

LES ENFANTS DE MOINS DE DOUZE ANS VOLENT !!!

« Un Hommage aux Arbres, aux Tempêtes et aux Hommes »

pour voix, musicien et récitant



Michel Gendarme : création texte, récitant

Catherine Jauniaux : voix, objets

Jean-Sébastien Mariage : guitare

Contact : Michel Gendarme
05 53 05 93 25
gendarme2@wanadoo.fr
Le Bourg 24460 Ligeux

LE TEXTE comme MEDIUM

Racines

Dans la région du Sud-Ouest de la France, depuis « Martin » (1999) et « Klaus » (2009), les tempêtes ont durablement blessé des paysages qui semblaient immuables. C'est pourtant bien la gestion économique et politique par les hommes qui produit l'accélération des modifications fatales du paysage naturel.

Mais les tempêtes tuent brutalement dans un très court laps de temps, rappelant aux hommes les dangers potentiels d'une nature qui est si peu maîtrisable. Nous voudrions l'oublier, nous dont les conditions naturelles de vie sont confortables, comparées à celles d'autres pays asiatiques ou africains. Une dizaine de morts ici, des milliers là-bas.



Urbanités ou Rurbanités

Nous ne connaissons plus l'arbre qu'il était. Nous ne regardons plus l'arbre.

Combien les arbres du lointain ont une importance cruciale dans l'équilibre climatique planétaire. Et combien ceux de nos parcs et forêts ne sont pas que des éléments secondaires à notre confort de vie.

Dans l'affolement dangereux, aux prises avec les tempêtes de toutes sortes, que valent la vie d'un enfant et celle d'un jeune, eux dont le regard baissé sous la capuche du blouson ne croise plus l'ombre d'un maigre arbre sur le parking de leur Cité ?

Que représente pour eux cet arbre qu'ils ne connaissent pas, cette odeur du bois, de la sève ?

Il n'y a pas de quoi se perdre dans la Cité, qui ne représente pas ce danger prometteur d'une forêt dense que craignent les enfants. L'aventure est impossible dans un hall d'entrée, la confrontation au réel y est permanente, et l'accès à l'imaginaire empêché de fait.

Alors ils sont pris dans les tempêtes adultes, immédiatement frappés par le réel gris du tout consommable, et si l'accès en est barré ils grondent, brûlent, et se brûlent.

Une Construction Formelle Binaire de l'Écriture

D'emblée il a paru flagrant que la musique et la voix viendront contrarier cet échelonnement binaire.

L'écriture est rythmée par le séquençage en Douze Echelons, correspondant aux douze graduations définies par l'Échelle de « Beaufort », niveau 1 ..., niveau 2 ..., etc...

Chaque Echelon présente Deux Parties se succédant.

La Partie 1, est appelée la Poésie du Niveau correspondant, 1, 2, 3, etc... exemple : Le temps est calme / Leurs ailes sont des poisons invisibles / Des pinsons variables dénotent les écorces...

La Partie 2, est appelée la Poésie de l'Arbre correspondant, Charme, Châtaignier, etc...

Cette Poésie de l'Arbre est elle-même divisée en Deux Espaces qui se succèdent également.

Un Espace Métaphorique, exemple : *Il y avait un arbre quand c'était un jardin non pas une entreprise un super commerce une super usine âge de longtemps...*

Un Espace Métonymique, exemple : *Charme arbre de plaine à feuilles gaufrées caduques vit sur sol argileux ou calcaire ne dépasse pas vingt mètres se taille facilement en haie bois blanc...*

Trop appuyée, cette régularité peut lasser et sa trop forte prééminence éventuelle masquer la vitalité du crescendo naturel de l'œuvre, exprimé par une tension progressive sensible, à mener prudemment.

Ce risque est atténué par la découverte d'une écriture suffisamment « imprécisément » poétique, pour rompre ainsi le risque d'un rituel monotone car vite dévoilé/compris.

Les variantes d'écriture, internes à chaque partie de l'œuvre, constituent autant d'instantanés créatifs, de propositions sur/avec lesquels joueront la lecture, les voix, la musique et les couleurs.

* Des extraits du texte sont parus dans la revue VERSO n°149



LA CRÉATION VOCALE ET MUSICALE

Le texte étant écrit par avance, chaque participant en a la connaissance.

Toute la qualité de la création improvisée dépend de la faculté du groupe à dépasser les tentations illustratrices, expressionnistes, narratives.

Le texte est prétexte mais il donne le sens du continuum créatif collectif.

Le travail vocal part de la matière textuelle de l'auteur, chaque mot inspire un geste vocal, les mots sont le réservoir sonore. Le travail consiste à creuser le phonème, le tailler, le sculpter, l'accidenter, afin de rentrer dans la pulpe du mot.

L'improvisation se joue dans cette capacité, séduisante, à s'emparer des différents mouvements naissants des mots, des sens émergents d'une expression textuelle, afin qu'elle devienne autrement autre chose dans une re-présentation musicale, vocale, chantée, rythmale.

Les notes de la guitare travaillées à l'instant même, ainsi que les mots dits qui peuvent être silence, attente, devenir, les cordes des voix surgissent, s'improvisent sur un linéaire parfois repéré, parfois invisible, ressenti, parfois inventé, absolument pas prévu, non déterminé, mais qui s'archive au fur et à mesure de la recherche menée par le collectif le long des séances de répétitions de création.

C'est une attente groupale, fulgurante et intuitive, un non laisser-aller non directif mais commandé par l'instinct d'émotions des créateurs en présence.

Un cadre pour ce faire est ici défini, pensé, construit, l'espace sonore et visuel est au-delà d'une définition de simple contenant, mais un globe multi-modal où chaque noyau d'énergie créatrice trouve et crée sa partition à la faveur de la naissance des autres, un renvoi de signes à signes pour une œuvre singulière.

La pièce musicale

Pour cette nouvelle collaboration sur un texte de Michel Gendarme, j'ai voulu inventer un dispositif particulier qui me permettrait de rendre l'ampleur de certaines images du texte, comme la tempête, mais aussi conserver une vraie mobilité sonore, afin de pouvoir également réagir aux éléments qui surviennent.

Un appareil électronique enregistre en temps réel des boucles jouées à la guitare. L'accumulation de ces boucles, comme des étages de son, dénature le son de la source jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. Le spectre auditif est alors très large. La structure musicale est déterminée.

Parallèlement, la guitare reste tout à fait libre d'intervenir à des points précis du texte, et de réagir à la moindre inflexion de voix des récitants. Cette partie est plus libre, improvisée. Ce dispositif simple permet de re-créeer une sorte de mini-orchestre avec solistes.

Jean-Sébastien Mariage

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Michel Gendarme

Poète et auteur dramatique

Membre de la Poéthèque du
Printemps des Poètes



Résidence :

Village en Poésie (label Printemps des Poètes) de Limeyrat (24) en mars 2016 (aide de la DRAC Aquitaine)

<http://biblimeyrat.over-blog.com/article-atelier-d-ecriture-en-ligne-54087079.html>

<http://printemps.des.poetes.limeyrat.over-blog.com/2016-8e-printemps-des-poetes-de-limeyrat-page-1.html>

Éditions:

« **Mémoire Méduse Requiem** », avec CD, co-écrit avec Hervé Brunaux, Patrick Chouissa, Ed Gros Textes, 2016

« **Exquises Esquisses** », 20 dessins de José Corrêa, Ed Gros textes, 2014

« **Ceux qui ne connaissent pas le corps des autres** », avec CD, Ed Gros Textes, 2010

« **des rivages** », pastel de Roseline Granet, Ed Gros Textes, 2006

« **Les mots invisibles** », photographies de Irène Cerquetti, Ed du Non Verbal, 2000

« **Celui ou celle qui te regarde** » auto-édition, dessins originaux de S. de Lantivy, 1981

« **Dévigation** », Ed de l'Athanor, 1976

Parutions dans les revues :

Terre à ciel (en ligne), Recours au poème (en ligne), Ouste, Décharge, Verso, Arts et Résistances/Gros Textes, Le Portulan Bleu, Interventions à Haute Voix, Comme en Poésie, Liqueur 44, Encre Vagabondes, La Toile de l'Un (en ligne), Inédit, Hauteurs, SOL'AIR, La Nouvelle Plume, Tiens, V'La Aut'Chose, Les Dossiers d'Aquitaine, La Poire d'Angoisse (Didier Moulinier), Les cahiers du Bospicat (Marcel Loth)

Créations, Actions :

Appelle-moi poésie, vidéo-clip en ligne « **Le fils du muet n'a pas la parole** » (extrait), 2016 : <http://www.appellemoipoesie.com/>

"Exquises Esquisses", lecture avec la guitariste Lady Calling, Printemps des Poètes/ Festival Expoésie Périgueux 2015, Limeyrat (24) 2016

« **Le fils du muet n'a pas la parole** », création 2018, danse Yoko Higashi, bande son et création sonore David Chiesa

« **Les enfants de moins de douze ans volent !** » Résidence Singulier Pluriel, au Paradis (galerie verbale) Périgueux, 2013, avec Natacha Muslera, chanteuse et Jean-Sébastien Mariage, guitariste

PH/Poétiques Hivernales 1, 2, 3, 4, 5, 6, collectif, avec Inna Maamura, Bernard Sintès, Patrick Chouissa, Hervé Brunaux, Maurice Moncozet, diffusion en Dordogne, dont Résidence de création au Paradis (galerie verbale) à Périgueux en 2013, 2016

Festival Expoésie, lecture-performance avec Jean-Sébastien Mariage, guitariste, Périgueux, 2010, avec Patrick Chouissa en 2003.

« **Ceux qui ne connaissent pas le corps des autres** » lecture sonore et visuelle, Paradis (galerie verbale), Périgueux, avec David Chiesa, contrebasse, lecteurs : Flore Audebeau, Juliette Lasserre-Mistaudy et l'auteur, 2009. Bordeaux 2012

« **des rivages** » lectures avec Jean-Marie Champion (lecteur) et Jean-Sébastien Mariage (guitariste). diffusion en Dordogne 2008, 2009

« **Mémoire, Méduse, Requiem** » polar-poème, co-écrit et lu avec Hervé Brunaux et Patrick Chouissa, Delphine Barbut (guitare électrique), Bastien dessolas (création vidéo) 2007, 2008 au Paradis (galerie verbale) de Périgueux. Galerie N'a qu'un œil, Bordeaux, 2009. Diffusion en 2011 en Dordogne et dans le cadre des ateliers d'écriture en milieu scolaire du Festival Expoésie.

« **Le Poéticomatophone** » installation/performance poétique, co-inventée et animée avec Patrick Chouissa, Festival Expoésie 02, 03, 08, 09, 11, Périgueux, Rochefort-sur-Loire en 04, Ligueux 16 (24).

Printemps des Poètes, conception et animation sur la Ville de Périgueux : Marché de la Poésie, Cabaret poétique, Urnes poétiques, Animations scolaires... 01, 02, 03. Diverses interventions dans des écoles primaires à cette occasion depuis 2001, ainsi qu'à la librairie Des livres et nous (Périgueux).

Jean-Sébastien Mariage

Guitare

Grandi en banlieue middle class, c'est sur les cordes à linge au fond du jardin que Jean-Sébastien Mariage s'initie à la guitare, bien avant la transmutation de son BEPC en Stratocaster noire, changée bien vite pour la Gibson Les Paul qu'il n'a plus lâchée depuis. Jusqu'à 23 ans, il suit les ateliers d'improvisation de celui qu'il considère encore aujourd'hui comme son maître de musique, Patricio Villarroel. Il rencontre Frederick Galiay, bassiste avec lequel il fonde Chamæleo Vulgaris, premiers concerts sous l'égide des Instants Chavirés.



Il étudie la guitare classique au Conservatoire durant six ans jusqu'au concours national en 2000. S'ensuivent une bonne vingtaine d'enregistrements et des centaines de concerts, solo ou au sein de diverses formations, estampillées d'improvisation libre, free rock, voire free jazz ou noise, dont les toujours en activité Hubbub (depuis 1999, quintet avec F. Blondy au piano, E. Perraud à la batterie, B. Denzler et J.L. Guionnet aux saxophones), Baise en Ville (depuis 2002, avec la chanteuse N. Muslera), Wiwili (depuis 2003, avec X. Charles aux surfaces vibrantes, H. Gudin à la guitare et M. Deltruc à la batterie), X_Brane (depuis 2004, avec B. Gauguet aux saxophones et M. Pontevia à la batterie horizontale), Suce pas ton pouce, j'ai mieux (depuis 2006, avec D. Chiesa à la basse et Mickaël Radke à la batterie), et Oort (depuis 2008, à la guitare acoustique, avec D. Chiesa à la contrebasse) – sans oublier les collaborations avec la danse (Karol Armitage ou Yukiko Nakamura), le théâtre, la poésie et les arts plastiques.

Site internet : <http://www.inversus-doxa.fr/-Jean-Sebastien-Mariage->

Principales créations en tant qu'interprète (liste non-exhaustive) :

- Occam Océan d'**Eliane Radigue** - Eglise Saint-Merry Paris 26/09/15 ; Fondation Cartier Paris 04/07/16 ; Festival Tricot, Orléans 11/09/16.
- Guidés de **Stephen O'Malley** - Eglise Saint-Merry Paris 14/06/15
- Machines orphelines de **Jérôme Noetinger** Eglise Saint-Merry Paris 23/09/16
- Morphème de **Frederick Galiay** Concerts pour les festivals Extension (CNM La Muse en Circuit) et Présences Electronique (GRM) depuis 2014
- Guitar Trio de **Rhys Chatam** - Palais de Tokyo Paris 14/11/12 ; et Drastic Remix - Opéra de Nancy 2006 puis tournée
- **Eric Abecassis** - Safety First - Comédie de Reims 23/11/13 puis tournée

Actions Pédagogiques (liste non-exhaustive) :

- Intervenant pédagogique à la **Philharmonie de Paris** depuis 2015.
- Stages de musique improvisée notamment pour : Les Rendez-vous Contemporains (Paris), l'école nationale de musique de Dôle (2005), La Factory (Pau, 2006), Penn Ar Jazz (stage pour les professeurs de l'école nationale de musique de Brest, 2004), Le Conservatoire de la Visitation (Périgueux, 2004)

Principales compositions (liste non-exhaustive) :

Vibrer pour l'exposition photographique de Marie-Françoise Lequoy Galeries Format, Le Garage Var 2016

La Haine de la Musique pour 25 musiciens - création à l'Eglise Saint-Merry Paris 27/09/13 retransmis sur **France Musique**

Hop là Nous Vivons performance - Festival de Danse Contemporaine Dijon 2004 ; Main d'oeuvre St-Ouen 2004 ; Festival ArtDanThé Vanves 2005

« **si** » Composition électroacoustique + diffusion - Musée de la Mine St-Etienne 2003 ; Fondation Rotschild Paris 2003

Point Virgule Compositeur pour la compagnie chorégraphique de 1992 à 1997 tournées en France.

Sonetto per Ninetto Composition musicale pour le théâtre, mise en scène Olivier Maltinti - La Friche Belle de Mai Marseille 2006

5 Éléments Composition musicale pour un photo-montage de Ludovic Alussi (Picture Tank) 2000 création au Festival du Journalisme de Perpignan

Radio

- **A l'Improviste France Musique** depuis 2010 multiples passages, interview, enregistrements...
- **France Culture** Interview d'**Aude Lavigne - La Vignette**

Principaux festivals internationaux depuis 1997 :

Chavirés (Montreuil) - Festival Archimède 00 (Bordeaux) - Vauban (Brest) - Pannonica (Nantes) - CCAM (Vandœuvre-lès-Nancy) - Instants Chavirés (Montreuil) - Cave Dîmière (Argenteuil) - Malterie (Lille) - Le Grand Mix (Tourcoing) - Festival Chants Mécaniques (Tourcoing) - Festival Densités (Fresnes-en-Woëvre) - Rencontres Musique et Quotidien Sonore (Albi) - Festival Freedom of the City (Londres) - Atelier Tampon (Paris) - Festival Fruits de Mhère (Brassy) - Festival Luisances (Brest) - Festival Jazz à Luz (Luz-Saint-Sauveur) - Festival NPAI (Parthenay) - Atelier Tampon (Paris) - Festival des Musiques de Création (Jonquières QC) - Festival International de Musique Actuelle (Victoriaville QC) - Festival VTO (Toronto ON) - Artists at Large Gallery (Hyde Park MA) - Flywheel (Easthampton MA) - Deep Listening Space (Kingston NY) - Festival All'Improvista (Nantes) - ENM (Mulhouse) - Instants Chavirés (Montreuil) - Carré Bleu (Poitiers, x2) 2006 Théâtre du Saulcy (Metz) - Goldsmiths College (Londres) - Petit Théâtre Mercelis (Bruxelles) - Festival Automne Improvisé (Fribourg) - Festival Total Meeting (Tours) - Résidence au Carré Bleu (Poitiers) - Festival Rue du Nord (Lausanne) - Musée d'Art Moderne et Contemporain (Strasbourg) - La Fabrica'son (Malakoff) - Festival Jazz em Agosto (Lisbonne) - Festival 10 ans Carré Bleu (Poitiers) - Maison de la Radio, A l'Improviste, France Musique - Free Music 08 (Mulhouse) - Territoire Sonore (Pau) - Ring-Ring (Belgrade) - La Malterie (Lille), Festival Kaleidophon (Ulrichsberg) - Église St-Merry (Paris) - Festival As Alike As Threes (Londres) - Festival Total Meeting (Tours) - Festival Intense Proximité (Paris) - Festival As Alike As Threes (Londres) - Rendez-vous Contemporains (Eglise St-Merry, Paris) - Jazz à Poitiers - Festival Akouphène (Genève) - Penn Ar Jazz (Brest) - Exploratorium (Berlin) - Festival PiedNu (Le Havre) - Festival Zwei Tage Zeit (Zurich) - Festival Hors Normes (Suisse)

Catherine Jauniaux

Voix, objets

Né en avril 1955 à Bruxelles, Catherine Jauniaux débute en tant que comédienne à l'âge de 16 ans et participe à de nombreuses productions théâtrales en Belgique (Roland Topor...). Elle enregistre "Modern Lesson" avec Aksak Maboul à l'âge de 22 ans et poursuit ses collaborations...

Ses performances toujours passionnantes mêlent gravité et humour, exploration sonore et émotion, abstraction et mélodie. «Elle s'inspire souvent de musiques traditionnelles (réelles ou imaginaires) du monde entier, mais reste davantage Frères Grimm que professeur d'ethnomusicologie».



Site internet : <http://www.inversus-doxa.fr/~Catherine-Jauniaux->

Collaborations musicales

Marc Hollander, Tim Hodgkinson, Heiner Goebbels, Tom Cora, Daniel Schell, Vincent Kenis, Fred Frith, Bob VanderBob, Stefan Caro, Bill Gilonis, Zeena Parkins, Christian Marclay, Vervan Weston, Luc EX, ErikM, Bonnie Prince Billie, Phil Minton, Otomo Yoshihide, Louis Sclavis, Jean Pierre Drouet, Vincent Courtois, Marc Dresser, Marc Ribot, Christine Bart, Ted Reichman, Noël Akchoté, Nikos Veliotis, Jim Denley, Jean François Pauvros, Sophie Agnel, Ikue Mori, Hahn Rowe, Tatsuya Nakatani, David Moss, Ted Milton, Ute Volker, Karl Ludvig Hubsch, ChristophKroll, Carole Rieussec, Ned Rothenberg, Barre Phillips, Malcom Goldstein, Jean-Sébastien Mariage, Xavier Charles...

Concerts, tournées, enregistrements

Aksak Maboul (Belgique - 1977/1980) - Des Airs (Belgique - 1980/1985) - The Work (Angleterre - 1980/1984) - International Noise Orchestra (Allemagne - 1986) - The Lowest Note (Angleterre, Belgique - 1985) - JÖNIO (Belgique - 1987/1989) - Tom Cora (Etats-Unis - 1990/1994) - Fluvial Quadriphonie : Wataru Ohkuma, Tenkoet Kenichi Takeda (Japon - 1992) - Test Department (Angleterre-1987) - The Ex & Tom Cora (Hollande, Etats-Unis - 1993) - The Hat Shoes (Etats-Unis - 1991/2001) - IkueMori : VibraSlaps (États-Unis - 1991/1994) - ErikM (France - depuis 1998) - EMIR (compagnie Barre Phillips) (France - 2002/2015) - Jean-Sébastien Mariage : Jauniaux/Mariage, Sisyphe, L'Amour (France - depuis 2013) - ANORAK : avec Natasha Muslera (France - depuis 2012)

Solos

«Rêve en voix» (1999) - «mes bras, toi...T.» (2004/2010) - «Voix Peinte» (projet en cours)

Théâtre et voix

- «L'Enfant Enfoui» de Sam Shepard avec Tuxedomoon (1988)
- «Réponse à la question précédente» de Jacques Rebotier avec la Cie Horschamps(2010)
- « Les Muses », théâtre musical avec neuf chanteurs et la contrebassiste Joëlle Léandre (Montréal - 1982)
- «Le mouton cachalot», spectacle pour enfant avec Sophie Agnel et Juliette Agnel (2005)
- «Romische Hunde», opéra de Heiner Goebbels (1991)
- «Le Fusil de chasse», pièce pour deux acteurs, un danseur et une voix (2001)
- «Les Shadoks» de Frank Dimeck avec ErikM (2013), lecture et musique
- « Portraits », de Ann James Chaton, électro-acoustique et voix avec Carole Rieussec (2002)
- «Il dit», textes de J.C.Izzo, mis en musique avec Alex Grillo et Raymond Boni (2012)
- «L'homme assis dans le couloir», de Marguerite Duras, avec Sophie Agnel (2008)
- «Portraits Griffonnés», de Martin J. Auniaux enregistré avec Carole Rieussec (2001)
- «L'Homme Semence» de Violette Ailhaud avec Emmanuel Cremer (2014)
- « L'Amour » de Marguerite Duras avec Jean-Sébastien Mariage et Xavier Charles (depuis 2014)
- « Boutes, l'homme qui saute » d'après Boutes de Pascal Quignard avec Maguelone Vidal et Didier Petit (France 2010-2015)

Voix et danse

- « *Fin et début* », de François Verret, collaboration musicale avec Louis Sclavis et Jean-Pierre Drouet (1999)
- Donna Ushisono, création musicale avec T.Corra, H.Rowe, P.Barnett (Etats-Unis 1993)
- « *Red Rubben* » de Thierry Smith, collaboration musicale enregistrée (1999)
- Collaboration avec la Cie Ici Même et ErikM (2001)
- Création musicale avec Alexandre Joly pour la chorégraphe Estelle Héritier (Lauzane - 2003)
- Enregistrements d'Alain Michon pour la Cie de danse Camargo (2004)
- « *Corpoèmes* », laboratoire de mouvement, voix et poésie avec la Cie l'Imparfait (2005) • « *Passer Outre* », chorégraphie de Geneviève Pernin (2007)
- « L'Incertain Cohérent - Première Incertitude », chorégraphie de Thierry Giannarelli (2008)
- « *Danse en voix* » avec Emmanuelle Pépin (2009)
- « *Duos* » avec Julyen Hamilton (2010)
- « *Boarderland* » avec Julyen Hamilton et Billie Hanne (2011)
- « *Comment c'est* » de Samuel Beckett avec Bettina Helmrich (Allemagne - 2015)