

MATER NATURE

musique fantastique pour tout-petits
(de 3 mois à 8 ans)

Deux femmes au sein de la nature, calmes, reposées, en paix, bien apprêtées, assises sur une chaise, elles ne bougent pas comme endormies.

Elles sont vêtues de robes très longues, l'une bleu nuit et l'autre verte. Dans ces robes se cachent des objets en lien avec la nature du végétal ou avec la faune leurs longues traînes s'étendant sur le sol comme une rivière ou une forêt suggérée.

Confectionnées sur mesure par la costumière Marguerite Lantz, elles créent une vision fantastique de cette symbiose qu'il peut y avoir entre humain, plante et animal et amène le spectateur dans le monde du Merveilleux...

Après un rituel d'éveil composé de sons soufflés, aspirés, inspirés, les deux femmes nous font entendre leur voix en alternance et ensemble . Puis un solo de violoncelle s'engage pendant que l'autre femme explore ce qui se cache dans ce décor.

Un duo vocal et instrumental lyrique s'installe pour enchaîner sur un morceau polyrythmique et enjoué.

Enfin, une bataille joyeuse et légère s'en suit pour aboutir vers une exploration de leurs instruments respectifs, voix et violoncelle évoquant les sons de la nature.

L'une de ces femmes de plus en plus étrange crée un langage imaginaire primitif constitué de sons intuitifs multiples, dentales, pharyngales, gutturaux, lyriques, triphoniques pendant que l'autre tout aussi mystérieuse s'exprime avec son violoncelle d'une manière insolite, ensorcelante, inattendue. Le public alors plonge dans un monde imaginaire, envoûtant et sauvage évoquant l'animalité, le végétal et les éléments de la nature.

Sont-elles les passeuses du temps, du cycle des saisons et des mutations ?
Le temps semble ne plus exister, nous entrons dans l'instant présent !

Après ces explorations sonores créatives, ces femmes nature comme par magie enfantent respectivement d'un animal à plumes et d'une plante piquante.

C'est alors qu'elles décident de se lever pour montrer aux enfants leur progéniture, emportant avec elle ce décor en forme de traîne démesurée tout en chantant de manière méditative.

Leur traîne se détachera enfin et les enfants pourront entendre une berceuse inédite avant de pouvoir explorer ces traînes merveilleuses.

Univers du spectacle

Dans le langage symbolique de ce spectacle, la voix et le violoncelle acoustiques se marient pour créer des chemins poétiques où chacun peut se perdre ou se retrouver au cœur de la matière sonore, jusque dans l'intimité du moindre bruissement...

Cette matière sonore résonne étrangement avec les reliefs de l'écorce, les branches tortueuses ou les feuilles tombantes qui s'enchevêtrent à la base des racines... Racines de voix qui émergent du fond du corps dans la puissance lyrique...

La poésie visuelle et musicale de cette fresque onirique emporte petits et grands dans un voyage où nature et symboles se font écho...

Mater Nature est un spectacle pour un dialogue entre le sauvage et la civilisation, le cérébral et l'instinct, la raison et l'intuition. On y revisite l'origine pour vivre un avenir bénéfique qui ne détruit pas la nature. On y découvre un lieu où tout est possible, où la liberté d'être soi est reine, dans une créativité sans jugement. On raconte aussi dans ce spectacle, comment la voix, les sons, la musique sans mot constituent un langage à part entière.

On y développe le rapport à l'inconnu et on découvre un lieu où la curiosité, la joie et l'expérimentation rayonnent.

Note d'intention

Mater Nature voudrait mettre en lumière deux aspects : la créativité dans le moment présent et l'intégration du respect de la nature sauvage dans notre vie d'être humain.

Inspiré de l'œuvre de Clarissa Pinkola Estès qui traite de l'histoire et des mythes de l'archétype de la femme sauvage. *Mater Nature* retranscrit sa force naturelle riche de dons créateurs, d'instincts et de savoirs immémoriaux. Birgit et Guylaine, à la fois musiciennes et exploratrices de matières sonores, s'appuient ici sur leur pratique internationale de la musique contemporaine, de l'improvisation et des musiques du monde mais aussi sur une longue observation en crèche des rituels des plus petits et de la curiosité sonore.

Le spectacle invite ainsi à la prise de conscience de l'existence de ces autres espèces du vivant que sont les plantes et les animaux, à raviver le lien profond et presque amoureux qui existe entre un humain et le monde végétal ou animal. L'équilibre et la résonance entre toutes les espèces qui sont révélées ici tendent à la possibilité de la résurgence d'une harmonie.

Dans ce spectacle non-verbal, l'écoute du son est privilégiée, et créé de façon intuitive, imaginaire et improvisé. Les costumes sont aussi bien décor et malle à outils magiques... *Mater Nature* est un voyage conçu pour entrer en résonance avec le champ sensoriel et émotionnel des plus petits et nous emmène dans un rêve poétique suspendu dans les airs.

Des actions complémentaires sont possibles sous forme d'ateliers que déjà Guylaine Cosserson et Birgit Yew Von Keller donnent en Normandie et en Ile-de-France pour les très jeunes enfants.

Conditions d'accueil – Fiche technique

Durée du spectacle

Environ 30mn

Temps de préparation et de montage

45 minutes

Loge indispensable

Jauge

60 spectateurs maximum
(accompagnants compris) pour le spectacle en autonomie lumière et son.

Possibilités techniques

Autonomie lumière et son
Mise en lumière avec plan de feux (en cours) pour des jauges plus importantes.

Proposition en extérieur également aux beaux jours.

Espace scénique

Plateau de 3m x 3m avec fond noir
Public placé devant la scène en arc de cercle.

Accueil artistes

2 à 3 personnes selon la technique retenue

Tarifs de cession

Un tarif dégressif est proposé pour une série de représentations. Le spectacle peut se jouer 3 fois sur une journée. Nous contacter pour un devis.

Propositions d'actions culturelles

Atelier Voix avec Guylaine

Jusqu'à 2 ans

- Les sons :
 - Travail sur les sons possibles par la bouche autres que chanter, rythmes simples
 - Répéter des sons et des phonèmes, des syllabes
 - Imiter les sons d'animaux
 - Faire des rythmes avec les mains
 - Comprendre la hauteur des notes (grave, aiguë)

A partir de 3 ans

- Entendre, écouter une chanson, une mélodie :
 - Inventer des mots
 - Créer la chanson avec les mots inventés dans l'instant
 - Improviser avec les autres des mélodies
- Soundpainting : apprentissage de signes qui correspondent à des gestes musicaux, improvisation dirigée.

Durée de 20 à 45 mn (selon l'âge)

Atelier avec Birgit au violoncelle

Jusqu'à 2 ans

- *L'écoute de sons étonnants, en position assise ou couchée*
 - Etonnement, surprise, émerveillement des états émotionnels qui dépaysent, nous sortent du quotidien, nous mettent en contact avec « la beauté » et stimulent notre imaginaire et notre créativité.
- *Deviner et reproduire*
 - Reconnaître et imiter différents sons d'animaux, de machines
 - Recevoir des sons et mélodies qui font du bien, doux, berçant, composés et inventés dans l'instant pour les personnes présentes

A partir de 3 ans

- *L'écoute de sons étonnants, en position assise ou couchée*

Etonnement, émerveillement des états émotionnels qui dépaysent, nous sortent du quotidien, nous mettent en contact avec « la beauté » et stimulent notre imaginaire et notre créativité.

- *Deviner et reproduire*

Reconnaître et imiter différents sons d'animaux, de machines...

- *Découvrir le violoncelle*

Un par un venir sentir les vibrations de l'instrument en le touchant et produire des sons par eux-mêmes.

- *Son - geste : Inventer des mouvements à partir de l'écoute des sons*
danses rythmées ou lentes, debout ou en se mouvant sur le sol.

Durée de 20 à 45 minutes (selon l'âge)

Les photos sont de Virginie Meigné

BIOGRAPHIES

Guylaine COSSERON

Chanteuse, vocaliste et compositrice

Directrice artistique de la cie **Vocal Illimited** créée en 2013 à Caen. Spécialiste de l'improvisation et de l'utilisation de la voix comme instrument musical. Maîtrise de Cinéma en 1997, elle est d'abord scripte, comédienne dans 5 courts-métrages. Diplômée en 1999 de l'école de jazz l'IACP à Paris avec Sarah Lazarus, Stéphane et Lionel Belmondo. En 2000, Médaillée d'or en jazz au conservatoire de Basse Normandie et diplômée de la classe d'informatique musicale en 2001.

Spectacles Jeune public

Chanteuse du groupe *Mandarine* à Caen de 1999 à 2002. Cd *Tête en l'air* UFCV (2000).

Création de trois spectacles pour la petite enfance en tant que comédienne et chanteuse : *Pari-Banou* avec la cie *Action Théâtre* de 2003 à 2007 (100 représentations), avec la cie *Charabia* de Nantes : *Ma Forêt* de 2009 à 2012 (150 représentations).

Puis en 2014, *Avant les Mots* avec sa cie *Vocal Illimited* et *Bleu de Lune* avec le percussionniste **Emmanuel Ricard** (300 représentations). 2020: projet solo pour les Jeunesses Musicales de France : *Mille et une voix*.

2021 : Projet *A Mater Nature* avec la cie **Vocal-Illimited** avec **Birgit Yew Von Keller**.

«Ça sent le sapin» (à partir de 7 ans) avec L'Orchestre du Doc en Normandie, commande du festival de musique contemporaine Musica à Strasbourg, le 22 septembre 2021, joué au Doc le 18 décembre et à Athénor le 18 novembre 2021.

Enseignement

Professeur de chant pendant 12 ans au *Caen jazz action* de 2004 à 2016. Agréée DRAC, elle anime des jumelages en intervenant en prison, dans des maternelles, primaires, collèges et lycées autour de la musique expérimentale, la danse (cie *Moi-Peau*) et la création de chansons avec le guitariste **Jean-Sébastien Mariage** et l'orchestre de 10 musiciens de musique expérimentale l'*OMEDOC*.

Concerts

Jazz et musique du monde

Elle commence par la musique jazz arabo-andalouse *Les Babouches noires* (cd en 1999) de 1997 à 2002, mais aussi dans le quintet de funk *Dirty Mama* (cd en 2002) de 2000 à 2003, les standards de jazz de 1997 à 2007, fait partie du secret de jazz vocal *Les GRANDES GUEULES* premier prix de la Défense, elle y reste pendant 5 ans de 2004 à 2009 signé chez **BMG/SONY** (Tournée en Europe et en France).

Elle continue à se former avec les musiciens : **Médéric Collignon, Camel Zekri, Louis Sclavis, Laurent Dehors, Phil Minton, Joëlle Léandre.**

Elle monte en 2003 son propre quartet de jazz contemporain avec ses compositions originales *Le Jaseur de Bohème* (cd en 2006) jusqu'en 2008. Chanteuse du quintet *Bohème Express* de 2011 à 2018 (cd en 2014) : croisement entre la musique des Balkans et le jazz.

Musique contemporaine et expérimentale

2011 enregistrement d'un album *solo* au **Petit Label**. Depuis 2011, le Trio franco-anglais avec **Phil Minton** à la voix et **John Russell** à la guitare. *XYZZ* avec **Michel Doneda** au sax soprano et **Toma Gouband** aux pierres sonnantes (cd en 2016).

Depuis 2013, elle fait partie de l'orchestre de musique contemporaine et expérimentale, *l'OMEDOC* constitué de 10 musiciens Normands. Tournées nationales dans les festivals de musique inclassable.

Elle monte des formations de musique improvisée en duo ou trio avec lesquelles elle parcourt le monde (Australie, Japon (concerts avec **Tetsu Saitoh**), Nouvelle-Zélande, Canada et Europe) comme *RHRR* avec **Xavier Charles** et **Frédéric Blondy** (cd en 2015).

Elle enregistre un album en 2014 avec l'ensemble de 23 musiciens : *LE UN* à Bordeaux. Elle joue dans un trio féminin avec **Sophie Agnel** au piano et **Soizic Lebrat** au violoncelle.

En 2015, elle crée le trio de musique improvisée *OP-UP* avec **Joëlle Léandre** à la contrebasse et **Régis Huby** au violon.

Depuis 2016 spectacle *Contre-dits* en duo avec le comédien **Denis Lavant** et le guitariste **Jean-François Pauvros** sur des textes d'Henri Michaux. Duo vocal avec **Frédéric Juanlong** : portrait sonore du tableau Guernica de Picasso.

Enregistrement d'un cd avec le Saxophoniste australien **Richard Johnson** en janvier 2017 lors d'une tournée en solo en Australie.

Spectacle musical en 2018 *Hommage à Marcel Duchamp* avec **Joëlle Léandre** à la contrebasse et **Antoine Berland** au piano.

Tournée au Japon et Suède avec le guitariste **Jean-Sébastien Mariage** (15 concerts) en octobre 2018 dont 6 concerts avec le violoniste **Noaki Kita**, le contrebassiste **Tetsu Saitoh** et le percussionniste **Naoto Yamagishi**.

Création du spectacle sonore *Soleil* avec **Diémo Schwarz** à l'électronique, **Sébastien Laurent** à la danse et **Xavier Quérel** à la création d'images en 16 mm. Création 15 janvier 2021. Duo d'improvisation « Grâce » avec la clarinettiste canadienne **Lori Freedman**. Trio d'improvisation avec **Emmanuel Lalande** à l'électronique et le percussionniste italien **Maurizio Ravalico** (Jamiroquï et Paul Mc Cartney). Duo avec la clarinettiste canadienne Lori Freedman , sortie de l'album en janvier 2022.

Vocaliste de l'ensemble de musique expérimentale *ICOSIKAIHENAGONE* de 22 musiciens dirigé par **Benjamin Duboc** à Paris.

Cd en duo « Pour les oiseaux » avec Emmanuel Lalande au synthétiseur analogique sortie en mars 2022.

Chanson française et anglaise

Depuis 2020 : Le duo de Chanson *DUENDE* avec **Jean-Sébastien Mariage** à la guitare. Sortie de l'album en janvier 2022.

Compositions pour le cinéma, le théâtre, la poésie et la danse

Un solo de Guylaine extrait de l'album *Vocal Extrême* est au générique du film de **Nicolas Philibert** « *La maison de la radio* » 2011. *Désenchanter* et *Sourdre* de la cie *Moi-Peau*, *Une page folle* de Teinosuké Kiugasa ciné-concert avec **David Chiesa** à la contrebasse. *Impro Cie Silenda*, *impro cie Vent de soleil*, *impro Yann Lheureux*, *Drôle d'oiseau* cie *Dernier Soupir*, *Neige Marie-Laure Spéri*, *impro cie Le Poulpe*, *Betula* cie *Eteile*, *Démeusurrément moyen* cie du théâtre d'or, *Contre-dits* avec **Denis Lavant**.

En savoir plus sur Guylaine :

<http://vocal-illimited.fr>

Birgit von KELLER

Violoncelliste, chanteuse, compositrice et thérapeute sonore

Elle a commencé à jouer de la flûte à bec à 5 ans, puis du violoncelle à 10 ans, à Hamburg, en Allemagne.

En France, elle a obtenu plusieurs médailles au Conservatoire de Montpellier, une licence en littérature allemande ainsi qu'une maîtrise en théologie.

Avec le Roy Hart Theatre (30), elle a formé sa voix.

En 2015, elle est certifiée en Etude de la Résonance du Corps et du Placement de la Voix Vibratoire selon les principes de la Médecine Traditionnelle chinoise par Kar Fung Wu à Paris.

Enseignement

Professeure au Conservatoire de La Norville Saint-Germain en Île-de-France.

Elle donne des cours de violoncelle à des particuliers depuis 1981, dans des écoles de musique et au Conservatoire.

Ateliers pour la petite enfance, concerts en EHPAD et à l'hôpital

Elle anime des ateliers d'éveil musical dans les écoles maternelles de Paris, dans des PMI, crèches et centres sociaux, organisés par la structure 193 Soleil !, le Centre Social Lochères ou par elle-même.

Concerts en EHPAD et en gériatrie à l'hôpital Corentin Celton.

Création musicale pour textes, images et mouvements dansés

Depuis 1984, elle crée et interprète de la musique pour des pièces de théâtre, des chorégraphies, de la peinture en live, de la poésie, et des contes à travers le monde :

- Spectacles de théâtre

Concert sur l'Eau et Demi-Finale de Waterclash avec le **Royal de Luxe** à Florac et Hamburg (Allemagne).

Plusieurs pièces avec **Melodie Théâtre**, **Théâtre à Coulisses** et **Théâtre de l'Echarde** à Rouen. *L'Homme Assis dans le Couloir* de Marguerite Duras avec **Florence Carrique-Allaire**, à Paris. *Entre Ciel et Chair* d'après *Une Passion* de **Christiane Singer** avec **Christelle Willemez**, depuis 2008 en France et en Suisse.

Lecture musicale sur des textes de **Rûmî** avec la comédienne et lectrice **Sarah Jalabert**.

<https://youtu.be/gLdyYqjKldw>

-

- ***Spectacles de conte***

La Pomme d'Or et d'autres histoires avec **Frida Morrone** de l'association **Astolfo Sulla Luna** sur la mythologie grecque et des créations dans des centres culturels, médiathèques, musées et Festivals.

Les Fils d'Uishliu avec **Patrick Caudal**, linguiste au CNRS sur la mythologie celte dans des universités (Boulogne), centres culturels (Mandapa) et au CLIO, Vendôme.

Orlando il Furioso avec **Antonietta Pizzorno** pour des spectacles scolaires (Lycée Henri IV) et centres culturels.

- ***Récitals poétiques***, toutes cultures confondues

#parcœur de **Jean-Philippe de Tonnac**, rencontres itinérantes de récitation de textes par cœur.

Célèbre la Terre pour l'Ange, lecture musicale sur l'Anthologie de l'ange chez **Rilke** choisie et traduite par **Jeanne Wagner** et présentée par **Jean-Philippe de Tonnac**, avec ce dernier et avec la comédienne **Sarah Jalabert**.

L'Ange et la Solitude chez Rilke, lecture musicale avec la comédienne **Sarah Jalabert**, pour la commémoration de la mort de Rilke, organisée par la Fondation Rilke à Sierre en Suisse.

Composition et interprétation de musique de films d'auteur

présentés sur **Arte TV, TV5** et dans des cinémas et concours :

documentaires de **Jean-Denis Bonan**,
fiction de **Mika'Ela Fisher**.

dessins animés de **Louise Lemoine Torres, Joanna Lurie**, produits par **Lardux Films**.

<https://youtu.be/cLO4jFky7xM>

Vernissages et événements

à la **Galerie 24B, The Film Gallery** (exposition de **Keeja Ho Kramer**, en l'honneur des films de Robert Kramer), Vernissages à la galerie **Métanoïa**,

peinture en live avec les peintres **Tom Byrne, Estelle Conus, Ernesto Novo** (fresques, streetart).

<https://youtu.be/5kLJ9AU2YxA>

Spectacles de danse

Concert traditionnel celte et danse Buto japonais avec la danseuse Junko Saïto.

Accompagnement des danseuses orientales Souraya Baghdadi, Assia Guemra.

Mémoires de la Femme Cheval, avec la danseuse et metteur en scène **Saïda Naït-Bouda**, et le musicien **Qaïs Saadi** (style oriental).

Larmes de Miel, Sapta Swara, co-créations avec **Anaïs Bourquin**.

Le Cœur en Voyage avec **Caroline Ducrest**, représentations en milieu scolaire, socio-culturel, PMI, Ecoles Maternelles, centres culturels.

Spectacle au Congrès de la PNL et séances de tournage à l'**Ecole de l'Image Gobelins** avec **Christian Pagès**.

<https://www.linkedin.com/in/christian-pages-490ba31a/?originalSubdomain=fr>

Concerts

Concert Classique sur l'Eau, pour violoncelle et piano, à Florac, avec le théâtre **Royal de Luxe**.

Diverses expériences en orchestres classiques, notamment à l'**Opéra de Rouen** durant 6 ans, et de musique de chambre.

Récitals solo ou en petit groupe avec ses créations musicales pour violoncelle et voix, des airs celtes traditionnels et des improvisations, en salles de concerts, médiathèques, églises, **festivals**, (**d'Avignon**, **Conspiremus** à Boltana, Espagne, **Festival de la Terre**, Paris, et autres), à Paris et en province, Corse, Canada.

<https://youtu.be/h5BoOCiEMBc>

Elle a produit son **CD *Bright Black Rose*** autour de ce répertoire. De plus en plus, elle développe la « magie » du son, sa texture, ses climats et les ressentis qu'il est capable de « dire », au-delà des mots, ce qui lui sert pour mettre en musique textes, images et mouvements, de manière sensible.

Créations pour événements à thème, dont le concert de clôture des *Journées du Matri-moine* et animations musicales à la **Grotte Chauvet**, en Ardèche.

<https://www.grottechauvet2ardeche.com/wp-content/uploads/2018/05/DP-JOURNEES-MATRIMOINE-2018.pdf>

Duo de musique celte avec le percussionniste **David Hopkins**.

<https://youtu.be/FNd7A2plXcA>

et d'improvisation avec le guitariste, chanteur et compositeur **Renaud Gillet**.

Trio avec **Jean-Bernard Mondoloni**, **Ihab Radwan** ou **Fadhel Messaoudi**.

<https://youtu.be/DJf3ewPUYqw>

Thérapie sonore

Depuis 2014, elle donne des séances énergétiques sonores de relaxation profonde et le développement personnel pour adultes, en collectif et en individuel.

Elle intervient en maternelle, crèche et PMI avec des ateliers de relaxation et d'éveil musical, accompagnant des femmes enceintes

et crée son entreprise **The Life Song**: séances énergétiques sonores pour le bien-être.

<https://youtu.be/whQhdQNDszA>

En savoir plus sur Birgit.

<https://birgityewvonkeller.book.fr/>

Compagnie Vocal Illimited

<http://www.vocal-illimited.fr>

Contact : Guylaine Cosseron

Tél. +33 (0)6 09 65 74 63
gcosseron@gmail.com

