

PROJETS 2019

SOMMAIRE

Le Collectif GONZO	p 3
- un coup d'œil dans le rétroviseur	p 5
- structuration et stratégie de diffusion	p 6
- développement à moyen terme	p 7

Détail des projets 2019

● Créations :

- Les Cabanes version Jeune Public	p 8
- Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise	p 11
- Boucle Là	p 22
- La Grande Vague (reprise).....	p 25

● Actions Culturelles

- « Explosion de Couleurs » avec le Ferrailou'z	p 32
- « Histoires de Vies » avec l'EHPAD de Pompairain	p 35
- « Chansons Contresignées » avec le Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais	p 39
- Chants à Danser et Musiques à Chanter (PEAC UPCP/Métive)	p 41
- Ateliers danses et actions connexes	p 42

● Annexes

Budget Prévisionnel 2019	p 45
--------------------------------	------

LE COLLECTIF GONZO

Née en 1989 à l'initiative du groupe « Sue et Les Salamandres » et implantée depuis cette date en pays de Gâtine, l'association GONZO Collectif s'est donnée comme objectif la création et la diffusion de spectacles vivants et toutes activités artistiques connexes.

Elle salarie aujourd'hui une quarantaine d'artistes et techniciens professionnels ce qui représente environ 4 équivalents temps plein pour 2018.

Depuis 1995, l'association crée et diffuse ses spectacles: doux-dingues, joyeux, inventifs, questionnant le monde du travail ou abordant des thèmes sociétaux ils ont en commun l'inconditionnel attachement à la libre expression.

Alliant répertoires éclectiques et audace, générosité, engagement, facétie, improvisation, le collectif invente des formes musicales et théâtrales qui chamboulent chaleureusement les rapports avec le public.

Leur matière artistique est constamment pétrie des différents parcours et influences des protagonistes : rock, jazz, musiques traditionnelles, chanson française, folklores imaginaires ...

Depuis quelques années l'accent est aussi mis sur l'accessibilité par la création de spectacles en Langue des Signes Française et avec des personnes en situation de handicap.

À la création, la diffusion, l'action culturelle il faut ajouter l'accompagnement des pratiques amateurs.

Cette activité permanente au sein du collectif s'est développée de façon régulière au sein notamment de la fanfare l'Etrange GONZO et ponctuellement auprès de musiciens et danseurs amateurs en partenariat avec diverses structures : écoles, collèges, écoles de musique, festivals, troupe de théâtre, foyer de vie de personnes handicapées...

Bien souvent, ces ateliers se concluent par des spectacles mélangeant amateurs et professionnels.

Enfin, Le Collectif Gonzo ne serait pas Le Collectif Gonzo sans l'affirmation et le rayonnement de son épicurisme passionné...

Et il compte bien que ce phénomène soit grandement contagieux.

Depuis vingt ans, de nombreuses créations ont vu le jour parmi lesquelles :

- « A l'Orée du Monde » théâtre et musique
- « Les Cabanes » balade en stéréo et Tôles Ondulées
- « Après Vous... » duo bilingue intimiste
- « Le PRAV » pitrerie musicale jonglée pour chariot de supermarchés
- « le Duo Jauvain Mouzac » (musique contemporaine)
- « Les Mots Mariés » et « Mon Brassens » par Sale Petit Bonhomme (chansons françaises en LSF)
- « La Grande Vague », conte familial en LSF
- « Bolchoï Karma Expérience », rock cuivré
- « Ets Morel et Morel », chantier de maçonnerie musical
- « Les Picturophonistes », spectacle musico-picturo-théâtral
- « Vagalum' », Valses et Choros
- « Structure 71 », chansons acoustico-électroniques
- « Les Doigts dans le Bruit », « Crapaud Béchamel », « Partie de Gens dans l'Air » et « Du Vent dans la Peau » par la Fanfare l'étrange GONZO ,
- « Boucle là », « Mettez le Pied Là », « l'Effet Dulongis », « La Généreuse », « Les Pieds sur la Braise » « Koyi Baat Nahi » , musiques traditionnelles
- « O Boulot » par les Moiss'batteurs spectacle de rue sur moissonneuse batteuse
- « Concert tout Près » par la FEV,
- « Infrenchinetext » récital de chansons par Stan é Sue,

Ces spectacles bénéficient tous d'une diffusion nationale voire internationale.

Le collectif est soutenu par la ville de Parthenay, le Pays de Gâtine, le département des Deux – Sèvres, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'OARA et tisse des partenariats avec les acteurs culturels locaux, régionaux ou nationaux au gré des projets.

Cette démarche de structuration et d'accompagnement de la création artistique a été également soutenue par l'ex région Poitou-Charentes depuis plusieurs années à travers les dispositifs tels que, les contrats de territoire (via le Pays de Gâtine), le FARD, l'aide à la résidence de création, l'aide à la coproduction-diffusion et le conventionnement (2007-2018).

Le département des Deux Sèvres représente un partenaire incontournable dans le cadre de son dispositif de soutien à l'animation locale et à la vie dans les territoires.

Enfin, la ville de Parthenay conforte sa position de partenaire privilégié, par une aide financière directe, la mise à disposition d'un bureau, d'un lieu de stockage et de fabrique, de moyens techniques, et des équipements culturels (Palais des Congrès, salle Diff'Art, MCP)

Un coup d'œil dans le rétroviseur :

Historiquement l'association a toujours été très dynamique sur le territoire de Gâtine, en témoignent la diversité et la richesse de ses créations et les nombreux événements organisés depuis bientôt 30 ans : « Les Tranches Gonzo » Hall dans les années 90, festival pluridisciplinaire, « En Avant Danse » et les « Lâchers de Fanfare » dans les années 2000, les « Sorties de Chantiers » depuis 2014, sans compter les sorties de résidence, les répétitions publiques, les rendez-vous ponctuels (GONZO Live, GONZO S'Lache...) et les co-réalisations avec les acteurs locaux (UPCP Métive, Diff'Art, CARUG, AH ?, Résidence Habitat Jeune de Parthenay, CACEF Secondigny, MPT St Aubin Le Cloud, les CSC des Forges et de Champdeniers, Le Berceau à Reffannes, Les Lycées des Grippeaux et Pérochon de Parthenay, les Collèges Jean de la Fontaine à Thénezay et Voltaire d'Airvault...).

Mais l'activité ne se cantonne pas au territoire Gâtinais, elle rayonne sur le département, la Région, la France et l'Europe

On peut citer en vrac la diversité des partenariats les plus récents, allant de la résidence de création en passant par la médiation culturelle et la diffusion des spectacles, tissés avec :

- Scène Nomade/Maison des Arts à Brioux sur Boutonne
- Association Créa à St Georges de Didonne
- Les Ateliers Musicaux Saintais
- le Campus des Métiers de Niort
- Le Grand Bal de l'Europe Gennetines
- le CNAREP sur le Pont (période Niortaise)
- le Nombri du Monde/ Pougne Hérisson
- le centre culturel de Sarlat
- le collège Claudie Haigneré de Rochefort du Gard
- la SMAC La Paloma à Nimes
- la MJC et le Lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers.
- La Médiathèque François Mitterrand à Poitiers
- l'OARA
- Tradballs – Artes et Culturas Tradicionais à Lisbonne
- Associació Cultural per la Tradició Musical à Barcelonne
- Arci Tavola Tonda à Palerme
- Muzieckpublique ASBL à Bruxelles
- Edinbal à Edinburgh
- ...

Coté diffusion des œuvres 222 représentations ont été données ces trois dernières années :

- 74 en Région Nouvelle Aquitaine
- 121 hors Région Nouvelle Aquitaine
- 27 en Europe

Répartition par esthétique :

- jazz : 3%
- spectacle divers (commandes ou actions ponctuelles) 11 %
- spectacles de rue 18 %
- chanson française 33 %
- musiques traditionnelles 35 %

Structuration

- **Un administrateur** en CDI salarié à plein temps depuis 2007 jusqu'en 2017, à 80 % en 2018 et 60 % à partir 2019.

Le choix de la réduction du temps de travail s'est opéré au fur et à mesure que les budgets diminuaient : entre 2012 et 2018 l'association a quasiment perdu 50 % de ses ressources du fait de la diminution généralisée des crédits culturels, qui ont impacté l'ensemble du secteur avec pour conséquence la forte baisse de la diffusion des œuvres accompagnée par des prix de vente négociés à la baisse et une tentative de mise en concurrence de la part des programmateurs.

Ce choix stratégique a permis au collectif de garder des moyens conséquents pour accompagner la création dans de bonnes conditions afin de permettre aux artistes de poursuivre leur travail plus sereinement.

Il est à noter que les 40 % de temps de travail dégagés ont été redéployés vers deux associations majeures de Parthenay, l'association AH ? et le CARUG.

- **Une chargée de communication** en CDD d'usage s'emploie à enrichir et mettre à jour tous nos vecteurs de communication :

- site Internet
- newsletter
- réseaux sociaux
- fichier client

Elle est également chargée d'assurer le suivi de la communication autour des diffusions :

- invitation des programmateurs
- envoi du matériel de communication aux diffuseurs et aux médias
- vérification de la communication des diffuseurs

- **Une chargée de diffusion** en CCD d'usage depuis 2018, pour l'instant mobilisée sur les projets chansons :

- identification et entretien du réseau
- prospection

Cette équipe travaille en étroite collaboration, des réunions mensuelles en présence des artistes porteurs de projets permettent de définir les stratégies, les priorités, de discuter des budgets et des moyens nécessaires pour accompagner au mieux la vie et le projet du collectif.

Tous les projets et les axes de développement sont validés lors de réunions régulières avec le Conseil d'administration de l'association

Développement à long terme

La fin de l'année 2018 a été marquée par une décision importante :

L'aventure de la fanfare l'Etrange GONZO se termine après vingt trois ans de projets passionnants auxquels plus de 40 artistes amateurs et professionnels ont participés.

La diffusion en forte baisse ces dernières années, doublée d'une difficulté récurrente à rassembler les énergies sont les principales raisons de ce choix difficile.

Un événement est prévu le 31 mai à Parthenay pour officialiser cet arrêt et partager un dernier moment de fanfare avec son public !

A partir de 2019 Le Collectif GONZO se recentre sur trois porteurs de projets :

- Benoit Guerbigny pour les Musiques et Danses traditionnelles
- Eric Pelletier pour les projets à dominance rue
- Aurélien Mouzac pour les projets chansons et langue des signes.

A l'heure où la Région Nouvelle Aquitaine se caractérise par une forte disparité culturelle, nous sommes convaincus que la défense de la culture populaire, l'entretien et la promotion des cultures de tradition orales, l'accessibilité des spectacles et la diversité des formes sont de formidables atouts de développement.

Outre la création, le duo action culturelle/éducation artistique représente un vecteur de développement considérable car il multiplie les publics et développe l'appétence et le goût à la chose artistique.

Notre choix d'organisation collective est une force supplémentaire car elle permet le croisement des énergies, l'addition des compétences et à travers la mutualisation, la solidarité et le partage, un modèle économique dans lequel nous nous retrouvons et qui nous semble être porteur d'avenir.

Nous allons poursuivre le développement de nos activités en continuant à solliciter et nous appuyer sur les réseaux et les acteurs reconnus afin de doper notre visibilité, accroître notre diffusion ; ainsi en 2019 :

- Le projet de création du Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise est accompagné par l'UPCP Métive et le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL)
- La reprise de la Grande Vague est soutenue par la Médiathèque François Mitterrand à Poitiers
- Le Duo Après Vous... participe à un projet chanson avec le conservatoire de musique du Bocage Bressuirais

Nous serons présents dans les grands festivals avec « La Grande Vague » et « A l'Orée du Monde » à Avignon, Le PRAV à et Les Cabanes à Chalon et/ou Aurillac, Boucle Là !, l'Effet Dulongis au grand bal de l'Europe à Gennetines et Le Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise au Festival de Bouche à Oreille de Parthenay.

Et nous continuerons également à travailler avec le troisième cercle, les concerts chez l'habitant, les initiatives locales qui constituent un vivier de public inépuisable, passionné, bienveillant et engagé bien souvent dans le sauvetage culturel de leur territoire.

Enfin nous veillerons à développer le mécénat et toutes les formes de financements privés dès lors qu'ils feront sens et auront les meilleures chances d'aboutir.

Les Cabanes

version Jeune Public

Création initiale 2017/2018 soutenue par l'Oara, et co-produit par Le centre culturel de Sarlat et le Nombriil du Monde / Pougne Hérisson.

Mise en Scène : Anne Marcel
Conseils techniques : Laurent Baraton
Interprètes : Eric et Stéphane Pelletier, Laurent Baudouin
Sur une idée originale d'Eric Pelletier

Les Cabanes: Ballade en stéréo et tôles ondulées

D'éminents spécialistes, experts en constructions bois-métal-corne et crin, recyclés et recyclables, nous font partager leurs retours des cabanes.

Débutées en Gâtine du Poitou, leurs expéditions les ont menés au-delà du probable. Ils nous rapportent des curiosités, des documents pas académiques, des instruments bricolés par des cabaniers aux visées singulières, des récits, des chansons, quelques propos chamaniques, à dada, au zazou, en apache...

Rompus à la matière ethno-archéo-historio-vibrato-ondulatoire, c'est un duo d'éminents "trouveurs" qui a le mérite déjà de se trouver accompagné d'un habitant de l'une de ces cahutes : "qui fleurissent le paysage", disent les esthètes ; "de ces verrues qui vérolent le territoire", rétorquent les urbanistes.

N'ayant cure de ces qualificatifs, nos techniciens ont réussi à convaincre spécimen de la gente cabanière de sortir de son antre, où il conçoit et fabrique de drôles d'automates sonores, afin qu'il collaborasse en substance à la grandeur de l'exposé.

Notre trio aura à coeur de répondre enfin à la question qu'est en droit de se poser tout public : "Qu'y a-t-il donc dans ces cabanes en tôles ?"

Pendant leur période de création les « Cabanistes » ont répété au foyer rural de St Pardoux, et ont eu l'occasion de présenter des extraits choisis et adaptés du spectacle aux élèves des écoles primaires du village.

A Sarlat lors de la première le 8 mai 2018, des familles étaient présentes et nous avons été surpris de constater à quel point les enfants étaient réceptifs à l'esthétique, aux propos, à la scénographie construite essentiellement à partir de matériaux de récupération.

C'est une évidence qu'une partie du répertoire fonctionne très bien auprès de ce public, que nos histoires de cabanes, notre univers, l'instrumentarium utilisé ainsi que les machnes attirent sa curiosité.

Mais qui n'a pas rêvé et construit des Cabanes dans sa tendre enfance ??

Effectivement la thématique des cabanes résonne dans la tête des enfants, c'est un sujet qui leur parle. Ils portent aussi beaucoup d'intérêts aux bricolages/bidouillages, aux détournements et recyclages des objets.

Notre metteuse en scène, qui était présente lors de ces restitutions, de son œil bien aiguisé a bien repéré l'engouement des enfants pour ce spectacle, elle nous a suggéré de construire une version adaptée au jeune public.

Une partie du répertoire existant fonctionne déjà pour le jeune public, il nous faut créer quelques autres histoires et chansons, adapter la forme et le discours.

Mettre l'accent aussi sur l'aspect valorisation de ces vieux objets et matériaux qui nous servent dans le spectacle, une manière de les sensibiliser au recyclage et à l'importance vitale de développer son imagination.

Nous sommes en contact avec les mairies de Frontenay Rohan Rohan et de Coulon pour un accueil en résidence d'une semaine (6 jours). Cette période permettra de mettre en place les nouvelles créations dont l'écriture aura été réalisée en amont.

Nous travaillerons aussi sur la construction du récital, les transitions et la forme globale pendant 2 jours avec la metteuse en scène. L'objectif est de créer un spectacle de 45 mn pour les 6 – 12 ans.

En fin de résidence nous proposerons des filages publics aux scolaires afin de tester le travail effectué.

Calendrier:

- Ecriture, composition, fabrication de nouveaux instruments et machines: de décembre à mars.
- Résidence de création: 6 jours en mars ou avril (dont 2 pour la mise en scène)

Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise

[Benoit Guerbigny](#), [Gabriel Lenoir](#) et [Corentin Boizot-Blaise](#)

Un accordéon mais pas que, deux violons mais pas que

Répertoire : Trad du Poitou / compositions

Après 10 ans d'aventure musicale avec Aurélien Tanghe et Gabriel Lenoir, le trio Guerbigny s'est arrêté en avril 2014. Le groupe a pu convaincre des milliers de personnes et se produire sur la scène nationale et internationale fort de ses deux albums. Benoit Guerbigny dans cette aventure a pu développer un univers musical soigné où la précision, la clarté des timbres et le cisèlement des notes étaient de rigueur.

De ce travail et de cette rencontre du public, est née une nouvelle envie : un nouveau son, une nouvelle esthétique : une nouveauté musicale associée à un univers plus percussif qui peut enfin voir le jour puisque les forces en présences sont réunies.

La formation sera basée autour d'un duo instrumental, accordéon violon (Benoit Guerbigny/Gabriel Lenoir) auquel s'ajoute un élément percussif: le violoniste Corentin Boizot-Blaise. Les musiques seront des compositions et des ré-écritures du matériau ethnologique des musiques traditionnelles du Poitou où le chant et « la goule » y auront aussi une place toute particulière.

Le contenu visé est un aller retour permanent entre thème joué et développement du propos musical harmonique ou rythmique tantôt appuyant les appuis de danses, tantôt les détournant pour mieux créer un aller retour entre proposition musicale et danseurs / auditeur.

Benoit Guerbigny souhaite un son plus « roots », une esthétique musicale qui râpe, égratigne, bouscule, surprend et transporte l'auditeur.

Ce nouvel ensemble qui pourra proposer diverses situations de jeu, soit à danser, soit à écouter, réalisera au cours de sa création, un pont artistique avec l'aspect dansé.

Vérifier les thèmes musicaux proposés pour être dans un premier temps sûr de respecter les cadences imposées par les codes de la danse, et, dans un deuxième temps, mieux les détourner en proposant soit une création dansée de toute pièce ou une variation, un dépassement de l'existant.

DESCRIPTION GENERALE

Résidences

2018 Ecriture

- une première semaine d'écriture en mai du 14 au 18 à Coaraze (06) en partenariat avec la Mairie et "le Cadran Solaire" (association de danses et musiques traditionnelles, une programmation en juillet 2019.)
- une deuxième séance d'écriture en novembre 2018 à Coaraze

2019 Création

- une troisième à La MCP de Parthenay (UPCP-Métive) 18 au 23 mars (23 mars Bal accueilli à Colombier (86))
- une quatrième en mai /juin (CRMTL)

Préventes :

Vialfrè (Italie) 25 au 28 juin (sous réserve)
Festival Undarius (Espagne) 29/30 juin
Colombier (86) le 23 mars 2019
Festival TradOsud (83) les 6, 7 et 8 juillet 2019
Festival du Bal de l'Europe (Gennetines 03) juillet 2019 (sous réserve)
Festival de Bouche à Oreille Parthenay (79) Juillet 2019
Bendejun (06) 20, 21 et 22 Septembre 2019
Nuit du Folk Besançon 23 novembre 2019 au Grand Kursal

2020

28 mars 2020 Chemillé (72)
25 Janvier Nuit de la Bourrée (19) Janvier 2020

COMMUNICATION

Fly informatif /carte postale avec liste des préventes annoncées
Graphisme Florent Dauger conception et déclinaison
Photos Véronique Chochon et Doume (Photographe Gâtinais)
Partenariat avec "Lost in Tradition" (collectif artistique pluridisciplinaire basé en Corrèze) pour bande annonce
Site internet (José Kahan)
Documentaire informatif de "Laetitia Carton" (film résidence et bals premier trimestre) sortie décembre 2019
Teaser "Laetitia Carton" format court sortie juin 2019

AXE DE LA DANSE : la danse en mouvement

à partir des collectages et des rencontres dansées...d'une matière arrêtée l'espace d'un instant place tout d'abord à la découverte... méticuleuse, autopsiée, inspirée... la pratique et le temps ayant fait leurs ouvrages place à l'appropriation du mouvement, à la ré-interprétation.

Notes d'intentions des artistes

“Un vieux rêve se réalise : jouer avec deux violons ! Passer d'une mélodie à l'accompagnement rythmique / harmonique. Prendre toute la place ou la laisser complètement. Passer du rôle d'échangeur à celui de coloriste ou de soliste. Libre de toutes structures mis à part la prise en considération d'habitudes de jeux construites dans les parcours de jeu. Jouer et se jouer des énergies comme le ferait un forgeron dans sa forge. 'Soufflet' c'est JOUER !

Benoit Guerbigny

Faire de la musique pour les danseurs est une passion qui va au delà de mon métier. Peut être car j'ai grandi en voyant ma famille danser et que je me vois toujours faisant de la musique pour eux.

J'ai envie d'un bal traditionnel avec un son actuel et une énergie qui ne laisse personne indifférent. Avec Benoit Guerbigny et Gabriel Lenoir je trouve l'expérience, le souci du détail et l'envie de continuer à faire évoluer la pratique du bal.

Ayant toujours voulu jouer avec un accordéon diatonique, et ayant depuis peu le goût du duo de violoneux, je touche donc dans cette association un peu de chaque et surtout de multiples possibilités dynamiques construites sur l'habitude de jouer ensemble.

Corentin Boizot-Blaise

A trois, on se retrouve sur la volonté de faire les choses avec précision, nous sommes trois bosseurs, qui avons questionné notre pratique, par rapport aux pratiques actuelles, par rapport aux collectages. Nous avons tous les trois voyagé pour aller plus loin dans ces musiques, et c'est riches de tout cela qu'on se retrouve pour faire de la musique en commun.

Ça fait longtemps que j'aime le son à deux violons. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, par exemple dans Violons Danseurs avec Virginie Basset, ou avec Christophe Declercq dans le Nord. Corentin est un partenaire exceptionnel. Nos deux jeux de violon se retrouvent dans une énergie commune, mais restent distincts à l'écoute (c'est un des retours qui m'a été fait à la sortie de notre première résidence, et qui correspond à ce que je ressens).

Corentin apporte quelque chose de différent et de très intéressant avec sa culture de musique québécoise (qui a en plus des liens de cousinage historiques avec celle du Poitou). C'est à la fois dans le ton, et original.

Nous avons encore un bon travail en vue de précision rythmique, d'harmonisation de coups d'archet, tout ça lié à la danse, et d'accompagnements complémentaires (accords partagés) pour faire la part belle à l'accordéon. C'est en cours, ça va se peaufiner avec le temps, je suis confiant.

Avec Benoit, nous avons développé une pratique commune dans le Trio Guerbigny, et c'est un vrai bonheur de la retrouver, de constater combien elle est solide et de s'appuyer dessus. Au niveau musical nous nous complétons bien, avec beaucoup de souplesse dans les différents rôles que nous pouvons prendre l'un par rapport à l'autre (unissons, rythmiques d'accompagnements, bascules, passage de balle...). Nous avons développé un vocabulaire commun qui nous permet d'être efficaces dans la construction des arrangements. Ça, combiné avec notre envie de faire de la place pour un troisième larron, le mélange est détonant !

Benoit a également une grande connaissance des danses du Poitou et de la culture qui s'y rattache, et aussi des idées et des envies précises sur comment amener ces danses et ce qu'elles apportent. Cela résonne avec mon propre bagage et mon expérience. Cela nous permet d'imaginer quelque chose avec le trio qui tient vraiment la route en terme de répertoire, de construction de bal, de proposition de danse, de rapport avec les danseurs. Avec la perspective de questionner ces pratiques de danses, les faire évoluer dans le cadre de notre bal, proposer des nouvelles pistes, essayer des choses. C'est très motivant.

Pour le choix de répertoire, notre première session de travail a été centrée sur les avant-deux et marchaises, typiques de la région Poitou. Le travail de recherche est loin d'être terminé pour ces danses, mais le ton est donné, et il est puissant ! Il nous reste à creuser d'autres familles de danses qui nous intéressent : marâchines, branles de Noirmoutier, rondes chantées en tête de liste. Ça m'intéresse (nous intéresse) particulièrement de développer ces répertoires spécifiques, terriens, ancrés, qui permettent de jouer du violon avec un style relié aux collectages qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de musique.

On a ouvert le champ à d'autres danses de bal trad plus classiques : danses de couples (scottish, mazurkas, etc.) et bourrées. Cela nous permet d'autres univers et d'ouvrir un espace pour nos compositions, avec un sacré savoir-faire et une identité bien marquée (en tout cas chez Benoit).

Le monde du bal trad et de la musique à danser me passionne depuis longtemps. Dans ce trio je pense que nous avons les atouts pour l'emmener encore un peu plus loin, sur beaucoup d'aspects qui me tiennent à coeur : l'énergie pour la danse, le son qui fusionne, la liberté de jeu, l'écoute mutuelle. Une musique où chacun, à sa place, peut emmener les autres en suivant l'inspiration du moment et en communion avec les danseurs.

Gabriel Lenoir

Les parcours des musiciens

Corentin Boizot-Blaise

Corentin Boizot-Blaise est un multi-instrumentiste de la scène indépendante parisienne. Il est diplômé de l'American School Of Modern Music et également titulaire d'un CEM de Batterie du Conservatoire du Centre de Paris. Depuis la fin de ses études, il a multiplié les occasions de se produire sur scène accumulant une solide expérience des concerts en tant que Batteur, Guitariste et Violoniste essentiellement.

Depuis 2011 et sa création, il est membre d'Inglenook, trio parisien de chanson-folk autour des compositions d'Agathe Peyrat. Il participe aux arrangements du groupe, assure les chœurs et joue la batterie sur scène. En studio, il enregistre également les parties de basse électrique.

En 2015 il participe à l'habillage musical de la pièce de théâtre The Emperor of America. Il fait valoir à cette occasion sa multidisciplinarité. En effet sur scène il joue successivement la batterie, la contrebasse et la guitare.

Au retour d'Edimbourg il fonde le collectif de Bluegrass Pig In The Parlor avec Marius Pibarot et Arthur Links, les musiciens de The Emperor Of America. Depuis 2016, le collectif a regroupé plus d'une dizaine d'artistes (Julia Zech, Leopoldine Guillaume, Sylvain Brunerie...).

Son cadre familial et son parcours l'ont poussé à s'intéresser aux arts traditionnels français et nord-américains (Musique, Chant, Danse...). Il participe à de nombreux bals et sessions de musique et danses sur Paris et sa région ainsi que plus récemment au Québec.

Si le début de sa carrière musicale l'a fait connaître en tant que batteur, depuis 2016 c'est en tant que violoniste traditionnel qu'il se distingue.

Gabriel Lenoir

Gabriel Lenoir est aujourd'hui un incontournable des musiques à danser traditionnelles et du répertoire de violon populaire en France. Gabriel est violoneux-violoniste, mais aussi compositeur et arrangeur, toujours dans le style des musiques de tradition orale.

Né en 1979 à Senlis, en Picardie, il joue du violon depuis son enfance. A l'âge de 16 ans il redécouvre l'instrument à travers les musiques traditionnelles. Il commence à animer des bals dans la région de Lille à 19 ans.

En 1999 il crée le groupe de musique à danser **Shillelagh**, qui est toujours l'une de ses principales formations à l'heure actuelle. Il développe son jeu pour la danse dans les bals du Nord et auprès de musiciens régionaux tels que Jean-Jacques Révillion, Christophe Declercq ou encore Patrice et Marie Heuguebart.

Il devient musicien professionnel en 2002.

Il a effectué une recherche sur les musiques et danses flamandes, popularisant en bal un répertoire qui n'était pratiqué que par les groupes folkloriques.

Cette démarche a été accomplie par les musiciens de **Shillelagh** en partenariat avec Estelle Bacquaert. Il réalise une exploration comparable des musiques de Wallonie dans le groupe **Havelange**, un projet amorcé en 2009 l'associant à Marinette Bonnert, Julien Biget et Aurélie Giet.

Il a continué à porter ces répertoires avec un album solo de violon en 2012, ouvrant la collection *Un instrument, un artiste*, réalisée par Bémol Productions. Avec son compagnon de route Aurélien Tanghe, il a aussi fait en 2007 l'album *La Maison de Danse* : un hommage aux musiciens de bal de la région Nord dont le duo interprète les compositions.

En 2005, il a monté avec Christophe Declercq une joyeuse troupe de plus de trente joueurs de violons : **Envoyez les Violons !**, dont il assure aujourd'hui les arrangements et la direction.

Son archet a été se frotter aux musiques du Poitou et d'Auvergne, aux côtés de Benoit Guerbigny, François Breugnot, Jean-François Vrod, François Lazarévitch ou encore Virginie Basset, avec qui il crée en 2011 **Violons Danseurs**, un spectacle en duo dans lequel les violonistes sont à la fois (et souvent en même temps) danseurs et musiciens.

En 2011, le Festival Het Lindeboom lui confie une carte blanche qui lui permettra de faire monter plus de quatre-vingt musiciens sur scène, pour un bal de cinq heures. Il assure deux autres cartes blanches, l'une à la Nuit du Folk de Gap en 2013, une véritable nuit de musique ininterrompue, l'autre à Troyes en 2014 pour la Nuit Trad'Actuelle. C'est justement pour cette Nuit Trad'Actuelle qu'est créée **La Cuivraille**, une formation détonante qui mêle le violon traditionnel et une section de cuivres aux sonorités groove.

En plus des musiques qu'il crée pour les différents groupes dont il fait partie, il a composé pour une vidéo d'animation de Lucile Duchemin en 2012, pour le spectacle *Une Tournée au pub*, de **La Fabrique de Théâtre** en 2006, et trois spectacles de contes réalisés avec son comparse Benjamin Macke et avec le conteur Pascal Duclermortier au sein de la **Compagnie des Baladins**, depuis 2002.

Son parcours l'a amené à des expériences variées, entre autres des concerts de musique médiévale dans le groupe **Médiéance** avec son oncle Jean-Luc Lenoir entre 1996 et 1998, du concert de musique irlandaise dans le groupe **Distant Shores** de 2002 à 2006, du bal du Poitou avec le **Trio Guerbigny** de 2004 à 2014, **Rococo Rijssel Trio**, un concert de musique instrumentale arrangée par William Schotte à partir de vieilles chansons traditionnelles flamandes de 2008 à 2015, et depuis 2014 la participation au projet **Du Haut des Bars**, un concert qui réunit autour de la cornemuse de Fabien Dubarre dix musiciens du Nord de la France.

Benoit Guerbigny accordéoniste

Né à Paris, Benoit Guerbigny a dès le collège joué dans les bals folk. Il a ensuite appris le saxophone au conservatoire.

Mais la passion pour le bal et la rencontre d'un bûcheron accordéoniste ont déterminé à jamais sa vie. Histoire significative et hautement symbolique, le bûcheron lui a offert son accordéon et lui a dit : " Apprends à jouer, et quand tu t'achèteras un accordéon donne celui-ci à quelqu'un pour qu'il apprenne à son tour ". C'est bien là, dans les musiques traditionnelles, que réside tout le suc de la transmission.

Attiré par l'ambiance festive du Poitou, il y plante ses racines.

Depuis, il sème sa musique à travers le monde avec les groupes Buff'Grôl, Duel en Sol Majeur, le Duo Guerbigny Thébaut, les Moiss'batteurs, la fanfare l'étrange Gonzo, , le Trio Benoit Guerbigny...

« Sur ses genoux, le "trois rangées" s'essouffle, s'abandonne... Sa main droite terriblement mélodieuse, fleurissant jusqu'à l'ivresse, renforce la rythmique, pendant que la main gauche galope d'une basse à l'autre, doublant parfois la mélodie. Esprit créatif et entreprenant, curieux de tout et gourmand du reste, il a la volonté de visiter un espace sonore au-delà des répertoires formels » Claude Barrault (musicien).

Discographie :

K7 Buff Grôl « Trio vocal et instrumental » KUP 76 Geste Edition

Cd ORJ et Musicien Poitevin « En avant two » cdup 101 geste édition

Cd « Ballade musicale en deux sèvre » du conseil général 01 79 2000

Cd Accordéon pas pareil Vol 2 cdup 85 geste édition

Cd Duo Guerbigny Pacher « Duel en Sol Majeur » Metive/Duel 001 L'Autre distribution

Cd Buff Grôl « Tarale » MPJ 111002 Harmonia mundi distribution (« Recommandé » le Répertoire du disque compact et « choc de la musique »).

Cd Duo Guerbigny Thébaut « Les pieds sur la braise » Gonzo 011 L'Autre distribution (primé « 3 clés Télérama », « Bravo!!! » Trad'Magazine et « Recommandé » le Répertoire du disque compact)

Cd « La généreuse » Trio Benoit Guerbigny en compagnie Gonzo 17/l'Autre distribution 2006

Cd Trio Guerbigny « les pieds sur la braise Volume 2 » 2008

Cd Duo Coffineau-Guerbigny « Mettez le Pied Là » Gonzo 21 Collectif Gonzo

Cd Tout Droit Gonzo 22 de l'Effet Dulois

Parcours artistique :

- Ardivelle, groupe de bal de l'U.P.C.P (de 1986 à 1992)
- Duo GUERBIGNY-JAGUENEAU, duo d'accordéons diatoniques. (1990 à 1992)
- Barberine des Gênets, livre vivant (1990)
- Beneze avec Buff'Grôl (1989)
- En avant two, rencontre de 11 musiciens traditionnels avec un ensemble de jazz sous la direction de Manolo GONZALES (1990)
- Pommiers d'amour, spectacle vocal de chansons d'amour poitevines arrangées par Manolo GONZALES (1991)
- Brin d'amour, conte avec Gérard POTIER (1992)
- Pic-nic à Sanxay, création pour danseurs et musiciens, collaboration avec Marc THOMPkins, chorégraphe
- Les Sabots de la Liberté, texte de Michèle Clément Mainard, adaptation et mise en musique de Buff'Grôl (1993)
- Tarale avec Buff'Grôl (1994)
- L'étrange Gonzo : fanfare polymorphonique de 50 musiciens de 15 à 50 ans où feuille de lierre, cornemuses, accordéons, saxophones, tubas trompettes... s'entrecroisent harmonieusement. (1994 - 2000)
- Jules, texte et musique d'un poète paysan, produit par les Gens de Cherves (1995 à 1997)
- Le Chant de la Forge, spectacle nocturne et en plein air - direction musicale : Benoit GUERBIGNY (1997)
- Duo " Duel en sol Majeur " avec Christian PACHER, accordéons diatoniques 1998
- Palette Sonore, assemblage savant et judicieux, selon le lieu de diffusion et le contexte, d'un réservoir de musiciens et de musiques. Origine du projet et direction artistique : Benoit GUERBIGNY.
- Duo Guerbigny-Thébaut, accordéon diatonique-violon, guitare (2001-2005)
- En 2006 formateur, et directeur artistique en compagnie, Marif Coffineau et Thierry Nouat et François Breugnont au sein du projet « Trad'ensemble » avec le centre de formation « Cric-Crac » de Villeneuve d'Ascq.
- Commande d'écriture pour l'orchestre de l'école du musique de Bourbon l'Archambault
- « Ô boulot », spectacle de rue des Moiss'batteurs. Spectacle sur une moissonneuse batteuse Class de 1968
- Trio Benoit Guerbigny « les pieds sur la braise », musique à danser (2005-2014)
- « Du vent dans la peau » de la Fanfare l'étrange Gonzo
- « LA GENEUSE » concert du Trio Benoit Guerbigny en Compagnie (2006)
- « Partie de Gens dans l'air » de l'étrange Gonzo (2007)
- Duo Coffineau-Guerbigny, Chants à danser, danses à chanter du Poitou (depuis 2010)
- Duo Guerbigny-Palazzo, accordéon diatonique et violoncelle (depuis 2011/2017)
- L'Effet Dulogis, duo d'accordéon diatonique et violon (depuis 2011)
- Un Bal spectacle solo "Boucle là" 2018/2019
- Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot Blaise- créa 2018 /2019

LAETITIA CARTON

Route de Jalagrat
23340 faux La Montagne
+33 688760519
laetitiacarton@free.fr

BIO/ FILMO

Issue des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, Laetitia Carton a exposé son travail dans des lieux d'art contemporain dès sa sortie de l'école (à l'abbaye St Ancre à Meymac, à St Fons au Creux de l'enfer, à Thers, à l'espace d'art contemporain de la ville de Paris, au Musée d'art contemporain de Lyon)... Elle rencontre Jean Pierre Rhem, ainsi que le documentaire de création lors d'un ans-diplôme à l'école d'art de Lyon. Elle décide alors de prendre un autre chemin, et suit le master de réalisation documentaire de Lussas (Université de Grenoble)

Son film de fin d'études, *D'un chagrin j'ai fait un repos* est largement diffusé et lui permet de voyager jusqu'à Cuba, où il remporte un prix. Elle réalise en 2009 un premier long-métrage pour la télévision, *La Pieuvre*, sur une maladie génétique neurodégénérative qui décrie sa famille, la maladie de Huntington. En parallèle de son portrait sur l'artiste Baudouin, *Edmond*, sorti en salle en septembre 2015, elle réalise un documentaire pour le cinéma sur la communauté Sourde et la langue des Signes, *J'avancerai vers toi avec les yeux d'un Sourd*, qui sort en salle début 2016.

En 2018, elle réalise *Le Grand bal* en sélection officielle à Cannes, hors compétition, sorti en salle le 31 octobre.

le Grand bal, 2018 / 89min
-estival de Cannes, sélection officielle / hors compétition.

la visite, 2015 / 19 min

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un Sourd, 2016 / 105min

EDMOND/ un portrait de Baudouin, 2015 / 81min
Grand prix au festival Traces de vies

La Pieuvre, 2010 / 80min
Prix du jury et prix du public au festival A nous de voir

D'un chagrin j'ai fait un repos, 2005 / 19min
Prix des Formations audiovisuelles au festival Traces de vies
Prix du documentaire au festival international du film Cinépopre de Gijón (Cuba)

Grands-mères, 2014 / 4ans

Références des morceaux choisis pendant les résidences d'écritures (liste non exhaustive) :

- Avt2 « quartet » :
[Avant-deux \(inf.\) à la clarinette](#)
DCC02016 - 01
Ouvrard Gabriel (OG) (né en 1909)
85/ La Jaudonnière
08 février 1984

- Avt2 « j't'aime bien » :
[Avant-deux \(inf.\) joué au violon](#)
DCC00070 - 02
Emile Rossard
79/ Secondigny (La Galucherie)
25 septembre 1978

- Avt2 « les oiseaux » :
[Avant-deux \(inf.\) à la clarinette *Dans la forêt de monsieur Devigneau \(ch.\)*](#)
DCC02016 - 03
Ouvrard Gabriel (OG) (né en 1909)
85/ La Jaudonnière
08 février 1984

- Avt2 « Ouvrard » :
[Avant-deux \(note d'enq.\) à la clarinette](#)
DCC02016 - 05
Ouvrard Gabriel (OG) (né en 1909)
85/ La Jaudonnière
08 février 1984

- Marchoise « Limousine » :
Marchoise "Le rat" (enq.) au violon
DCC00419 - 11
Remblie, Pierre (RP)
23 août 1976
Et
[Marchoise \(enq.\) au violon](#)
DCC00421 - 04
Remblie, Pierre (RP)
86/ Queaux
28 août 1977

- Marchoise : Marchoise (inf.) au violon
DCC00403 - 26
Violet, Jean
86/ Nalliers

- « Polka » : [Quadrille \(avant-deux\) fredonné et joué au violon](#)
DCC00422 - 03
Remblie, Léon
86/ Civaux
14 juillet 1977

- Valse « en limousine »
[Marchoise ou valse \(inf.\) jouée au violon](#)
DCC00422 - 08
Remblie, Léon
86/ Civaux
14 juillet 1977
[Marchoise \(enq.\) au violon](#)
DCC00422 - 17
Remblie, Léon
86/ Civaux
14 juillet 1977

Boucle Là !

Spectacle bal ou bal spectacle
de et par Benoit Guerbigny

Un accordéon, une 'goule', des machines... et des machins, sous le signe de la finesse et de la répartie au service de la danse.

En privilégiant les musiques de ses compositions, associées aux musiques glanées au hasard de ses rencontres ainsi qu'une ré-interprétation arrangée des musiques traditionnelles du Poitou, Benoit Guerbigny veut privilégier l'aspect répétitif des phrases musicales dans le traitement musical en y associant aussi quelques chansons à répondre pour renforcer l'implication du public.

Des tourneries qui s'ajoutent ou se décalent, des mélodies qui disparaissent en laissant un matelas sonore où seul le vide créé peut être comblé à sa guise par chaque auditeur ; après s'être arrêtée la mélodie résonne et l'auditeur la perçoit encore mentalement, ce phénomène est d'autant plus accentué quand il est associé à la gestuelle de la danse.

La conception de l'orchestration des musiques trouve son écho dans la création en direct d'espaces sonores axés sur le swing avant tout et la possibilité de créer dans l'instant en fonction de la gestuelle des danseurs par l'improvisation musicale ou verbalisée (annonces guidant la danse par exemple). Le sens de cette démarche n'est pas réduit à la construction d'accompagnement de mélodies, il est au contraire un moyen d'enrichir la proposition musicale, de renforcer la dimension concert à danser, comme pour le chant à danser ou les danses à chanter.

Ce projet a démarré fin 2016 par le long processus de défrichage des outils pour trouver les bonnes utilisations des machines et ne pas en être esclave, bien en connaître les contours, les limites pour mieux les dépasser.

Le plus gros challenge était de ne pas utiliser de clic, qui écrase la musique et de travailler aussi sur la prise de son de l'accordéon acoustique.

Les choix suivants se sont imposés :

- Utilisation d'Abelton Live comme routeur et traitement de sons avec à l'appui un clavier MIDI au pied pour être autonome (envoi de reverb, traitement de son, sample)

- Utilisation d'un looper autonome RC 300 Boss pour la gestion des boucles.

Les premières « Sorties de Chantier » se sont déroulées en janvier 2018 à La K'bane à Boukan à La Celle Saint Cloud et La nuit de la Bourrée à Sainte-Féréole (19270)

Ces deux premiers rendez-vous ont mis en exergue l'éventuelle lourdeur technique pouvant aussi "favoriser" une sorte d'éloignement avec le public par la concentration que le pilotage des machines requiert. En revanche leur utilisation apporte une nouvelle couleur aux compositions issues de cet univers sonore.

En 2018 le travail s'est plus orienté sur le choix final des outils : une version plus soft ne nécessitant pas Abelton a été testée avec un accès direct au looper via des pédales de mutes créées sur mesure par un ingénieur anglais. L'aspect création s'est aussi poursuivi en pratiquant régulièrement avec cet outil.

Benoit utilise aussi ces techniques dans la création du trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaize ;

Un nouvel aspect est aussi apparu : la construction d'un programme qui permet au public de faire le choix des morceaux joués.

Le Bal à Loto : le danseur spectateur renseigne son souhait avec des paramètres soit aléatoire soit précis (en forme, calme, agité, cardio... / homme femme / basket, chaussure à talon.....) et le programme fait une synthèse et annonce le prochain morceau.

En 2019 deux semaines de travail sont prévues pour finaliser le projet :

Une en avril (semaine 14) et une en juin (semaine 23). La première sera consacrée à la musique assistée et la deuxième sur l'image (initialement prévue en 2018) sur les conseils avisés de Laetitia Carton.

Le travail sur l'image consiste à pouvoir déclencher des séquences vidéo depuis la scène et bien sûr d'en choisir le contenu au préalable en jouant sur différents leviers : complément d'informations, travail sur les oppositions et les décalages...)

La première aura lieu au Festival Le Grand Bal du 29 Juillet au 1 Aout à Gennetines.

Avec le soutien de La **MJC La Celle St Cloud** avec Benjamin Cohen (animateur) et Frédérique Guillaumin (professeur de musique), Le **CRMTL** avec Dominique Meunier, Olivier Durif, Ricet Gallet (co-directeurs) et l'**Association Délires et des Notes** avec Véronique Bugeat (Présidente) et des artistes Gregory Cadu, Christophe Piot et Clovis Martin qui ont partagé leur expérience sur les boucleurs et le logiciel Abelton.

Reprise du spectacle LA GRANDE VAGUE

LECTURE - LANGUE DES SIGNES - MUSIQUE

Spectacle pour petits et grands à partir de 6 ans

D'après l'œuvre de Pearl BUCK « The Big Wave » (1947)
Avec l'aimable autorisation des Editions Calligram

En 2011 nous avons créé le spectacle « La Grande Vague » que nous avons cessé d'exploiter en 2013.

5 ans plus tard à Avignon Maud Thibault et Aurélien Mouzac reparlent de ce projet (dont ils étaient les acteurs principaux avec Emmanuelle Lefeuvre) avec Gille Crépin qui enthousiasmé leur propose de le reprendre et de tenir le rôle principal.

L'idée est de le présenter au Off d'Avignon 2019 à La Maison de la Parole où les trois artistes sont présent depuis plusieurs années et bénéficient d'un solide réseau.

Le travail de reprise s'effectuera en deux temps :

- 5 jours du 19 au 23 février à la salle des fêtes de Monoblet (30)
- 5 jours du 04 au 08 juin à la Médiathèque de Poitiers

La Grande Vague – Le spectacle

C'est l'histoire de deux enfants au Japon : Kino et Jiya, liés d'une grande amitié. L'un vit dans une ferme perchée dans la montagne, l'autre habite le village de pêcheurs au bord de la mer. Un jour, une très grande vague déferle en bas de la montagne...

Au delà du drame, le spectacle raconte la reconstruction après le désastre, avec des mots vrais, tendres, une philosophie limpide et humaniste qui parle à toutes et tous.

Dans un décor simple, épuré , les mots de Pearl Buck voyagent entre parole, signes, musique... Créant paysages, intimités avec les personnages, mouvements émotionnels.

Du livre aux lèvres, des signes à la poétique.

Du son au sens.

Jeux, images, échos.

Délicatement, avec force.

Complicité dans la puissance narrative.

Le récit est totalement adapté en LSF*, le spectacle est conçu pour rassembler les publics, sourd et entendant.

*Langue des Signes Française

Lecture - récit

Gille Crépin

Langue des signes

Maud Thibault

Guitare et compositions

Aurélien Mouzac

Adaptation du texte

Isabelle Bouhet / Emmanuelle Lefeuvre

Adaptation en langue des signes

Olivier Schetrit / Maud Thibault

La Grande Vague – Le roman

La Grande Vague est un roman traduit de l'anglais, écrit en 1947 par Pearl Buck, auteure américaine prix Nobel de littérature, dont l'un des plus grands succès fut « Vent d'Ouest Vent d'Est ».

D'une façon simple et rassurante, le roman nous raconte l'après tsunami. Avec tendresse mais sans éviter la question de la mort, il nous propose un chemin d'écoute, vers la reconstruction.

Sans détour il aborde un bon nombre de questions essentielles que l'on se pose, enfant.

Que faire de la peur et de la fascination que nous inspirent les éléments naturels qui nous entourent, ici le volcan et la mer ?

Y a t-il un sens aux catastrophes naturelles ?

Comment se console t-on lors de la disparition brutale de nos proches ?

Comment entoure t-on une personne endeuillée ?

Qu'est-ce que la mort ?

Les questions se bousculent... la vie continue...

Le père répond, dans une dimension sincère, humble et chaleureuse, d'une voix responsable qui ne cherche pas à faire croire des choses.

Calmement.

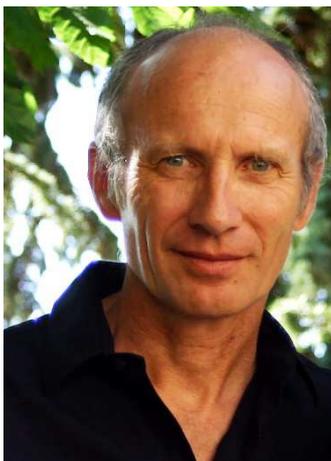
Sans nier la douleur.

Dans une grande présence.

Dès lors il est possible de grandir, accepter, et transformer l'expérience.

Faire sa vie d'adulte.

La Grande Vague - Sur scène

Gille Grépin : lecture, comédie

Maud Thibault : langue des signes, comédie

Aurélien Mouzac : compositions, guitare

La Grande Vague - Extrait

L'automne dernier, ils étaient allés visiter un grand volcan à une trentaine de kilomètres de chez eux. Kino ne l'avait encore jamais vu, mais il en avait entendu parler et, parfois, par temps clair, s'il grimpait sur la colline derrière la ferme, il pouvait voir, très loin à l'horizon, un nuage gris en éventail. C'était la fumée du volcan ; son père lui avait expliqué. Parfois, la terre tremblait, juste sous la ferme. C'était aussi le volcan.

Oui, il se rappelait la grande bouche béante du volcan. Il avait regardé à l'intérieur et n'avait guère aimé cette vision. De grandes spirales de fumée jaune et noire y tourbillonnaient, et un grand ruisseau de lave rampait lentement, sortant de l'un des angles. (...)

Il leva les yeux vers son père, au dessus de la table basse.

Devons nous toujours avoir peur de quelque chose ? demanda t-il.

Son père à son tour, le regarda.

- Nous devons apprendre à vivre avec le danger, dit-il à Kino.

- Veux-tu dire que l'océan et le volcan ne peuvent nous faire de mal si nous n'avons pas peur ? demanda Kino.

- Non, répondit son père, je n'ai pas dit cela. L'océan est là et le volcan est là. Il est vrai qu'à tout moment l'océan peut se soulever en cyclone et que le volcan peut éclater en flammes.

- Je n'ai pas envie de penser à ces choses, dit Kino.

- Il est bon que tu n'y penses pas dit son père, profite des joies de la vie et ne crains pas la mort...

Actions Culturelles 2019

- « Explosion de Couleurs » avec le Ferraillo'u'z p 32
- « Histoires de Vies » avec l'EHPAD de Pompairain p 35
- « Chansons Contresignées » avec le Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais p 39
- Chants à Danser et Musiques à Chanter (PEAC UPCP/Métive) p 41
- Ateliers danses et actions connexes p 42

Explosion de Couleurs avec le Ferraillouz'Z

Historique du Ferraillouz'band

C'est en 2004 que l'aventure du Ferraillouz'band commence...

Suite aux éditions 2002 et 2003 du festival « Festiv'art, art et créativité pour tous », organisées par le foyer de vie « Le Berceau » avec la participation active de la population et des associations de la commune et du canton, les adolescents de Reffannes ont souhaité créer un groupe de percussion avec les résidents en situation de handicap vivant au foyer de vie.

Pendant six ans, à longueur d'année, six adolescents et jeunes adultes et six résidents adultes en situation de handicap (autisme et handicap psychique) se retrouvent en ateliers, en répétitions et en représentations publiques accompagnés par des artistes professionnels. Éric Pelletier du Collectif Gonzo assure la création et la direction musicale du spectacle.

Ce premier spectacle a été joué pendant 4 ans dans le département des Deux-Sèvres et dans de nombreux autres départements de France. Il a été présenté lors d'une tournée du groupe en Pologne, a produit un disque, puis a été joué une dernière fois à Reffannes lors de l'édition de Festiv'art 2009.

Depuis 2010, l'activité musicale se poursuit au foyer de vie par des temps d'ateliers afin d'intégrer de nouvelles personnes en situation de handicap qui souhaitent participer. A partir de 2013, un groupe est constitué composé de neuf personnes vivant au foyer de vie.

Une convention de partenariat, puis une convention de co-production sont signées entre le Foyer de Vie Le Berceau et le Collectif GONO. Manou Lefeuvre, Éric et Stéphane Pelletier, tous trois musiciens professionnels assurent la direction musicale et artistique. Christiane Picaud, Mélanie et Amandine monitrice-éducatrice accompagne et garantit la cohésion du groupe depuis sa création, assistée lors des déplacements par l'un ou l'autre de ses collègues de travail.

En 2013 – 2014, Le Ferraillouz'band fait appel à Anne Marcel afin de mettre en scène un futur spectacle.

Explosion de Couleurs voit le jour et les premières versions du spectacle sont présentées lors de l'édition 2013 de Festiv'art à Niort et pendant l'évènement « Sorties de Chantiers » organisé par le collectif Gonzo à la Maison des Cultures de Pays de Parthenay.

Explosion de Couleurs dans le sillage des Picturophonistes : petit rappel de ce qu'il s'est passé avant...

Les musiciens Picturophonistes ont souvent, et quelquefois indépendamment, encadré différentes créations sous forme d'ateliers, de stages.

De plus les premières répétitions du spectacle des Picturophonistes ont eu lieu à Reffannes au foyer « Le Berceau », certains résidents ont pu assister à la naissance de ce projet et fin 2011 nous avons présenté notre spectacle lors d'une exposition d'art brut accueilli par le foyer.

L'aventure, « Explosions de couleurs », a commencé en 2011, l'équipe est composée de 9 résidents du Berceau et une accompagnatrice, ils se sont impliqués et engagés sur toute la durée, ont travaillé avec beaucoup de sérieux, de concentration, d'écoute et de plaisir.

Les répétitions et spectacles sont dirigés et accompagnés par les 3 musiciens du spectacle « Les Picturophonistes », Emmanuelle Lefeuvre, Stéphane Pelletier et Eric Pelletier.

En 2016 la scénographe Vanessa Jousseume, a conçu un décor que nous avons ensuite fabriqué.

Le principal objectif de cette création est d'explorer l'univers musical de plusieurs peintures, des œuvres choisies où proposées par les résidents. Un travail plus approfondi (écriture musicale et scénario) a été réalisé sur 8 œuvres pour les intégrer au spectacle.

A partir de captation vidéo de quelques spectacles un teaser de 20 minutes a été réalisé <https://www.youtube.com/watch?v=F2lVuvWV7LQ>, afin de promouvoir cette aventure originale.

Ces dernières années le spectacle a été présenté entre autre au festival Accès Libre à Niort, au Festival AH? à Parthenay et dans divers lieux Parisiens (Docks de Paris, l'Archipel, centre d'animation de la Grange aux Belles).

Le comportement et l'engagement des résidents lors des sorties est très intéressant, ils conscientisent l'acte de monter sur scène et de proposer un spectacle à un public.

Pour nous intervenants c'est un véritable bonheur de partager une aventure artistique avec cette équipe.

Par ailleurs le personnel éducatif du foyer de vie voit, au travers de ce groupe, un outil éducatif visant non seulement la réalisation des objectifs définis dans leur projet individuel, mais également un support de socialisation et d'intégration. Ils constatent de réels progrès au fil des répétitions et des représentations de chaque adulte en termes de valorisation narcissique, de consolidation et de développement de la confiance en soi.

Cette année, Christiane l'éducatrice qui accompagnait le projet depuis le début a dû s'arrêter, cet événement a ébranlé quelques résidents et 3 on souhaité, pour diverses raisons, quitter l'aventure. Guillaume, David et Sandrine ont donc arrêté le projet.

Le reste du groupe reste très motivé. Deux nouvelles résidentes du berceau on rejoint l'équipe, Corinne et Emmanuelle. Elles ont vu le spectacle plusieurs fois et elles avaient très envie d'intégrer la troupe.

Mélanie Sénéchaud et Amandine Adebien, 2 éducatrices du foyer, ont intégré l'équipe artistique. Elles étaient présentes jusqu'à maintenant sur toutes les sorties en tant qu'accompagnatrices et étaient très impliquées artistiquement mais ne partageaient pas l'espace scénique avec nous. Elles connaissent très bien le spectacle et les personnes, elles vont dorénavant prendre part musicalement au spectacle et monter sur scène.

Début 2019 sera donc une période d'incorporation de ces nouvelles recrues, apprentissage des musiques, des déplacements, des structures ... nous en profiterons pour remodeler le spectacle, le peaufiner et ajouter des œuvres au répertoire. C'est une occasion de rafraichir le spectacle.

En avril/mai nous serons accueilli en résidence par les communes de La Mothe St Héray et Champdeniers où nous pourrons répéter dans une salle en condition spectacle et en faire profiter quelques classes des écoles primaires, sous forme de répétitions publiques.

Nous avons déjà expérimenté cette formule, c'est une bonne façon de finaliser l'intégration des 4 musiciennes et commencer le rodage de ce "nouveau" spectacle.

A partir de septembre le spectacle devrait être prêt à se produire sur scène.

« Histoires de Vies » à l'EHPAD de Pompairain (Châtillon sur Thouet)

Point de départ

Maud Thibault, comédienne et Aurélien Mouzac, musicien et porteur de projet au sein du collectif Gonzo ont créé en 2018 un spectacle, une forme musico-théâtrale qui met en scène avec tendresse une femme de 88 ans qui entre en maison de retraite. Le texte raconte ces moments qui amènent le personnage vers le bout du chemin : le quotidien et les souvenirs, les petits plaisirs et les peurs, la colère et la paix.

A travers cette pièce à l'Orée du Monde (adaptée du texte éponyme de France Gros-Basile), les deux artistes souhaitent mettre en valeur le côté lumineux de cette période de la vie.

Nos « vieux » ont des choses à nous raconter, beaucoup d'histoires vécues, d'autres que le temps a déformées, parfois des secrets ou même des récits sortis tout droit de leur imagination. C'est dans cette logique qu'une envie forte est née : Partager un moment de création avec le public directement concerné par cette œuvre : les résidents, le personnel d'accompagnement et les familles.

Contexte

Alors que le nombre de personnes âgées est en forte augmentation, le contexte gérontologique ne cesse de se transformer, notamment sous l'effet d'évolutions législatives majeures comme par exemple la **promulgation d'une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement** (2016) pour mieux prendre en compte les attentes des personnes âgées.

Il faut encourager les initiatives qui favorisent l'implication et la participation des habitants âgés dans tous les domaines de la vie notamment par la pratique artistique. Cela suppose la mobilisation des acteurs gérontologiques et non gérontologiques autour de projets culturels : s'exprimer, c'est être un citoyen à part entière. S'exprimer, c'est échanger, c'est partager, c'est lutter contre l'isolement et prévenir l'exclusion. Encourager la parole des plus âgés c'est aussi faire des établissements des lieux-ressources.

A notre échelle, nous souhaitons apporter des réponses non strictement médico-sociales. L'activité artistique contribue au bien être physique et moral des personnes âgées. Participer à des activités créatives permet aux Seniors de faire travailler leur esprit et leur capacité de réflexion. Ces activités aident, comme pour tous les publics, à développer des capacités cognitives et la concentration. Le sentiment de satisfaction qui en découle est très important à leur bien-être et leur estime.

Le projet :

Un « grand » objectif

- Créer un spectacle à partir de témoignages : histoires vécues ou inventées

Deux « grands » axes

- Libérer la parole et Oser la pensée et le geste artistique

Trois « grandes » étapes

- Raconter et/ou écrire
- Se laisser aller au geste artistique
- Construire une forme artistique à partir d'une ou plusieurs esthétiques

Le contenu :

Associer trois modes d'expression qui peuvent **évoquer un souvenir** pour ensuite **nous emmener ailleurs** :

- **Visuel** (photo, peinture, dessin, sculpture)
- **Écrit ou oral** (témoignage d'un moment de vie)
- **Sonore** (une musique comme souvenir ou comme écho)

Avec **Laurence Voyer, animatrice culturelle de la résidence**, nous avons convenu de l'organisation suivante :

En considérant que ce projet sera le projet principal 2018/2019 de la résidence, nous mettrons en place un atelier bi-mensuel avec les artistes. L'atelier sera ouvert aux familles présentes. Les professionnels de la résidence seront investis dans le projet et maintiendront un atelier hebdomadaire pour assurer un travail de collectage entre les séances.

Le projet concernera très directement 12 résidents mais s'étendra à un plus grand nombre à travers les choix esthétiques de création (explications ci-dessous).

Nous souhaitons également inviter d'autres publics à venir découvrir ce travail en favorisant particulièrement la rencontre inter-générationnelle :

Écoles primaires, collèges, lycées...

« *Vivre, c'est vieillir, rien de plus* »

Simone de Beauvoir

Le calendrier :

Mardi 11 septembre

Rencontre à la résidence entre les artistes et des résidents, professionnels et familles. Un extrait de la pièce *Un autre monde qui murmure* sera joué et s'en suivra une discussion autour du projet du thème et du projet d'atelier.

Vendredi 14 septembre

Les résidents, les professionnels et les familles sont accueillis à 19h00 au théâtre du Palais des Congrès de Parthenay pour assister à la sortie de résidence d'*Un autre monde qui murmure*.

Décembre 2018 à mai 2019 - 16 ateliers de 2h30

Création avec les résidents, les professionnels et les familles.

Temps de collectage de témoignages à l'aide d'enregistreur numérique, de studio mobile, de caméra vidéo. Recherche des œuvres (musiques, tableaux, photos, etc.).

Mise en place de formes artistiques :

Lecture, conte, jeu de comédien, chant, chant chorale avec une ouverture vers d'autres résidents, danse, langue des signes...

Mise en forme de la matière par la création de scénettes « bouts de vies » mettant en lumière la parole, le son et le visuel.

Fin mai - début juin 2019

Restitution(s) au sein de l'établissement (possibilité d'accueillir près de 200 personnes)

« Chansons Contresignées »

avec le Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais

Le projet 'chansons contresignées' s'appuie sur deux priorités ministérielles : le chant choral et l'école inclusive, et permet un travail artistique et pédagogique autour de la maîtrise de la langue (parlée, gestuelle).

Concrètement, les enfants d'une école élémentaire du territoire apprendront des chansons qu'ils signeront également en langue des signes, avec la présence d'Aurélien Mouzac et Maud Thibault du duo 'Après vous' et en collaboration avec un musicien-intervenant du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais.

La démarche pédagogique et artistique est celle de l'éducation artistique et culturelle :

- Rencontre des œuvres et des artistes : par la programmation du spectacle « Après vous... »,
- La connaissance : maîtrise de la langue française par le chant choral, langue des signes (approche artistique gestuelle support aux apprentissages),
- La pratique : avec environ 10h d'intervention par classe sur la langue des signes et 8h par classe sur l'apprentissage des chansons.

Une démarche globale scolaire et tout public :

Pour l'ensemble de la démarche, il est souhaité associer en amont l'Association bressuiraise 'Ensemble signons'.

1/ Sensibilisation – Rencontre avec les artistes autour de la Langue des Signes :

- Un premier temps de sensibilisation à l'univers des personnes sourdes et malentendantes et à la Langue des signes animé par Aurélien Mouzac et Maud Thibault sera proposé en amont du projet.
- Public visé : tout public
- Lieu : à déterminer
- De plus , un temps de formation à destination des enseignants de l'Education Nationale investis dans ce projet est prévu par la Direction Académique des Services de l'Education Nationale. Il sera ouvert aux autres enseignants volontaires. En effet, ce projet fait écho aux différents enjeux au cœur des préoccupations du Ministère actuellement : maîtrise de la langue, le geste comme outil pédagogique d'apprentissage de la langue, musicalité de la langue, école inclusive....

2/ Projet à destination des scolaires : un travail en 4 étapes suivant les 4 piliers de l'EAC :

- Programmation du spectacle 'Après vous' en séance scolaire.
- Pratique de La langue des signes : envisagée comme une forme d'expression artistique à part entière. Elle permet un travail sur la poésie du corps.
- Pratique chorale : apprentissage du répertoire, encadré par un musicien-intervenant du Conservatoire de musique
- Une restitution : fruit de ce travail collectif, elle vise à valoriser les capacités d'inventeur, de constructeur, l'expression écrite, orale et corporelle. Elle sera donnée devant les familles des participants.
- Calendrier : janvier > juin 2019

- Public : une école élémentaire publique du territoire de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais.

3/ Dimension hors temps scolaire :

- Un travail de rencontre entre le duo 'Après vous' et deux chœurs du Conservatoire de Musique (Les Trompe-Oreilles, chœur de jeunes et Les Dames de chœur, chœur de femmes) aura lieu également, avec un échange de répertoires et d'apprentissage de chansons signées par les 2 chœurs.
- Le spectacle 'Chansons contresignées' sera programmé en y intégrant la participation des chœurs, dans le cadre de la saison du Conservatoire.
- Calendrier : janvier > juin 2019

Ce projet est financé à 100 % par le Conservatoire de Musiques du Bocage Bressuirais et La Ville de Bressuire

Chants à Danser et Musiques à Chanter

Dans le cadre de la résidence de création du Trio Guerbigny, Lenoir & Boizot-Blaise, des actions se dérouleront en direction des élèves de cycle 2 et 3 de l'Ecole de Thénezay dans le cadre d'un Programme d'Education Artistique et Culturel porté par l'UPCP Métive.

Les objectifs pédagogiques s'orientent vers l'écoute, le rythme, la voix, l'expression corporelle, la géométrie de l'espace, la chorégraphie, la musique des pieds et des mains à partir d'un répertoire de tradition orale.

Au programme :

- sensibilisation à la musique, le chant et la danse traditionnelle en tant qu'acteur
- développement de la confiance en soi par le vecteur musical, vocal et corporel
- développement de la mobilité rythmique
- sensibilisation à la création artistique et la pratique artistique

Ces interventions donneront lieu à une restitution ouverte au public dans le cadre d'une veillée, ainsi qu'une journée rencontre à la Maison des Cultures de Pays avec un partage du travail en résidence du trio et la construction d'un parcours "chasse au trésor" avec le CERDO.

Ateliers Swing

avec Benoit et Maria Guerbigny

Fort du succès rencontré avec le public, cette quatrième saison se poursuit en 2018/2019 avec un groupe d'initiés pratiquant le Lindy-Hop, un atelier de Balboa débutants et une pratique collective Jazz Roots

Les ateliers ont lieu tous les mardis de 19 h 30 à 21h 30 à la salle de danse du complexe sportif de Châtillon sur Thouet .

Le **Lindy Hop** qui a vu le jour au sein de la communauté noire de Harlem dans les années 20 et s'est développée pendant les années 30 avec les Big Band de jazz. Portée tout d'abord par Frankie Manning, cette danse de couple est aujourd'hui pratiquée dans le monde entier, elle associe l'écoute musicale à l'écoute entre partenaires et se distingue par la richesse de ses figures et de la place pour le jeu et l'improvisation.

Le **Balboa**, né dans les années 1930 sur la côte Ouest des États-Unis, à la péninsule de Balboa. Cette danse issue du charleston a été conçue pour prendre moins d'espace sur les planchers de danse. C'est une danse de contact se dansant à l'origine uniquement en position fermée, effectuant des mouvements de pieds très rapides. Ensuite est arrivé le bal swing qui permet des variations ouvertes. De nos jours les deux ne font plus qu'un appelé balboa. On peut y retrouver des pas lindy et inversement qui se combinent parfaitement.

Jazz Roots, né dans les années 1920-30, en pleine époque Swing. C'est une danse Solo qui était pratiquée à l'époque par les afro-américains. C'est un mélange de danses africaines et de charleston. Par la suite, différents pas de claquettes et de Lindy Hop se sont greffés aux mouvements dans le Jazz Roots. Le Jazz Roots comprend les danses en solo ou en groupe comme le Shim Sham, le Big Apple, le Tranky Doo pour les plus connues et intègre également une grande partie des pas du Charleston.

Déroulement et intentions

Plaisir, partage, échange, rencontre, convivialité.

Les ateliers sont accessibles aux danseurs initiés et comprennent un apprentissage technique (guidage, connexion), des figures, des variations, ainsi que des éléments de style, d'écoute rythmique et d'interprétation musicale.

L'atelier hebdomadaire vise à donner les outils nécessaires à chaque danseur pour qu'il puisse d'une part évoluer dans sa danse de façon autonome et trouver son propre style d'autre part. Apprendre à se situer dans la phrase musicale et à en repérer les « breaks » et les changements de cadences pour mieux coller sa danse à la musique.

Soirées de pratique ouvertes au public (Activités connexes aux Ateliers Danses)

Pour permettre aux danseurs de Lindy Hop de mettre en pratique leurs acquis en dehors des ateliers hebdomadaires nous organisons une soirée par mois (soit 8 rendez vous sur la saison) gratuite ouverte au public avec un temps d'initiation dans différents lieux de Parthenay.

ATELIERS SWING
DU MARDI BON ESPRIT I

BALBOA
JAZZ ROOTS
LINDY-HOP

Découvrez le plaisir de danser le lindy-hop, le balboa, et les jazz roots, danses swing des années 20 qui se sont développées avec les big band de jazz.
Ces danses, en couple ou en solo sont pratiquées dans le monde entier, elles associent l'écoute musicale à l'écoute entre partenaires et se distinguent par la richesse de leurs figures.
Que la musique soit issue du Jazz, du Rock'n'roll, ou d'influences plus récentes, le rythme swing vous portera.
Le plaisir est garanti !

Ateliers ouvert à tous (à partir de 16 ans) où plaisir, partage, échange, rencontre et convivialité seront de mise avec comme objectif de danser en soirée

Avec Maria, Benoit et Jean-Pierre !

Collectif Gonzo - 05 49 94 63 60
l'Archipel, 7 rue de la Citadelle
79200 Parthenay
collectifgonzo@collectifgonzo.fr

Ateliers Swing
du mardi soir
Parthenay

Mardi 11 septembre 2018 (séance gratuite)
à la Maison des Cultures de Pays

19h30 Balboa / débutants
20h20 Jazz roots / tous niveaux
20h40 Lindy-hop / je danse déjà

Tarif annuel : 24 séances et 8 soirées
Balboa ou Lindy & Jazz roots 125 euros
Balboa, Jazz roots et Lindy-hop 185 euros

Renseignements et inscriptions :
<http://collectifgonzo.fr/atelier-lindy-hop/>
06 87 76 12 67 / 05 49 94 63 60

COLLECTIF GONZO
MUSICO PLURIEL

ne pas jeter sur la voie publique