

La Compagnie VocAliques présente :



Spectacle jeune public à partir de 4 ans

**Théâtre musical et musique vocale  
pour une voix de femme**

**Conception artistique, soprano : Irène BOURDAT**

**Mise en scène : Isabelle MONIER-ESQUIS**

**Images : Ludovic QUEREYRE**

# Théâtre musical et musique vocale pour une voix de femme

---

**A partir de 4 ans - 35 mn**

**Pour une voix de femme.** Avec percussions, toy piano, objets, images

**Œuvres d'Aperghis - Berberian - Cage - Leroux - Mâche - Rebotier ...**

A partir d'œuvres de grands compositeurs contemporains, **Lalalie** explore le son de la bouche comme matière à émotions et à sensations.

Dans un univers poétique, ludique et drôle, une chanteuse manipule le langage, joue avec sa voix et son corps, détourne l'usage des objets, mime des dessins... joue comme peuvent jouer les enfants...

**Lalalie** nous plonge dans l'illusion d'histoires ou de comptines, imagine des jeux inattendus

**Lalalie** crée l'instant et au fil de ses émotions, souffle, soupire, halète et exhale, crie, babille et balbutie, bafouille, bégaye, aspire et chante, vocifère, s'égosille, ânonne, badine et baragouine, soliloque, chuchote, zézaye, grommelle ou murmure...

*La scénographie mêlant objets divers, jouets, marionnettes et images fait la part belle à l'émotion, la poésie, la singularité des œuvres interprétées.*



## NOTE D'INTENTION

Afin de sensibiliser le jeune public à la création vocale et au théâtre musical contemporains, le spectacle **Lalalie** présente des extraits d'œuvres de la fin du XX<sup>ème</sup> et du début du XXI<sup>ème</sup> siècles. Ces pièces vocales, *a capella*, parfois accompagnées d'objets du quotidien ou de petits instruments, ont été créées par des compositeurs contemporains tels que Georges Aperghis, François-Bernard Mâche, Jacques Rebotier, Philippe Leroux. Nous avons également choisi des créateurs incontournables comme John Cage et Cathy Berberian.

Ces œuvres, conçues pour voix de femme, déclinent une multitude d'émissions vocales : chant lyrique, voix parlée, cris, onomatopées, plaintes, rires, bruits de bouche, de souffle... des changements de registres et de timbres, l'expression d'émotions extrêmes, la désarticulation des mots, l'utilisation de langues rares.

Ce répertoire, initialement destiné aux adultes, met en jeu des explorations vocales, sonores et corporelles propres au monde de l'enfance.

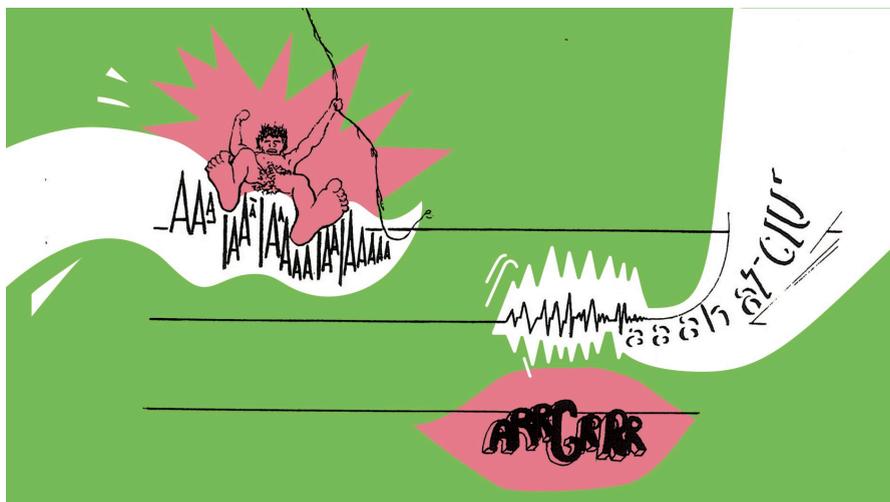
Manipuler le langage, jouer avec sa voix et son corps, détourner l'usage des objets, mimer des dessins sont autant de jeux auxquels se livrent les enfants.

La désarticulation des mots et des phrases est un élément fondamental de la création de Georges Aperghis. Les textes de *Zig Bang* exaltent l'imaginaire et les *Récitations* interprétées donnent l'illusion d'histoires ou de comptines...

Fois  
par fois  
ej par fois  
sa ej par fois  
resa ej par fois  
Quoi resa ej par fois  
Pourquoi resa ej par fois  
à mon pourquoi resa ej par fois  
cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Jonc conc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
çois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
dùi deçois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Arsi résiste dui deçois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Sir pa lui arsi résiste dui deçois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Ce jonc Sir pa lui arsi résiste dui deçois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois  
Onc ce jonc Sir pa lui arsi résiste dui deçois fois par envie jonc donc isté je cède à mon pourquoi resa ej parfois

PAR FOIS  
EJ PAR FOIS  
SA EJ PAR FOIS  
RESA EJ PAR FOIS  
QUOI RESA EJ PAR FOIS  
POURQUOI RESA EJ PAR FOIS  
À MON POURQUOI RESA EJ PAR FOIS  
CÈDE À MON POURQUOI RESA EJ PAR FOIS

*Stripsody*, surprenante partition que Cathy Berberian a créée à partir d'un glossaire d'onomatopées et dont les dessins rappellent la BD, propose à l'interprète de bruiteer des actions, des personnages, des animaux...



La déclinaison humoristique de la célèbre chanson du XVIII<sup>e</sup> siècle, *Aux Marches du Palais*, par Philippe Leroux, la poésie de John Cage (*A Flower, Suite for Toy Piano*) ainsi que les impressionnantes incantations en langue gauloise du chant *Maponos*, composé par François- Bernard Mâche, enchantent, amusent, émeuvent les jeunes oreilles.



# Programme des œuvres

## **APERGHIS** Georges |né en 1945|

### **RECITATIONS** |1977|

Une des œuvres les plus représentatives de ce que l'on peut attendre de jeux sur le thème du langage. Constituées de 14 pièces basées en grande partie sur la désarticulation de mots et de phrases apparaissant comme vidées de leur sens, absorbées par la structure musicale qui les expose en tant qu'objets sonores. Les partitions se présentent sous forme de pyramides avec des accumulations de mots, bruits buccaux ou sous forme de réservoirs d'éléments musicaux et d'indications d'émotions que l'interprète assemble à son gré. La chanteuse devient une sorte d'instrumentiste jouant de toute une gamme de bruits.

Mai  
San mai  
Si san mai  
Alle si san mai  
Tegnalle si san mai  
Ategnalle si san mai  
Varus ! Ategnalle si san mai  
Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Hé car Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Teur Hé car Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Cha Teur Hé car Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Leur Cha Teur Hé car Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai  
Mê Nir Les ! Leur Cha Teur Hé car Pan ! Ch Ha Varus ! Ategnalle si san mai

### **ZIG BANG**

Dans cet ouvrage, Aperghis a réuni des textes significatifs de ses œuvres de théâtre musical : *Conversations*, *Enumérations*, *Sextuor*...

Ces textes peuvent être « musicalisés » à la convenance de l'interprète et lui offrent ainsi une grande liberté d'interprétation et de création.

### **MONOMANIES** |1991|

La chanteuse évolue dans une écriture atonale, privilégiant les grands intervalles, contrastant avec des textes en vieux français.

### **H** |1991|

Dans cette œuvre de théâtre musical, le compositeur agence tous les mots commençant par la lettre H (pris dans le Petit Larousse) en des textes à « musicaliser ». Les interprètes peuvent également leur superposer des associations gestuelles.

### **BERBERIAN** CATHY |1925-1983|

### **STRIPSODY** |1966|

Proposition de l'admirable cantatrice longtemps compagne de Luciano Berio et créatrice de la plupart des œuvres vocales des années 50 à 75. Etude sur le rapport

son/image dans la narration. La partition présente des systèmes de trois lignes horizontales (grave, médium, aigu), sur lesquelles évoluent des petits personnages, sont présentées des onomatopées, graphismes issus de BD. La présence scénique est un atout de réussite dans l'expressivité et la clarté du récit. Certains éléments donnent lieu à de véritables mini-scénari/sketches.

**BERIO Luciano |1925-1993|**  
**SEQUENZA III |1966|**

Bâtie sur un bref texte de Markus Kutter. Les possibilités expressives de la voix se trouvent multipliées d'une manière étonnante. Des formes très difficiles de technique vocale, du bégaiement au chant lentement soutenu, du cri au bavardage précipité, deviennent les éléments d'une succession extrêmement complexe. La structure de la séquence est encore modulée en elle-même par la superposition d'une série rapidement changeante d'indications de nuances expressives, qui alternent sans cesse et obligent l'interprète à la maîtrise des sautes d'humeur les plus vives.

**CAGE John |1912-1992|**  
**SUITE FOR TOY PIANO |1948|**

Approche des sonorités limitées de ce jouet (le premier morceau se limite à 5 notes). Redécouverte, dans toute leur fraîcheur, de sonorités banales et familières.

**A FLOWER**

Ce chant très dépouillé présente des intervalles simples et des sons tenus sur différentes voyelles. La voix est droite, parfois vibrée. L'interprète accompagne son chant de rythmes tapés sur et dans le piano.

**ARIA FOR CATHY**

Cette pièce a été écrite pour Cathy Berberian. Les différents styles vocaux auxquels le chanteur doit recourir sont indiqués par différentes couleurs dans la partition, et la notation consiste essentiellement en lignes ondulées pour la voix et en 16 carrés noirs indiquant des bruits « non musicaux ». Le texte est en arménien, en russe, en français et en anglais.

**LEROUX Philippe |né en 1959|**

**Ma Belle si tu voulais |1993|**

Le compositeur décline la célèbre chanson du XVIII<sup>e</sup> siècle sur le mode d'un « rap » implacable et virtuose.

**MÂCHE François-Bernard |né en 1935|**  
**MAPONOS |1984| EXTRAIT DES TROIS CHANTS SACRES**

Composé à partir des deux plus longs textes gaulois actuellement connus, il s'agit d'incantations de sorcières invoquant les puissances naturelles. Le compositeur demande de « chanter sans vibrato, avec une voix de plein air, paysanne ».

**REBOTIER Jacques |né en 1950|**  
**JE PREFERE LES FLEURS |2003|**

**DOUZE ESSAIS D'INSOLITUDE|2001|**

Monologues ou dialogues parlés avec le débit du « quotidien », dont les intentions expressives sont mises en valeur par la disposition graphique des mots.

# PISTES PEDAGOGIQUES

---

## 1. EXPLORATIONS VOCALES ET CORPORELLES

A partir de différents jeux vocaux inspirés des œuvres de notre répertoire, il s'agira de :

- Développer la connaissance de son **corps** et de sa **voix** grâce à des expérimentations variées autour du souffle phonatoire, de la multiplicité des émissions vocales, des onomatopées demandant des « appuis » corporels et vocaux variés.
- Favoriser **l'écoute** et la **mémorisation** par des jeux vocaux et improvisations alliant explorations vocales et mouvement dans l'espace.
- Mettre en pratique des explorations vocales " extra-classiques " :
  - changements de **registres** et de **timbres**
  - expression d'**onomatopées** diverses
  - expression d'**émotions** comme le cri, la plainte, le rire
  - différents « **bruits** » **vocaux** : bruits de consonnes - claquements de langue, de lèvres
  - bruits générés par le **souffle** : aspiration, exhalation, soupir...
  - **sensations vibratoires** : voix nasalisée - bouche fermée - utilisation variée du vibrato - quarts de tons
- Associer un **mouvement** à un **son** émis, qu'il soit bruit de bouche, voyelle chantée, mot ou onomatopée.
- Associer **l'émission vocale** et un **résonateur** : petits accessoires, objets du quotidien : pailles et eau, entonnoirs, bouteilles en plastique, plumes, tubes PVC, ou petits instruments : kazoos, embouchures de flûtes, percussions...

## 2. ECOUTE

Il sera proposé aux enfants l'écoute des différentes œuvres du répertoire contemporain. Nous écouterons également différents types d'émissions vocales issus de styles musicaux variés ou d'origine extra-européenne.

Ces écoutes actives pourront être libres, avec consignes ou encore en mouvement.

Il s'agira également de:

- Développer la **mémoire auditive** et la mémorisation des structures grâce à cette écoute active
- Reproduire de manière ludique les **rythmes complexes** souvent générés par des procédés littéraires et la désarticulation des mots et des phrases
- Identifier à l'écoute différents **modes d'émission vocale** et les incorporer
- Reproduire les **intervalles** caractéristiques de certaines œuvres
- Identifier des **structures musicales** non conventionnelles : pyramides, par exemple dans les *Récitations* d'Aperghis

### 3. NOUVELLES NOTATIONS ET VOIX

A partir de pièces comme **STRIPSODY** de CATHY BERBERIAN, d'**ARIA FOR CATHY** de JOHN CAGE et des **RECITATIONS** de GEORGES APERGHIS, les enfants découvriront les nouvelles manières d'écrire la musique et pourront :

- Découvrir les **nouveaux graphismes** liées au répertoire proposé
- Mettre en pratique des « **modes de jeu** », des modifications du timbre, des situations gestuelles impliquées par ces notations
- **Dessiner et codifier** leurs propres émissions vocales
- **Créer** leur propre partition, **inventer** de nouvelles notations, les interpréter ou les faire interpréter aux autres enfants
- Chercher des consignes **d'expressivité, des intonations**

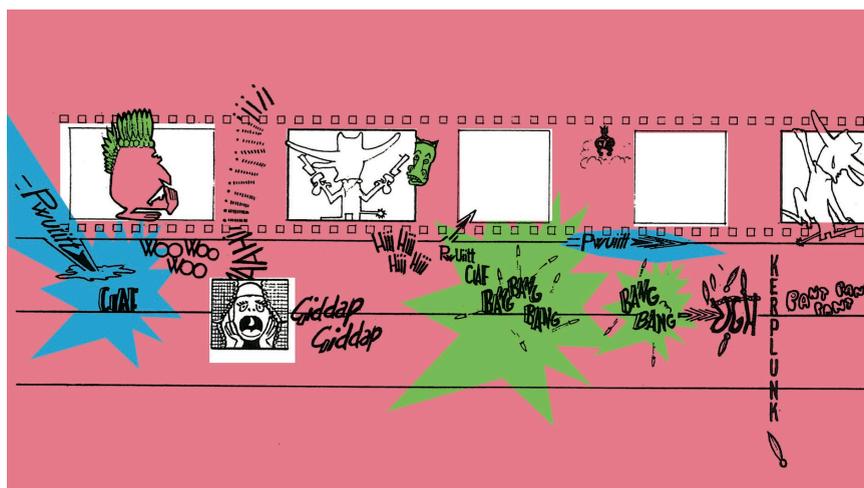
### 4. INTERPRETATION |extraits|

- **STRIPSODY** de CATHY BERBERIAN
- **ARIA FOR CATHY - A FLOWER - LIVING-ROOM MUSIC** de JOHN CAGE
- Extraits des **RECITATIONS - CONVERSATIONS - H - ZIG BANG** de GEORGES APERGHIS
- Extraits de **SEQUENZA III** de LUCIANO BERIO

### 5. CREATION ET REALISATION FINALE : à partir des partitions :

- **Créer des réservoirs de sons** parlés, chantés, de différents bruits de souffle, de bouche, de modes d'émissions vocales non conventionnels
- **Inventer des mots** à consonance étrange ou étrangère, des phrases et **créer une pièce** à partir de leur assemblage et de consignes musicales
- **Réinvestir ces acquis** dans des réalisations vocales et corporelles à partir de pièces inventées « à la manière » du théâtre musical

Les enfants pourront se produire autour de ce qu'ils auront pratiqué, créé, découvert, interprété durant les ateliers.



### IRENE BOURDAT



Après des études de piano, elle obtient un premier prix de chant. Elle poursuit parallèlement des études complètes de musicologie en Sorbonne et soutient sa thèse de Doctorat. Elle fait partie ensuite du chœur d'adultes de Notre-Dame de Paris, où elle participe aux productions et enregistrements. Elle se spécialise également en chant baroque (soliste dans *Didon et Enée*, de Purcell, Esther de Racine/Moreau) et joue régulièrement avec des musiciens de renom dans des programmes très variés

(Ensemble *Il Sonetto Musicale*, tournées en France et à l'étranger).

Elle s'intéresse à la musique contemporaine, au théâtre musical et se forme auprès de V. Philippin, R. Dubelski (A.T.E.M), D. Michel-Dansac et G.Aperghis (Acanthes). Elle chante dans plusieurs créations (*Poussières de Notes*, de Jacques Diennet, Théâtre des Bernardines – Marseille, Nénies – Festival Musiques Démesurées - 2008), et *Ombre* (2010), de Stéphane Bozec, dont elle est dédicataire, récitante dans *Façade* de Walton avec l'Ensemble Le Banquet (Barcelone - Bochum) .... Elle est membre créateur avec Annabelle Playe du collectif Glossophonie(s) qui promeut la musique vocale contemporaine et le théâtre musical à travers la création de plusieurs spectacles en des lieux divers, y compris scènes nationales et opéras. En outre, elle s'intéresse particulièrement à une approche vocale pluridisciplinaire : travail avec des chorégraphes (Cie n+n Corsino, Cie Ma2, Simon Hecquet), qui intègre voix parlée, voix chantée et corps. Au théâtre, elle est *Phénice* dans *Berenice Dolorosa*, (écriture et mise en scène de Ludovic Longelin - 2012 -). Elle signe ensuite la création vocale de *Ceci est ma lettre au monde*, pièce de théâtre sur des textes d'Emily Dickinson, mise en scène Ludovic Longelin. Elle crée en 2017 la composition de Þráinn Hjálmarsson, pour la Circle Flute, imaginée par le studio Brynjar & Veronika. Elle crée en 2012 la Compagnie VocAliques dont elle est la directrice artistique. Titulaire d'un Doctorat de musicologie et du Diplôme d'Etat de professeur de chant, elle enseigne dans des contextes pédagogiques variés auprès de chanteurs (Centre Polyphonique), d'art-thérapeutes (Université de Paris V Descartes), comédiens (Théâtre de Corbeil-Essonnes), danseurs (cursus de danse- thérapie de la Schola Cantorum). Depuis 2015, elle est maître de conférences associé à la Sorbonne, et est responsable de l'expression vocale au sein du cursus de Musique et Musicologie.

## FICHE TECHNIQUE

---

### ***Spectacle musical pour une chanteuse***

***à partir de 4 ans***

**Durée:** 35 mn

**Jauge :** 2 à 3 classes

#### **Espace scénique Noir indispensable (spectacle avec vidéo) :**

Ouverture : 7 m Profondeur : 5 m

**Couleur du sol :** noir si possible

#### **Matériel technique** (mis à disposition par le lieu d'accueil) :

1 écran 4 m x 3 m  
1 vidéoprojecteur

#### **Eclairage :**

- La présence d'un régisseur est sollicitée afin d'assurer un éclairage et une mise en valeur du spectacle.
- Prévoir un plein feu chaud qui n'éclaire pas l'écran, afin de ne pas nuire à la projection.

#### **Montage**

> 2 heures (le technicien avec le technicien du lieu d'accueil)

**Démontage:** 1h, dans la foulée

Possibilité de 2 représentations par jour, montage la veille (prévoir repas)

**Ouverture du lieu** le matin dès 8h si représentation le matin

**Contact :**

**Irène Bourdat**

Téléphone 06 09 95 11 87

Mail : [vocaliques@yahoo.fr](mailto:vocaliques@yahoo.fr)

[www.vocaliques.fr](http://www.vocaliques.fr)

