'Europe revisitées et hybridées

Diffusion 2025

Contact artistique • Veronika WARKENTIN • lesoreillonsdesmurs@gmail.com • 06 22 51 15 85

Concert : 50 min

Bal: 1h à 1h30

Veronika Warkentin et Perrine Dulac, musiciennes, chanteuses et danseuses, forment un duo de voix féminines à écouter et à danser et proposent un concert, ou un bal, ou les 2!

Elles ont à cœur de faire circuler une parole féministe et humaniste, puisée dans un répertoire de chants et musiques traditionnelles d'Europe qu'elles ont revisitées et hybridées.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Perrine Dulac : chant, accordéon diatonique, percussions corporelles, danse **Veronika Warkentin :** chant, flûtes kaval, percussions corporelles, danse

Thierry Ronget: régie son

Photo Cécile Courageot

La proposition artistique : associer concert et bal folk

puise son répertoire dans les musiques dites "du monde", touchant à une variété de langues que nous prenons soin de travailler par une écoute approfondie des versions originales, de la prononciation et du style (ornements, modes) et, le plus souvent possible, un échange avec des personnes qui parlent ces langues.

Chanter et jouer des mélodies traditionnelles, c'est faire vivre des générations disparues, des cultures qui se dispersent et se dissolvent dans l'agitation des temps modernes, centrés sur la réussite individuelle et le confort matériel. C'est redonner voix et corps à des peuples dont l'existence-même est parfois menacée.

Et arranger ces répertoires avec nos influences musicales respectives, c'est faire vivre la musique traditionnelle dans le présent et le futur, portée à chaque époque par l'élan et la mixité des générations nouvelles.

Puiser dans le répertoire traditionnel et l'interpréter, c'est aussi le moyen de faire entendre la parole de la moitié de l'humanité qui en est trop souvent privée, les femmes ; alors qu'elles tiennent un rôle si important dans la transmission des répertoires.

Dans les Balkans, en Occitanie, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, les chants et musiques traditionnelles se dansent, le plus souvent lors d'événements importants de la vie d'une famille, d'un village, d'une communauté, etc.

Pour nous, la beauté musicale des chants que nous choisissons et des arrangements dont nous nous inspirons est importante, tout autant que le sens des textes. Et nos choix ne correspondent pas toujours à des danses...

Pour ces raisons nous avons imaginé un spectacle hybride, en 2 volets : une partie concert (pour rire et pleurer) et une partie bal (pour s'en remettre).

Cependant, en fonction des lieux et des demandes, nous proposons aussi un concert seul, ou un bal sans concert

Le concert (tout public) – 50 min (ou plus si il n'y a pas de bal)

Les morceaux que nous proposons dans la partie concert viennent des Balkans et des régions limitrophes (Bulgarie, Arménie, Kurdistan, Géorgie, Grèce...), d'Europe du Nord (Suède...), du Proche Orient (Palestine), de France, particulièrement d'Occitanie. Il y a également des pièces modernes et des compositions originales.

Qu'il s'agisse de traditionnels ou de compositions récentes, l'objectif est de faire entendre ces musiques à 2 voix à cappella, avec de la percussion corporelle ou des instruments : flûtes kaval et gadulka (Bulgarie), accordéon diatonique, percussions.

Le bal (tout public) – 1h30 – précédé ou non du concert

Les danses proposées par Alula sont principalement issues du répertoire qui se danse en France dans les bals folks (mazurka, valse, rondeau, scottish, polska, cercle circassien, branles et autres chapelloises...), à quelques exceptions près (quelques danses des Balkans).

Nous arrangeons un répertoire venant d'ailleurs pour l'adapter aux danses qui se pratiquent ici : la berceuse kurde peut ainsi devenir une gavotte de l'aven, un chant géorgien se danse en valse... Nous puisons aussi dans les répertoires traditionnels occitans, alpins, et du centre de la France.

Nous pouvons aussi proposer, à la demande, une petite initiation aux danses avant le début du bal, en nous appuyant sur des complices dans le public.

La proposition peut être autonome techniquement et peut s'adapter à tout lieu.

Pour la forme concert-bal et bal seul, équipe de 3 personnes : 2 artistes, 1 technicien son

La forme concert peut être donnée en acoustique (2 artistes)

Espace: dimension minimum de scène: 3 m d'ouverture par 2 m de profondeur.

Espace de bal : minimum 60 m²

Photo Bruno Lavit photography

A l'origine du projet...

Un jour, Veronika et Perrine se sont croisées lors d'un stage d'improvisation musicale, l'une avec sa voix, l'autre avec son accordéon diatonique... Plus tard, Veronika a dit à Perrine : "Viens faire un stage de chant des Balkans à La Paix Déménage, dans la Drôme, le lieu est magique". Perrine a trouvé le lieu magique et elle a fait de nombreux stages avec Veronika, puis elle est devenue cheffe de chœur à son tour.

Perrine a ensuite rejoint le spectacle " <u>Les Rives certains les rêvent</u>", opéra onirique composé par Veronika pour un chœur amateur et des artistes professionnels (chant polyphonique, musique, danse, textes, lumières, vidéo) qui parle, d'une manière engagée et politiquement décalée et incisive, de la place de l'humain dans le vivant...

Perrine la vendéenne a appris à Veronika à danser le branle de Noirmoutier, la mazurka et le rondeau, et Veronika l'iséroise a appris à Perrine à chanter les ornements des montagnes des Balkans. Mettant en commun leurs passions pour la danse, le chant, la nature, l'engagement par les mots et les textes, elles ont eu envie de créer un duo.

Elles ont affûté leurs oreilles pour aller puiser dans les pépites de collectage de différents pays, proches et lointains, des Balkans à l'Occitanie et lissé leurs paumes de main pour s'accompagner a cappella avec des percussions corporelles. Perrine faisait déjà danser les gens avec son accordéon, alors Veronika a rassemblé ses kavals (flûtes des Balkans) de toutes tailles et dépoussiéré son violon bulgare.

C'est comme ça qu' A L L A est née.

Leurs sources d'inspiration viennent des répertoires traditionnels locaux et lointains, de la Géorgie à Cuba en passant par la Grèce, la Turquie, la Palestine, les Alpes, l'Occitanie.... Elles aiment chanter, danser, battre des pieds, des mains et des ailes, et surtout, le partager... Elles assument pleinement leur part animale dans la jubilation musicale et, comme Les oiseaux de passage, de Jean Richepin, chantés par Georges Brassens ou Rémo Gary, elles aiment plus que tout survoler au long cours les territoires humains...

Alula : ensemble de petites plumes asymétriques qui permettent de stabiliser le vol

Agenda de création et diffusion

Accueils en résidence de création

- Local associatif des Cochets (Saint-Urbain, Vendée), 23 au 27 septembre 2024
- Le Bateau de Papier (Crolles, Isère), 27 au 30 novembre 2024. Performance: 30 novembre 2024
- Espace culturel Saint Benoît La Grange (Plateau-des-Petites-Roches, Isère), 9 au 15 janvier et 18 au 22 février 2025. **Première mise en son** avec Thierry Ronget
- Festival La Paix Déménage (Beaumont-en-Diois, Drôme), 9 au 11 juillet 2025
- Local associatif des Cochets (Saint-Urbain, Vendée), 10 au 12 septembre 2025
- Espace culturel Saint Benoît La Grange (Plateau-des-Petites-Roches, Isère), 27 au 31 octobre 2025

Diffusion et perspectives

Les dates en 2025 :

- **22 février**: concert-bal avec initiation à la danse, Espace Culturel Saint Benoît La Grange (Plateaudes-Petites-Roches, Isère)
- 10 juillet : concert-bal, festival La Paix Déménage (Beaumont-en-Diois, Drôme)
- 12 septembre : concert chez l'habitant (Saint-Jean-de-Monts, Vendée), partenariat Le Vent des Glottes
- 13 septembre : concert-bal à la ferme du Querry Sellier (Notre Dame de Monts, Vendée), partenariat *Paysans de nature* (Collectif Court Circuit, LPO Vendée, Gens du Bocage et du Marais)
- 14 septembre : concert chez l'habitant (Noirmoutier en l'Île, Vendée)
- 16 septembre : concert chez l'habitant (Bouguenais, Loire-Atlantique)
- 30 octobre : concert chez l'habitant (Francin, Isère)
- 1er novembre : concert-bal pour un festival privé (Vesc, Drôme)

Les dates en 2026 :

- 30 avril : concert à l'église (Saint-Laurent-de-la-Prée, Charente-Maritime)
- 7 mai : concert chez l'habitant (Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique)
- 8 mai : concert-bal, écolieu Le Ruisseau (Epiniac, Ille et Vilaine), à confirmer
- 10 mai: bal, festival Les Beaux Dimanches (Château-Gontier, Mayenne), à confirmer
- 15 mai : concert, festival Mai que Mai (Colombières-sur-Orb, Hérault), à confirmer
- **18 septembre :** concert à l'église (Méry-ès-Bois, Cher)
- 19 septembre : bal (Nançay, Cher)

Perspectives 2026 et 2027 :

- **début mai 2026** : autres dates de concert chez l'habitant ou concert-bal en Pays de la Loire (Vendée, Loire-Atlantique, Mayenne) ou Ille et Vilaine
- mi mai 2026 : concerts chez l'habitant / à la ferme (Tarn et Aude)

- **30 juin au 5 juillet 2026**: concert dans la yourte (Villard de Lans, Isère), concert-bal au Théâtre de verdure (Beaurepaire, Isère), concert ou concert-bal (Saint Etienne en Quint, Drôme), concert chez l'habitant ou concert-bal (Vébron, Lozère)
- mi août 2026 : concert, stage Mydriase (Saint-Ismier, Isère)
- **septembre 2026 :** concert ou concert-bal, festival Le Son des Pierres (Apt, Vaucluse)
- Toussaint 2026 : concert dans une chapelle et/ou concert bal (Bourges, Cher)
- décembre 2026 : bal du réveillon (Colombières sur Orb, Hérault)
- 2026 ou 2027 :
  - o concert, bar associatif (Soultzbach les Bains, Haut-Rhin)
  - concert chez l'habitant (La Flachère, Isère)
  - o concert ou concert-bal, centre culturel des Gléteins (Jassans-Riottier, Ain)
  - o concert ou concert-bal, écomusée du Daviaud (La Barre-de-Monts, Vendée)
  - o bal, association le Sel Fest (île de Noirmoutier, Vendée)
  - o série de concerts et concert-bal, Yvelines

Photo Bruno Lavit photography

Soutiens et partenariats Médiation

Médiation

Atelier d'initiation aux danses traditionnelles

La double proposition concert et bal peut être accompagnée d'un atelier d'initiation aux danses traditionnelles, afin de permettre à toutes et tous, débutants ou non, de participer pleinement au bal. Les modalités seront ajustées à chaque lieu et chaque type de public.

Soutiens

En 2025, nous avons demandé l'aide du Département de l'Isère, qui soutient régulièrement les spectacles et événements de l'association *Les Oreillons des Murs*.

Pour 2027, nous solliciterons la Communauté de Communes Océan Marais de Monts, gestionnaire de l'écomusée Le Daviaud (Vendée), équipé pour recevoir des résidences et programmateur de spectacles ayant un lien avec les musiques et danses traditionnelles

Partenariats

- association La Paix Déménage / Drôme
- association Mydriase (organisatrice de stages de danses et musiques traditionnelles, avec une programmation de concerts et de bal pendant les stages
- association *Paysans de nature* (groupes locaux organisateurs d'événements culturels à la ferme, rassemblant des associations locales d'agricultrices et agriculteurs, des associations de consommation responsable, des gestionnaires d'espaces naturels)
- mobilisation des réseaux folks habituels, via les associations organisatrices d'évènements.

Répertoire

Gorani – traditionnel arménien

Ò ma filha – Aelis Loddo / occitan

Basta Ya – Ignacio Piñeiro / cubain

Ya-tal3een-el-jabel – palestinien

Ils arrivent – Marie Lanfroy / Saodaj

Lorî – traditionnel kurde

Mecamelo – Veronika Warkentin / musique inspirée d'un hymne grec

Strahila – traditionnel de Thrace bulgare

Suu pont de San Jan – traditionnel béarnais

Nu te fermare – Mauro Durante / sud de l'Italie

La Valsa d'Emiliana - François Mathat, collectage La Talvera / occitan

lagundi – traditionnel géorgien, arrangé par Mariam Kiria

Dorati – Veronika Warkentin, texte grec anonyme de l'époque Antique traduit en Italien par Salvatore Quasimodo

La mélodie des choses – poème de Rainer Maria Rilke, mis en musique par Las Hermanas Caronni Polska på övervåningen – Väsen / Suède

Polskas traditionnelles suédoises

Tetraphyllo – Veronika Warkentin, sur un texte de Odysseas Elytis / grec

Evlerine - traditionnel turc

Lo Pretz de la nueit - Barrut / occitan

Le traitre noyé – musique Isabelle Barthélémy, sur un texte issu de la tradition Alpine Ils étaient là – Veronika Warkentin, texte inspiré de *Qui se souvient des hommes* de Jean Raspail Le bel après-midi – Evelyne Girardon / Jean Blanchard / Norbert Pignol / Catherine Faure

Pueblos - Stéphane Damiano

Rosa das rosas – chant issu du manuscrit des *Cantigas de Santa Maria* (XIIIe siècle) / galéïco-portugais Ding Dong Jig – Julien Evain

Bourrée à Gablon – traditionnel du Morvan

Photo Philippe Bissières

Veronika Warkentin

chanteuse et cheffe de chœur, auteure, compositrice, danseuse et chorégraphe

Photo Alain Doucé

Elle explore les chemins du chant et de la polyphonie en relation avec le mouvement et la danse. Son intérêt s'ouvre très largement à d'autres disciplines (écriture chorégraphique, théâtre, sciences). Et elle multiplie les rencontres entre professionnels et amateurs lors du processus de création de ses spectacles : exploration, construction collective et partage.

Après des études scientifiques à l'ENS, elle a développé au fil des rencontres un parcours personnel, allant de la danse à la musique en passant par le théâtre : piano classique avec Jacqueline Pouillard, danse contemporaine avec Alain Germain puis avec le *Tanz Theater* de Pina Bausch à Wuperthal. Elle se forme au jeu théâtral avec Niels Arestrup, John Strasberg et le *Roy Art Theatre*. Elle travaillera ensuite pendant 5 ans avec la compagnie de Danse Théâtre *Patrice Bigel/La Rumeur*.

Parallèlement, elle crée sa propre compagnie et se forme avec José Ponzone aux musiques d'Europe de l'Est, puis aux techniques vocales d'Europe orientale, de la Grèce à l'Azerbaïdjan. Elle aborde la flûte kaval bulgare avec Isabelle Courroy, le tombak iranien avec Madjid Khaladj, le daf kurde avec Shâdi Fathi.

Depuis 2004, elle dirige des chœurs de chants du monde en Rhône-Alpes et anime de nombreux stages et masterclass à travers la France et en Suisse, pour des publics amateurs et professionnels (Université Lyon II / Mission Voix Franche Comté). En 2010, elle crée le festival *La Dent des Balkans* en Chartreuse, qui rassemble musiciens, chanteurs et danseurs.

Elle initie plusieurs groupes (Dyad, Balkan Blues Trio), collabore avec la danseuse turque Melisdjane, rencontre Jean-Pierre Sarzier (L'Ekipée K, Kara Nubé) puis Simon Drouin et Alain Lafuente, avec lesquels elle collabore depuis (Moon Landing). Sa personnalité musicale et ses compositions se révèlent dans 6 albums.

En 2018, elle compose et met en scène l'<u>opéra Passe Montagne</u>, pour 4 musiciens, une créatrice sonore et un chœur de 40 chanteurs. En 2019, elle initie un Opéra Onirique, <u>Dei Litorali Sta Oneira Tous</u>, projet d'écriture et de composition à 3 langues (italien, grec et français), sur 3 ans, avec un chœur de 35 personnes.

Sa pédagogie se caractérise par une transmission strictement orale, donnant priorité à l'apprentissage du chant par le corps, en favorisant une approche de la voix par la résonance des harmoniques du timbre de la voix parlée et chantée. Elle développe également une proposition d'ateliers et stages autour de la Voix et du Corps, des Polyphonies en Mouvement, ainsi que de la danse contemporaine.

Elle continue de se former en danse contemporaine avec Anne-Marie Pascoli, François Veyrunes, Isabelle Üski, Bastien Aubert et suit la formation *Le corps BMC* avec Lulla Chourlin et Anne Garrigues. Plus récemment elle travaille en théâtre du mouvement avec Claire Heggen et en clown avec Cyril Griot.

Actuellement, elle développe sa danse en lien avec le chant dans des performances en solo, continuant de creuser le lien entre voix, corps et mouvement.

Dossier de diffusion Alula 2025

Perrine Dulac

musicienne, chanteuse, cheffe de chœur (... et naturaliste et tisserande)

Dans sa première vie professionnelle, Perrine Dulac a tenté de sauver la planète, tout en faisant de la musique à ses heures perdues. Maintenant elle fait l'inverse (entre autres).

Photo Lionel Martin

Dans les années 1970 elle écoute Jean-Sébastien Bach dans le ventre de sa maman, et dans les années 1980 elle commence la musique à l'ENM de Valence (chorale d'enfants, flûte baroque puis hautbois). Elle pratique le hautbois classique pendant à peu près plus ou moins 15 ans, au CNR de Bordeaux avec Francis Willaumez puis au CNR de Paris avec Jean-Claude Jaboulay, avant d'arrêter pour se consacrer à des études de biologie et d'écologie.

Quelques années avant la marée noire de l'Erika elle découvre, grâce à ses amis ornithologues bretons, qu'il existe un monde musical parallèle (les danses et musiques traditionnelles), lors d'un fest-noz électrique à Perros-Guirec. Depuis, elle n'a cessé de s'intéresser aux extraordinaires richesse et modernité des danses et musiques traditionnelles.

Elle fête ses 30 ans en commençant l'accordéon diatonique dans sa cuisine, puis elle multiplie les stages pour se former, auprès de Bruno Le Tron, Filippo Gambetta, Yannick Guyader, Cyrille Brotto, et surtout Stéphane Milleret et Norbert Pignol, qui lui ouvrent aussi les portes de l'improvisation avec leurs amis de Mustradem et de Mydriase (association dont elle assure désormais la présidence). En plus des cours d'accordéon qu'elle donne dans l'année, elle anime chaque été des stages au festival La Paix Déménage (Drôme) avec Sylvie Fréchou. Elle joue avec un groupe de bal qui commence sa carrière (Nakascou, avec le clarinettiste Fabrice Charrier).

Et parce qu'il n'y a pas que l'accordéon dans la vie, vers 2009 elle se (re)met à chanter en choeur classique puis à partir de 2015 se forme à la polyphonie issue des musiques traditionnelles auprès de Veronika Warkentin, Lolita Delmonteil, Maider Martineau, Catherine Faure, Anne-Lise Foy et la Compagnie d'Ici Là. Elle rejoint le chœur Dei Litorali et les musiciennes et musiciens du spectacle <u>Les rives, certains les rêvent</u>.

Elle participe aussi à des chœurs permanents ou temporaires, ayant un répertoire "classique" (elle a par exemple chanté en 2010 *La Passion selon St-Jean*, de JS Bach, avec Nicole Corti, le chœur Britten et l'ensemble Unissoni).

Elle dirige désormais un chœur d'amatrices en Nord-Ouest Vendée, et anime parfois des stages et des ateliers, où elle privilégie la transmission orale de chants issus de divers horizons.

Pendant 20 ans elle a aussi fait un autre métier : à la LPO Vendée elle s'occupait d'oiseaux, de botanique, d'insectes et surtout d'agro-écologie, dans le Marais breton (nord Vendée). Elle a contribué, avec son complice Frédéric Signoret, à la création de l'association nationale <u>Paysans de nature</u>.

Elle continue de militer pour un changement des modes de consommation et du modèle agricole, indispensables à la défense de la vie sauvage et des savoirs locaux, et pour une musique populaire vivante qui évolue avec son temps.

Dossier de diffusion Alula 2025

Les Oreillons des Murs

Qui sommes nous?

Depuis 25 ans, l'association **Les Oreillons des Murs** poursuit l'objectif de faire découvrir et sensibiliser le public aux chants, musiques et danses traditionnels du monde, via des ateliers d'exploration vocale, l'animation de chœurs de polyphonies des Balkans et de chants du monde, l'organisation de stages et masterclass, et, plus récemment, des propositions mêlant voix, mouvement et pratique de la danse par de multiples approches (Body Mind Centering@, Mouvement Authentique, Contact Improvisation, danses traditionnelles d'hier et de demain).

Avec la relocalisation des activités de l'association à Saint-Hilaire-du-Touvet (Plateau des Petites Roches, Isère), en 2008, nos projets musicaux ont développé un ancrage au territoire de plus en plus engagé : festival de la Dent des Balkans (Saint-Pancrasse, de 2010 à 2017), projet inter-générationnel de chants de paix (La Terrasse, 2016-2017), Chœur de Parents (MJC de Crolles, 2017-2018), qui a permis de mettre en voix et partager les pratiques de chant et comptines parentales dans leur culture d'origine. Enfin, en 2017, l'écriture et la mise en scène de l'opéra Passe Montagne a accompagné la fin des anciens sanatoriums de Saint Hilaire du Touvet.

L'ADN de l'association se situe dans un équilibre né de la rencontre entre savoir-faire différents, la création collective entre artistes professionnels et amateurs, un ancrage aux territoires via ces pratiques croisées, et la production de spectacles professionnels pluridisciplinaires.

Les actions menées par l'association sont imaginées et mises en œuvre par Veronika Warkentin, qui s'entoure d'autres musiciennes et musiciens professionnels pour mener à bien ses créations. Le dernier en date est l'opéra "Les rives certains les rêvent", qui s'inscrit dans cette dynamique de création, portée par des musiciennes et musiciens complices : Eve Grimbert, Perrine Dulac, François Falourd, Fabrice Charrier et Veronika Warkentin, autour d'un chœur amateur, le Chœur Dei Litorali.

Le duo Alula s'est imaginé dans la lancée de cette première collaboration artistique entre Veronika Warkentin et Perrine Dulac, qui s'est également accompagnée, en 2024 et 2025, d'une master classe de chant polyphonique des Balkans qu'elles ont co-animée dans l'Aude, ainsi que de leur participation à une performance musicale et dansée dans le cadre du festival Mai que Mai dans l'Hérault.

Profondément ancrée dans son territoire isérois, l'association *Les Oreillons des Murs* n'en rayonne donc pas moins bien au-delà des frontières du département et même de la région.

Dossier de diffusion Alula 2025