

INOUIË

Compagnie Inouïe - Thierry Balasse

Un voyage musical
Tout Public à partir de 8 ans

©Thierry Balasse

Compagnie Inouïe -Thierry Balasse
création janvier 2024

La compagnie Inouïe-Thierry Balasse reçoit le soutien de l'État – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire
La musique du spectacle a bénéficié de l'aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du ministère de la Culture - Préfet de la région Pays de la Loire

NOTE D'INTENTION

Notre désir est de proposer un spectacle musical et sonore destiné au jeune public axé sur la question de la rencontre, réelle ou rêvée. Musicalement, cette rencontre se fera en mêlant un travail électroacoustique s'appuyant sur le vent et la matière sable avec une dimension mélodique par la voix et la chanson.

Il nous paraît nécessaire de nous appuyer sur une narration, une histoire, ce qui nous a mené à solliciter Fabrice Melquiot, auteur sensible au mariage des mots et de la musique.

Fabrice Melquiot prend en charge l'écriture du texte poétique qui sera mis en musique par Thierry Balasse, concepteur du projet, et Cécile Maisonhaute, fidèle partenaire de la compagnie, qui en sera également interprète.

Il s'agira, non pas d'incarner des personnages, mais de traverser un conte dans lequel la dimension musicale restera prioritaire. Le texte sera porté par Cécile Maisonhaute (voix parlée, chantée, claviers) et Aurélie Sureau (voix parlée, chantée percussions) et nous ferons appel à la comédienne Marie Dissais pour nous accompagner dans la mise en voix lors des répétitions.

L'espace sera conçu et construit à partir des instruments de musique permettant diverses manipulations sonores et visuelles.

Thierry Balasse

Un Grain de sable

Un voyage sonore

Tout Public à partir de 8 ans

Idée originale / mise en sons et en scène

Thierry Balasse

Écriture du conte

Fabrice Melquiot

Aide à la direction d'acteur

Marie Dissais

Musique

Cécile Maisonhaute, Aurélie Sureau et

Thierry Balasse

Interprètes

voix parlée, chant, claviers

Cécile Maisonhaute

voix parlée, chant, percussion

Aurélie Sureau

Régie générale et lumières :

Jacky Jarry

Régie son :

Amélie Polachowska

Coproductions

Théâtre Durance scène conventionnée de
Château Arnoux-Saint Auban

Les Quinconces- l'Espal Scène Nationale
du Mans

TANDEM Arras/Douai scène nationale

Le 3bisF à Aix en Provence

On s'assiérait pour regarder le sable. On serait des gens assis face au désert. Le Sahara, mettons. D'abord, on regarderait l'étendue infinie, puis un grain de sable, parmi les grains de sable. Là, à portée de main.

On l'écouterait comme si c'était quelqu'un. Il aurait son histoire de grain de sable à raconter, comme les poignées de porte ont leur histoire, comme les tubes de mayonnaise ont leur histoire, comme les oiseaux.

Histoire vraie et inventée, comme toujours. C'est un périple, l'histoire du grain de sable. Parfois doux, parfois tempétueux.

Et parce qu'on ne vit que pour quelques rencontres, le grain de sable vivra au creux de quelques mains, contre la vitre d'une fenêtre, dans la poche d'un vêtement.

On ne peut pas raconter l'histoire du grain de sable, sans raconter l'histoire du vent, de tous les vents.

Qui emportent. Qui transportent. Qui colportent. Grains de sable et grains de phrases. On raconterait une mer à traverser. Un monstre marin.

Des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Des poèmes d'hier et de demain. La semelle d'un enfant perdu, qui arpente un monde incertain. Un voyage sonore, immersif et visuel, où le sable, dans sa douceur, porte la promesse de la rencontre avec l'autre, « l'étranger ».

Thierry Balasse & Fabrice Melquiot

Extraits

Sahara
Le Sahara
Le Sahara est un
Le Sahara est un, c'est un, c'est un
Mot
C'est un nom
Quand je dis Sahara, je désigne un désert
Sahara, c'est le nom d'un désert
Au Nord de l'Afrique
Il y a un désert
Qui porte ce nom
Le nom
Sahara

Sahara
Le Sahara, c'est quelque chose
Le Sahara c'est quelque part
Quelque part sur la planète
C'est un désert quelque part
Loin d'ici
Ici où les déserts ont d'autres vies

Je ne suis jamais allé au Sahara
Mais le Sahara est venu à moi
En personne
Parce qu'un désert c'est toujours quelque part et quelqu'un
J'imagine
Quand on y marche le long des dunes
Sous le soleil le plus fou des soleils
J'imagine
Qu'on lui parle
Qu'on lui murmure des trucs
Qu'on se confie à lui
Que c'est quelqu'un de confiance, un désert
Qui peut nous tuer
Dans la chaleur de ses jours
Dans la froideur de ses nuits
Comme tous les amis

Je ne suis jamais allé au Sahara
Marcher dans l'ocre et le bleu
Je n'ai jamais caressé un dromadaire
Avec ces doigts
Ces doigts n'ont jamais caressé de dromadaire

Ça manque à ma culture

À la culture de mes doigts
Mais ce matin
Dans la grande ville où j'habite
J'ai reçu dans les cheveux
Dans les cheveux de la grande ville où j'habite
J'ai reçu
Quelque chose qui venait du Nord de l'Afrique
Qui venait de l'ocre et du bleu
Qui venait du désert
Qui porte ce nom
Le nom
Sahara

Ce n'était presque rien
C'était à peine quelque chose
J'aurais pu le manquer
Mais j'ai les sens à vif quand je suis triste au lever du jour
Et pour une raison inconnue j'étais triste au lever du jour
Alors je l'ai vu
C'était ça
Ça
Le voici
Ce don du désert et des vents
Des goélands, des étoiles
Des voyageurs et du temps

C'est un grain de sable
Voyez
Ce grain de sable
Ce tout petit grain de sable que vos yeux peinent à fixer
Il s'appelle
Grain de sable
Il ne s'appelle que
Grain de sable
Et il vient de là-bas
C'est un grain de sable du Sahara
Et moi je sais tout de lui
Et maintenant il sait tout de moi
(...)

Fabrice Melquiot

La compagnie Inouïe

« L'écoute est le fondement de la créativité et de la culture, c'est en écoutant qu'on développe une culture.

» Pauline Oliveros, accordéoniste, compositrice

Thierry Balasse est créateur de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique, interprète sur orchestre de haut-parleurs, improvisateur sur synthétiseurs analogiques et percussions. Il crée la compagnie Inouïe en 2002.

Du fait de son parcours atypique, il définit sa démarche artistique comme poétique : il conçoit le désir de partager avec tous les publics, une musique de création qui ne s'appuie pas sur des classifications de style mais sur les principes d'écoute partagée et d'invitation à découvrir la musique comme un art de jouer avec les sons.

C'est pourquoi, depuis 20 ans, la compagnie aborde ses créations dans la perspective d'une véritable relation avec les publics en développant une dramaturgie de l'écoute qui puisse laisser place à la découverte, l'étonnement et l'émotion par le son.

La compagnie Inouïe a ainsi conçu des concerts sous casques, des « concerts de classe », des soirées de Saint-Valentin avec vin doux, chocolats et poèmes érotiques, des ateliers de pratiques sous casques, des spectacles mettant en jeu des systèmes de multidiffusion.

Des formes hybrides mêlant ses compositions musicales à celles de John Cage, Arvo Pärt, Pink Floyd, Pierre Henry ou Christian Zanési ; ses sons aux mots des poètes tels que Henri Michaux, Christian Bobin, Jean Jaurès ou Charles Cros et prochainement ceux de Fabrice Melquiot.

La compagnie Inouïe a notamment créé les spectacles « La face cachée de la lune », « Concert pour le temps présent », « Cosmos 1969 » et plus récemment « Vers la résonance » et « Ondes ».

Elle développe aussi des ateliers, des actions in situ autour du son, de la musique et de la perception.

Thierry Balasse fait partie du Grand Ensemble, qui réunit les artistes associés à la Scène Nationale Les Quinconces - l'Espal du Mans.

Thierry Balasse est en résidence en tant que compositeur-associé au Théâtre Durance scène conventionnée de Château-Arnoux/Saint Auban dans le cadre du dispositif de compositeur associé dans les scènes pluridisciplinaires DGCA/SACEM.

BIOGRAPHIES

Cécile MAISONHAUTE

Cécile Maisonhaute est une musicienne (pianiste, chanteuse et compositrice) dont l'esthétique et les pratiques se diversifient au fil du temps. Au cœur demeure l'amour du son, et tout autour la vie qui veille aux belles rencontres.

Au départ, un solide apprentissage de la musique classique au conservatoire (CRR de Cergy-Pontoise) où elle obtient plusieurs prix (piano, musique de chambre, histoire de la musique, Analyse musicale), puis celui du métier de musicien intervenant en milieu scolaire (CFMI d'Orsay), formation très ouverte vers l'improvisation et le côté éminemment vivant de la pratique musicale.

Afin de nourrir différents projets, elle continuera de se former un temps auprès de la pianiste Martine Joste qui propose un atelier consacré au répertoire de musique contemporaine pour piano.

En vue de pouvoir honorer les commandes de musique de scènes, elle rejoint aussi durant 2 ans les bancs de la classe d'électroacoustique de Marco Marini et Jonathan Prager du conservatoire de Pantin, où elle se familiarise avec la prise de son et les outils informatiques de composition.

Pour trouver et développer sa voix, c'est auprès de Valérie Joly qu'elle chemine un long moment, puis plus récemment elle se perfectionne avec Daïnouri Choque et intègre en 2022 la formation des Glottes trotteurs de Martina Catella.

Depuis 2010, elle est en compagnonnage avec la compagnie Inouïe-Thierry Balasse et tourne dans le réseau des scènes nationales. Les projets, d'esthétiques très variées lui offre la possibilité d'explorer aussi bien la musique pop et les synthétiseurs analogiques/numériques (La face cachée de la lune - Cosmos 1969) que le piano préparé (Zoom, John Cage au creux de l'oreille - Concert pour le Temps présent), que de proposer des réminiscences de répertoire plus classique (Jean Jaurès, le monde sensible - Vers la résonance). Outre le son et l'écoute, les liens que peuvent tisser le texte poétique et la musique sont une préoccupation forte du travail de la compagnie, comme ont pu en témoigner différents concerts sous casques, l'enregistrement des livres lus de la collection « Chut » de l'école des loisirs, ou la prochaine création Un grain de sable à L'écoute du vent, sur un texte de Fabrice Melquiot.

Depuis 2012, elle se plonge aussi au cœur du son par le biais de la composition électroacoustique, qu'elle développe notamment pour la musique de scène des spectacles de la compagnie du Loup-Ange dirigée par Hestia Tristani. (Métamorf'Ose, Sauvages, La jeune fille sans mains). Souligner, prolonger, évoquer ce qui n'est pas formulé au plateau est une recherche qui la passionne, et les pouvoirs du son en la matière semblent infinis.

La rencontre avec Pierre Henry en 2016 lui donne l'occasion de mêler ses compétences d'instrumentiste et de compositrice. Saisissant cette proposition faite par la compagnie Son Ré de donner vie à des esquisses pianistiques datant des tout début du compositeur, elle enregistre en mars 2021 à la Philharmonie Les dimanches noirs pour piano seul, et 69 incidents pièce mixte élaborée par ses soins, pour bande, piano et piano préparé. Ce projet s'est enrichi de la démarche d'édition de ces esquisses par la maison ONA.

Aujourd'hui elle est également animée par l'écriture de son propre répertoire de chansons françaises, chemin d'unification du piano, du verbe et de la voix. De l'être peut-être...

Aurélie SUREAU

Musicienne percussionniste, chanteuse et pédagogue, Aurélie Sureau est passionnée par le rythme, la danse, et notamment les musiques traditionnelles brésilienne et africaine. Entre 2007 et 2012, elle voyage au Brésil, à Cuba, en Tanzanie, au Maroc, Viet-Nam à la rencontre de musiques, puis obtient son DUMI (Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant) en 2015 au CFMI d'Orsay. Admise au CRR de Paris dans la classe de percussions traditionnelles de Paul Mindy, elle obtient son Diplôme d'Études Musicales mention très bien avec félicitations du jury en 2016.

Aujourd'hui elle transmet sa passion de musicienne pédagogue à la Philharmonie de Paris dans des ateliers liés à l'exploration sonore, l'improvisation, mais aussi la percussion corporelle comme le « Gumboots ». Elle fait entre autres partie de la batucada Zalindé qui collabore avec de nombreux artistes (les Percussions Claviers de Lyon avec le spectacle Caleidoscopio, Ibrahim Maalouf, Matthieu Chedid, Keziah Jones...) et à jouer sur de grandes scènes (Olympia, Zénith de Paris, Bercy). Entre 2017 et 2019, elle collabore à l'enregistrement d'Arbristaires- 17 histoires naturelle&botanique poétique édité chez Didier Jeunesse en mars 2022. En 2020, elle démarre une formation de batterie jazz avec Philippe Bontemps qu'elle poursuit avec passion aujourd'hui. En 2021, elle crée une forme de spectacle solo mélange de voix, percussions, conte : « Yengul » à destination des 0-3 ans. Elle travaille ponctuellement pour des projets d'enregistrements de chants et percussions (Elizabeth Salaun, The Blue Dahlia project) ayant pour instruments fétiches le pandeiro, le shekere et les graines sonore en générale.

Contacts

Direction artistique

Thierry Balasse

thierry.balasse.inouie@gmail.com - 06 72 92 64 20

Administration

Garance Bourgneuf

inouie94@gmail.com – 07 83 77 75 61

Directeur technique

Jacky Jarry

jackdelaluz@gmail.com – 06 09 57 23 33