

Les Oreillons des Murs
présentent

Seule en scène

contact artistique • Veronika WARKENTIN • lesoreillonsdesmurs@gmail.com • 06 22 51 15 85
contact administratif • Jean-Pierre Chabut • contact.odm38@gmail.com

Le Cri du Hibou

« Seule en scène » / Jongle vocale

55 min tout public à partir de 7 ans

Seule en scène, Veronika vient cueillir l'oreille du spectateur avant même qu'il ait l'idée de se tenir à distance raisonnable du propos décapant qu'elle explore, déballe, dévoile, avec la rage authentique de créer pour exister... Du bout de son archet, elle jongle entre performance vocale et illusion sonore. Elle navigue à vue ou plutôt à l'ouïe, entre unisson et dissonance, prise dans les filets du carillon harmonique, les mots incarnés de Valère Novarina, des chants traditionnels revisités à leur racine même... Elle danse les sons de sa voix et fait mouche, touche son public par la conscience intime du merveilleux que captent ses oreilles, sa ferveur à le partager, le rendre accessible à tous par tous les moyens, en faisant exploser les codes esthétiques de la voix et du chant.

De 0 à 7 ans, l'enfant acquiert progressivement les concepts intellectuels du langage via la maîtrise de sa langue maternelle. L'analyse par le cerveau des sons perçus par l'oreille prend alors le dessus sur la perception auditive large et immersive présente chez le tout petit enfant. C'est à cet âge que, dans nos sociétés contemporaines occidentales, la compréhension cérébrale prend définitivement le dessus sur l'intelligence sensorielle... Or il est possible de retrouver cette richesse sensorielle auditive, notamment par la pratique du chant, des langues étrangères, l'écoute musicale ou la reconnaissance des chants d'oiseaux...

C'est dans cet univers sonore merveilleux et immersif qu'invite le spectacle le Cri du Hibou.

Le cri du Hibou « Seule en scène » est le premier volet du projet :

LE CRI DU HIBOU, performance vocale & LES LOIS DE LA MEUTE, conférence associée
Ou comment faire entendre les harmoniques de la voix humaine

Les Lois de la Meute est une conférence interactive scientifique sur les harmoniques de la voix humaine, qui explique les notions acoustiques en jeu dans la vibration du chant et de la parole. (tout public à partir de 7 ans ; format 45 min – cf p6).

___ Spectacle et conférence pourront être proposés ensemble ou indépendamment l'un de l'autre.

EQUIPE ARTISTIQUE – LE CRI DU HIBOU

Avec Veronika Warkentin / *interprétation, chant, danse*

Cyril Griot / *mise en scène*

Hélène Giraud-Héraud / *création lumière*

S'IL TE PLAÎT... DESSINE-MOI UN SON !

« Que retient-on d'un son que l'on vient d'entendre ? Ce que l'on a compris d'une parole, ce que l'on a reconnu d'une musique, mais pas le son lui-même. Très tôt, l'enfant apprend à différencier les voix de ceux qui l'entourent, à capter la musique de la voix (rythme et intonation) qui transmet les sentiments et les émotions. »

Michèle Castellengo

« Pas penser, pas réfléchir, nager... sous la surface du son... dans l'onde. »

« Les harmoniques, tu peux les approcher, si ton écoute est affûtée, mais jamais tu ne pourras les apprivoiser. Elles sont comme les loups, elles se déplacent en meutes organisées, elles ne laissent aucune trace (...) elles se devinent quand tous tes sens se laissent surprendre ; tu crois entendre un sifflement suraigu, la voix toute proche de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, une voyelle intemporelle au-dessus de ta tête, ou le râle strident d'une tuyauterie de salle de bain... »

Veronika Warkentin

***C'est tout ça les harmoniques ! Le doute... certain ! L'illusion... cacophonique !!
Elles appartiennent aux mondes sauvages.***

A l'origine du projet

A l'origine, il y a la magie de cette expérience de cheffe de chœur qui dompte l'énergie vocale de plusieurs voix réunies pour former un tout bien plus puissant que la simple addition de chacune des voix. L'exemple le plus connu est celui des polyphonies sardes et de la *quintina*, cette 5ème voix que l'on croit sortie de nulle part et que pourtant l'on entend distinctement, une voix de femme alors que sur scène il n'y a que des hommes... Chaque chanteur produit un son riche en harmoniques et les quatre voix superposées produisent une cinquième voix très aiguë, considérée comme étant la voix de la Vierge.

Il y a l'envie de témoigner de l'échange passionné et inspirant qu'implique ce travail de longue haleine, pour construire le son du chœur, faire sonner les voix entre elles. C'est le cœur de la matière polyphonique. Et j'ai souhaité le partager, pour la première fois, seule en scène... faisant appel à un metteur en scène clown pour apporter un brin d'humour à mon propos et le rendre plus léger, plus décoiffant, plus engagé aussi !

Il y a enfin, en remontant le cours de ma biographie, les sciences cognitives, la linguistique puis les rencontres avec des physiciens acousticiens ou spécialistes de la voix ; et cette première expérience d'un **concert - conférence** avec Nathalie Henrich Bernardoni, directrice de recherche au CNRS, analysant et décortiquant la voix chantée dans tous ses registres avec l'approche pluridisciplinaire et les outils de la physique acoustique.

C'est ainsi que j'en suis arrivée à imaginer une proposition en 2 volets, explorant chacun un point de vue, l'un artistique et l'autre plus scientifique, pour tenter de faire entendre à un public non initié les harmoniques de la voix humaine.

Dans le volet spectacle, **Le Cri du Hibou**, c'est immersif, cela passe d'abord par l'oreille et tous les autres sens subtils et intuitifs, par une plongée dans l'univers harmonique de la voix.

Dans le second volet, **Les Lois de la Meute**, la mise en scène fait appel aux capacités de réflexion et d'analyse ; la proposition prend la forme d'une conférence interactive scientifique et linguistique sur les harmoniques de la voix. Elle est illustrée corporellement et vocalement de nombreux exemples.

La proposition artistique du seule en scène

L'ARGUMENT

Amener un public non initié à distinguer puis reconnaître les harmoniques de la voix humaine, c'est une gageure ! Je propose de le faire *par les oreilles*¹, **par une immersion décalée et poétique** dans l'univers harmonique de la voix parlée, chantée, criée, chuchotée, érucitée d'un personnage déjanté qui compose une chanson harmonique surréaliste. Par la magie de la voix, des instruments, du mouvement, l'espace scénique se structure en un espace d'illusion sonore et de résonance vibratoire.

UNE REAPPROPRIATION DES CODES SCENIQUES

C'est sans doute cet instrument incongru au nom imprononçable, la gadulka ou violon bulgare, qui a d'abord intrigué **Cyril Griot**. Son âme de clown a vibré en sympathie avec les cordes de l'instrument, son instinct de metteur en scène à l'oreille musicienne s'est approprié l'espace sonore de jeu, un espace virtuel aux possibilités infinies, et a accepté de mettre en scène la démesure du personnage. Par une direction d'acteur incisive, il découpe au scalpel toute la gestuelle du personnage, veille à maintenir un dialogue permanent avec le public, en testant les outils et les codes du clown, afin que le propos reste ancré dans ses envolées et accessible à tous.

C'est ainsi que sous sa direction, l'actrice-chanteuse-danseuse réinvente son savoir-faire, se met en abîme de son propre personnage, ré-accorde à chaque instant sa voix et son imaginaire sur une gamme naviguant des matières les plus denses aux nuances les plus subtiles¹.

1 . prenant ainsi au pied de la lettre les recommandations de Valère Novarina / Le Théâtre des paroles

Les Lois de la Meute

Conférence gesticulée

45 min tout public à partir de 7 ans

Dans cette conférence gesticulée interactive scientifique et linguistique sur les harmoniques de la voix, j'aborde de manière simple des notions d'acoustique physique complexes, en les illustrant vocalement et corporellement.

En effet, je fais le choix de n'utiliser aucun support d'image ni outil informatique, mais plutôt de mettre en corps, en mouvement et en chorégraphie les notions de physique acoustique que je décline ; la présentation de l'échelle harmonique des sons, l'évocation d'une illustration de type sonagramme, etc. deviennent ainsi autant de danses gestuelles...

Une harmonique est, en musique, une composante du son.

Étymologie : du latin « harmonicus », lui-même dérivé du grec ancien « armonikos », relatif à l'harmonie.

Ce langage corporel me permet de m'adresser à un public de savoirs et de compétences variés, intergénérationnel, « de 7 ans à 77 ans » ; 7 ans est l'âge auquel on situe la maîtrise progressive du raisonnement intellectualisé, de la logique, de la structuration d'une pensée qui s'autonomise en s'individualisant.

Il est à noter que c'est aussi au-delà de cet âge que, dans nos sociétés contemporaines occidentales, la compréhension cérébrale prend définitivement le dessus sur l'intelligence sensorielle... pourtant si essentielle à l'expression artistique et créative d'*Homo sapiens* !

EQUIPE ARTISTIQUE / LES LOIS DE LA MEUTE

Avec Veronika Warkentin - musicienne / interprétation, chant, danse

Roman Auvray – acousticien / conseil scientifique

Disponible à la diffusion à partir de la saison 25-26

DIFFUSION & MEDIATION

Diffusion

2023

- 4 novembre à La Grange / Espace Culturel St Benoit à Plateau-des-Petites-Roches (Isère)

2024

- 8 mars à la Chapelle des Pénitents – St-Martin -de-Castillon (Vaucluse) / + stage vocal
- 15 mars sous la Yourte des Lombards – Villard-de-Lans (Isère)
- 17 avril au Mas de La Laupie (Drôme) / + stage vocal
- 14 juillet à 20h30 au Festival Musiqueyras – Ristolas (Hautes-Alpes) / + stage vocal
- 11 octobre à La Salière à grenoble (Isère) / + stage vocal
- 18 octobre, Théâtre Ste-Marie-d'en-Bas à Grenoble

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

Le Cri du Hibou

Equipe de 2 personnes : 1 interprète, 1 technicien

Espace : dimension minimum de scène : 3m d'ouverture par 4 m de profondeur.

Les Lois de la Meute

Equipe : 1 interprète

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

Le spectacle et la conférence se jouent de préférence en acoustique, avec la réverbération naturelle des lieux dans lesquels il se donne. **Z**

En fonction de l'acoustique du lieu et au-delà d'une jauge de 100 personnes, une sonorisation légère est envisagée.

Médiation

L'existence des 2 formes associées que constituent le spectacle et la conférence sont en soi une action culturelle éducative, à proposer de manière complémentaire.

Ateliers ou stages de technique vocale peuvent également être associés lors de représentations dans des contextes où une pratique du chant polyphonique est déjà proposée, pour des publics amateurs ou professionnels.

Soutiens & partenariats

Aide à la création de la Communauté de Communes Le Grésivaudan (2023),

Aide à la création du département de l'Isère (2024)

Accueils en résidence : le CIMN / Théâtre Sainte-Marie d'en Bas à Grenoble (2024), Espace culturel St Benoit / PPR (2023) et LE Bateau de Papier à Crolles (2022-23).

TEXTES-SOURCES & CHANTS

Dans ce projet, Veronika est également autrice et a choisi de mêler des textes d'auteurs contemporains, de poètes, de scientifiques, à ses propres écrits, dans un acte volontaire donnant au propos comme autant de portes d'entrée pour plonger dans l'écoute musicale, découvrir les harmoniques, aborder les langues par la richesse de leurs sonorités ...

TEXTES-SOURCES

Michèle Castellengo / *Écoute musicale et acoustique*
Valère Novarina / *Le théâtre des paroles*
Rainer Maria Rilke / *Notes sur la mélodie des choses* (XVI)
Veronika Warkentin / *Poésie harmonique surréaliste* inspirée des *Récitations* de Georges Aperghis
Les Harmoniques – loups
Un horizon sonore familier
Le ronron du chat
Petite expérience scientifique
Dans l'onde

CHANTS

Pizzica di San Vito / chant traditionnel du sud de l'Italie (Salento)
Carmen (extrait) / Georges Bizet
Abballati / tarentelle sicilienne
Maria Minha / chant traditionnel brésilien
Jagundi / chant géorgien
Ayazin / chant traditionnel sépharade en langue arabe
Hanane / chant traditionnel brésilien
Le chant d'une lampe / d'après un poème de Rilke – musique composée par Las Hermanas Caronni
Preza otan pies / Rebetiko de Grèce

EXTRAITS

LA PAROLE

Quand nous parlons, il y a dans notre parole un exil, une séparation d'avec nous-mêmes, une faille d'obscurité, une lumière, une autre présence et quelque chose qui nous sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ. La parole part du moi en ce sens qu'elle le quitte. Il y a en nous, très au fond, la conscience d'une présence autre, d'un autre que nous-même, accueilli et manquant, dont nous avons la garde secrète, dont nous gardons le manque et la marque. *V Novarina*

ACOUSTIQUE DU SON

Nous n'avons jamais été plongés dans une telle profusion sonore. Pourtant, le monde des sons demeure, pour la plupart des auditeurs, un monde mystérieux. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces ondes sonores qui s'entrecroisent et nous enveloppent. Les sons nous échappent car leur nature vibratoire est infinitésimale.

(...) La mélodie formée par la suite harmonique est invariable et décrit toujours la même succession d'intervalles musicaux, à savoir : octave, quinte, tierce majeure, tierce mineure, petite tierce mineure, ton majeur... et ainsi de suite, jusqu'à approcher à l'infini, sans jamais l'atteindre, une asymptote semi-oblique vibrante de béatitude, le graal du silence...

M Castellengo

LES HARMONIQUES - LOUPS

Les harmoniques, tu peux les approcher, si ton écoute est affûtée, mais jamais tu ne pourras les apprivoiser. Elles sont comme les loups, elles se déplacent en meutes organisées, elles ne laissent aucune trace. Tu crois voir l'esquisse de 2 oreilles pointues, là, dans un fourré, la lueur furtive de 2 yeux, ton cœur bondit dans ta poitrine ... mais déjà tu doutes. *Est-ce que c'était bien lui ?* Pourtant ton intuition sait. Ton instinct l'a reconnu !

Les harmoniques sont comme les loups, elles se devinent quand tous tes sens se laissent surprendre ; tu crois entendre un sifflement suraigu, la voix toute proche de quelqu'un qui n'est pas là, dans la pièce, une voyelle intemporelle au-dessus de ta tête, ou bien le râle strident d'une tuyauterie de salle de bain... C'est tout ça les harmoniques, le doute certain, l'illusion cacophonique. Elles appartiennent aux mondes sauvages... ! *V Warkentin*

Veronika Warkentin

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

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 cinq albums.

En 2018, elle compose et met en scène *l'opéra Passe Montagne*, pour 4 musiciens, une créatrice sonore et un chœur de 40 chanteurs. En 2019, elle initie un Opéra Onirique, *Dei Litorali Sta Oneira Tous*, 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. La plupart de ses créations sont présentées sur le site web : qjev.fr

Cyril Griot

Directeur artistique, metteur en scène,
clown, formateur

Clown, comédien, mais aussi metteur en scène, Cyril Griot accompagne le Bateau de Papier depuis sa création, il en est le directeur artistique. Chaque spectacle est pour lui l'occasion de nouvelles découvertes, et il aime varier les projets. Pourtant la Russie reste son terrain d'aventure de prédilection, et le clown est toujours le grand amour de sa vie. D'ailleurs, il aime les faire se rencontrer les clowns, et en avril 2015, il invente le premier festival du numéro de clown !

Metteur en scène de plusieurs spectacles dont « *Un Lac* », une pièce chorégraphique pour 5 clowns ; « *Le Fils Aîné* », d'après la pièce d'Alexandre Vampilov ; « *Kanikuly, vacances en Russe* » (création franco-russe avec le Mir Lits Théâtre à Moscou et Le Bateau de Papier) ; « *Blanche Aurore Célèste* » (Cie Les Coulisse à Ressorts) ; « *Grand-mère aussi faisait du cirque* », une création clownesque rassemblant 9 clowns, acrobates, musiciens sous un chapiteau (Cie Alter-Nez) ; « *Le songe de don Quichotte* », une adaptation de l'œuvre de Cervantès pour 2 clowns (Laskar Théâtre) ; et « *Comment dire ?* », une recherche théâtrale autour de la catastrophe de Tchernobyl (Cie Les amis de Franck Nogent).

Clown dans de nombreux spectacles, pour enfants (« *D'abord je suis tout p'tit* », « *Fausse Note* », « *Edgar* ») ou pour adultes (« *Les As* », « *C'est à moi* », « *Un riche, trois pauvres* » de Louis Calaferte...), au théâtre, au cirque, dans la rue, et surtout sous chapiteau. Il est régulièrement clown pour le cirque Piédon.

Comédien depuis 1998, travail avec Nika Kossenkova, Hervé Haggai, Mohamed Boumégra, Diden Beramdan, Alain Bertrand.

Formateur diplômé du Laboratoire International de Moscou Nika Kossenkova, enseigne le clown et le théâtre depuis 2000, en France et en Russie, auprès d'amateurs ou de comédiens professionnels, sous forme de stages ou d'ateliers hebdomadaires. Cyril Griot intervient au conservatoire de théâtre d'Irkoutsk et de Tchélabinsk (Russie), à l'école du Maly Théâtre de Moscou, et à l'Université Grenoble-Alpes (option théâtre en langue russe, et licence d'arts du spectacle).

Directeur artistique du Bateau de Papier, il organise notamment le Festival du Numéro de Clown à Grenoble, et Les Folles Journées du Clown à Allevard.

Cyril Griot poursuit sa recherche sur l'art clownesque, et confronte le clown à différents espaces, différentes cultures, différentes situations toujours plus variées. Il continue également sa propre formation sous le regard de Christine Rossignol-Dallaire (Hangar des Mines), de Ami Hattab (La Cascade), et d'Eric Blouet.