

YOLOTZIN

Un voyage musical d'aujourd'hui, au coeur d'une
tradition ancestrale

Sommaire

2. Le Projet
3. La genèse du Projet
4. Note d'intention : L'hommage et la rencontre culturelle
5. Le Spectacle
6. L'Equipe
8. La Compagnie Camino
9. Contact

Le Projet

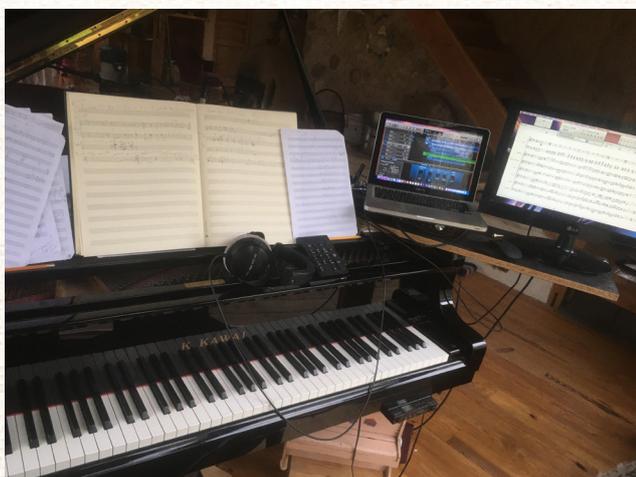
Yolotzin - le coeur en Nahuatl - est un hommage à la culture amérindienne, sous la forme d'une création musicale composée d'un chœur à 6 voix accompagné d'un piano et de percussions traditionnelles. L'oeuvre s'appuie sur des chants sacrés traditionnels réarrangés à travers le prisme de la musique savante Européenne.

Ce projet raconte les messages et la philosophie d'une culture profondément liée à la nature, un monde dans lequel les règnes Végétal, minéral, animal et humain interagissent en profonde harmonie et amitié, sans aucune prédominance de l'un sur l'autre. Un voyage musical moderne, jusqu'au coeur d'une tradition ancestrale.

La musique

- orientation musicale -

Ces chants de tradition orale qui pour certains ont traversé les âges depuis plusieurs siècles, seront l'inspiration des arrangements du projet. Accompagnés de leurs percussions traditionnelles - tambours, maracasses, tambours d'eau - ils seront harmonisés à plusieurs voix, avec l'enrichissement que peut offrir la musique savante et moderne héritée de la tradition musicale Européenne.

L'accompagnement principal épuré d'un Piano seul ponctué d'improvisations laissera la place aux voix: « le chant ; la voix du coeur » disent les anciens de ces traditions amérindiennes. C'est ainsi que « Yolotzin » n'est autre que la traduction du mot « coeur » en Nahuatl, peuple amérindien d'Amérique centrale au VIIème siècle.

La genèse du projet

A l'origine de ce projet il y eu de nombreux voyages. Après avoir validé un DEUG d'ethnologie, Thomas Puybasset alors musicien compositeur passionné par les musiques traditionnelles et du monde, sillone les continents de l'Europe des Balkans à l'Afrique de l'Ouest.

Saxophoniste et pianiste de Jazz il s'imprènera de l'univers musicale de New York lors de tournées de concerts en temps qu'instrumentiste, avant de découvrir le Mexique et le Guatemala pour de longues tournées de plusieurs mois deux ans de suite.

Fasciné par la culture nativo-américaine il décide de s'établir au Mexique pour un an, et approfondit entre ce pays et les États Unis sa rencontre avec la **culture et la philosophie amérindiennes**.

Des peuples Apaches aux mayas du sud du Mexique, c'est toute la culture de l'ancien territoire d'Anawak qu'il découvrira peu à peu.

De retour en France, il remporte en 2008 le **prix de composition du festival national de Jazz de La Défense**, fruit de son précédent projet « Waga » un métissage musical inspiré des musiques mandingues et d'Afrique de l'Ouest. La richesse de cette musique africaine si préservée lui fera alors prendre conscience des entraves culturelles et artistiques qu'auront en revanche subi les peuples amérindiens.

Après un temps de recul, et lors d'un voyage en Inde en 2016, c'est dans une gare de train du Pradesh Nayar que s'imposera l'idée d'offrir à ces chants amérindiens un accompagnement sophistiqué, **un hommage** à cette culture parfois malmenée par l'histoire.

Les premières notes des arrangements de **YOLOTZIN** seront griffonnées ce jour là à bord du train.

Note d'Intention

L'hommage et la rencontre culturelle

Les chants traditionnels sacrés qui inspirent la composition du projet Yolotzin expriment la profonde sensibilité de la culture amérindienne « native » où se manifeste la conscience du vivant dans son ensemble. Mais les conflits post coloniaux qui perdurent aujourd'hui, ont engendré de nombreuses privations de leur culture artistique et spirituelle, et même parfois une négation terrible de leur mode de vie.

Cependant, cette culture amérindienne qui raconte à travers la louange ou l'invocation sa relation étroite avec la nature ne cesse d'inspirer, à l'heure où l'humanité commence à légiférer son comportement à l'égard de la nature.

Cette tradition ancestrale nous parvient aujourd'hui de façon inégale et complexe : Certains peuples semblent avoir préservé et transmis leur culture musicale grâce au caractère nomade de leurs tribus. On peut ainsi retrouver une grande originalité et complexité rythmique dans certains chants sacrés lakotas, témoins d'une tradition transmise librement jusqu'à aujourd'hui.

Pour d'autres peuples en revanche, en Amérique centrale et du Sud, une grande partie de la culture préhispanique n'a pu être léguée au fil des générations, notamment en raison des conflits locaux et des colonisations au XVIème siècle

Ainsi, si certains chants sacrés du répertoire de Yolotzin semblent sortis du fond des âges, d'autres sont être les pendants d'une culture « native contemporaine » post coloniale. Ces métissages musicaux enrichissant ou appauvrissant la profondeur de ces chants révèlent aujourd'hui l'évolution de cette culture dans notre monde contemporain.

De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, la musique savante au cours de son évolution n'a eu de cesse de repousser les limites de l'harmonie, du contrepoint, élevant la musique à des sommets de son art à travers une richesse harmonique profonde et novatrice et une multitude de genres musicaux.

Avec Yolotzin, nous souhaitons aujourd'hui rendre un vivant hommage contemporain au peuple Amérindien en racontant son message et en la servant de toute l'attention musicale possible. Nous espérons ainsi mettre en lumière la philosophie si poétique de cette culture lointaine.

En effet, Ces chants sacrés font toujours révérence à la nature. Ils remercient la fraternité de ces règnes vivant, et replacent l'humanité à leurs côtés, sans domination ni supériorité, simplement aux côtés du reste de tout le vivant sur terre.

Le projet Yolotzin symbolise cette démarche du coeur, celle de célébrer la vie et de lui rendre hommage à travers l'inspiration musicale d'une culture qui avait construit son art de vivre dans la conscience de la beauté du vivant, l'élevant sans réserve au rang du sacré.

Thomas Puybasset

Le Concert, Le Spectacle

Le Spectacle

Les chants choisis et l'ordre dans lequel ils seront interprétés respectent un déroulé qu'on peut retrouver dans des événements traditionnels amérindiens : salut aux 4 directions, reconnaissance de notre statut d'être humain à travers la reconnaissance du règne animal qui nous accompagne, des 4 éléments, l'élévation spirituelle et enfin la clôture qui se manifeste par les remerciements. Ainsi nous travaillerons à ce que la mise en espace des corps des chanteurs continuent d'exprimer cet ordre des choses.

Nous travaillerons notamment 2 types de mises en espace : un frontal et un autre quadrifrontal dès que l'espace le permettra. Dans ce dernier le public sera tourné vers le cœur des choses d'où se déploie toute manifestation.

La création lumière (distribution en cours) s'orientera sur 2 axes :

- amener dans cette salle de spectacle l'évolution du jour et de la nuit, manifestation de notre environnement naturel
- manifester la dimension subtile convoquée lors de ces événements rituels.

CLAIRE GALOPIN metteuse en scène

Après une formation de comédienne à l'ENSATT, elle joue pour divers metteurs en scène (Anne Courel, Stéphane Hillel, Juliette Rizoud, Maxime Mansion...). Au fil des projets, elle développe sa pratique du théâtre à travers l'écriture, la direction d'acteurs, les ateliers, l'assistantat et la mise en scène. En 2020, elle fonde la compagnie Camino avec Thomas Puybasset. Dans ce cadre, elle crée avec lui *La Vallée des Talents*, spectacle tout public dont elle est aussi l'autrice et l'interprète. Elle adapte également à la scène *La Guerre n'a pas un Visage de femme* de Svetlanna Alexievitch sous le titre *La Caresse et la Mitraille* pour 4 interprètes. En 2023, dans le cadre d'octobre rose, elle co-met en scène avec Philippe Villermet le spectacle « Maison témoin » à l'Espace Malraux.

L'EQUIPE

Après une longue gestation de 7 ans, le projet YOLOTZIN prend vie. Durant ces années, l'inspiration du projet restera présente, les images et les sons s'éclairciront et se verront mûrir. C'est en 2022, au cœur de l'avant pays Savoyard que les premières compositions s'annoncent, inspirés du livre de notes manuscrit par Thomas Puybasset en Inde.

Egalement au fil de ces années, les membres du chœur ont été rencontrés, constituant aujourd'hui une équipe de quatre femmes et deux hommes, tout naturellement constituée de chanteuses et chanteurs présentant une sensibilité particulière au caractère sacré et spirituel que peut comporter la musique et tout particulièrement le chant.

L' équipe Musicale

THOMAS PUYBASSET

compositeur et créateur sonore, pianiste

Thomas Puybasset est musicien compositeur pluridisciplinaire, prix de conservatoire classique et jazz, ayant également obtenu différents prix de composition. Passionné par l'improvisation il partage la scène avec de nombreux musiciens (Patrice Catarini, Gabriel Puentes, Laurent David, Maxime Zampieri...) et remporte un prix de composition au concours national de La Défense, ainsi qu'à celui d'Enghien les bains avec la pièce « Continuo » pour quatuor à vents. Il a fréquemment composé pour le théâtre et des spectacles de danse contemporaine.

Il oriente ensuite son travail vers la création sonore, de l'utilisation d'arrangements d'orchestres à cordes à des recherches de sons et matières. Son univers musical et sonore s'est approfondi à la recherche de sonorités nouvelles qui l'ont amené à concevoir et fabriquer lui même de nouveaux instruments de musique. L'Album « Familia » (Piano Solo et percussions originales) sera le fruit de ce laboratoire minutieux durant presque 3 années. Il réalise parallèlement à ce travail diverses créations sonores pour le théâtre et commence à entreprendre des voyages immersifs dans les musiques sacrées du continent Amérindien. (Pérou, Bolivie, Mexique, Guatemala, Territoires des Natifs des Etats Unis) pour le projet Yolotzin.

Le Choeur:

Caroline Brassin *Soprano*

Depuis une vingtaine d'années, elle baigne dans la musique gospel et les chants du monde et de guérison en langue ancienne. Elle pratique le chant dans une visée artistique -interprétation, composition et improvisation ainsi que thérapeutique - *chant Vib'Art*.

Elle a fait partie du chœur «Grenoble Gospel Singers» aux côtés de Franklin Akwa M'va et d'Emmanuel Pi Djob (1/2 finaliste de The Voice 2013).

Elle intègre ensuite le groupe vocal Yindalè : chanson française engagée et musique du monde. Enfin, elle guide la chorale Kumbaya -Gospel et chants sacrés du monde- pendant 7 ans. Chanteuse de l'âme, sa voix se relie au sacré pour diffuser un message de foi et d'amour.

Patricia Gloriès *Mezzo Soprano*

D'abord chanteuse autodidacte, elle intègre le conservatoire de Tarbes, puis arrive en Savoie et suit une formation professionnelle à l'APEJS de Chambéry. Funk, jazz, trip-hop, compositions personnelles, elle multiplie les expériences de scènes tout en enseignant auprès de diverses écoles de musique en Savoie. Son désir d'explorer de nouveaux horizons la guide vers des stages divers, corps et voix, psychophonie, ainsi qu'un stage intensif TCM sous la tutelle éclairée d'Allan Wright. En 2017 elle s'engage passionnément dans la formation IMPROVIE, une immersion de trois ans dédiée au circlesongs et à la co-improvisation dirigée par Gaël Aubrit, suivi de la FFCI (Formation de Formateurs en Chant Improvisé).

Aujourd'hui c'est entre concerts (Le Piaf - Collectif Riffi Dans Le Gramophone), spectacles jeunes publics (Cies La Main Qui Parle - Une Chanson Tonton !) et stages et formations (Mandala's Songs, Re-connexion avec Delphine Copin) que Patricia fait jouer sa voix. Elle intervient également auprès de la petite enfance et de divers établissements de soin.

Céline Marguier *Contralto*

Son expérience et sa pratique du chant commence à l'APEJ avec Céline Lambre.

Elle se forme ensuite à de nombreuses pratiques et cultures musicales ; Chant polyphoniques géorgiens et d'occitanie avec le Roy Art Théâtre, Chants sacrés d'Orient avec Fanny Perrier-Rochas, Musique des Balkans avec François Castiello et le collectif Musafri.

Elle perfectionne également sa technique vocale avec la chanteuse Chloé Lacan. Elle se produit depuis 2018 dans divers spectacles et formations : Spectacle musical humoristique « Rouge Gorge Corporation » (Cie Kaoukafela), « Les histoires du vent dans les cordes », (Cie L'Echelle Bleue), « Le petit Bal retrouvé »

Delphine Copin *Alto*

Musicienne depuis l'enfance, Elle est chanteuse au cœur d'un groupe de chansons française en 2008. Depuis le chant la mène à utiliser la musique dans sa pratique d'enseignante formée à la pédagogie Steiner puis dans des cercles de femme. Le chant est au cœur de ses activités professionnelles de thérapeute, formatrice et enseignante.

Timothée Gropsiron *Tenor*

Musicien autodidacte dans l'âme, il est depuis toujours passionné par les traditions musicales du monde entier.

Multi instrumentiste et chanteur, il intègre plusieurs formations musicales. Son expérience musicale ira du folk/rock au pupitre de chant de symphonies baroque en tant que tenor.

Son parcours de vie l'a amené à s'imprégner plus particulièrement des sons et chants sacrés utilisés pour leurs pouvoirs guérisseurs.

Aujourd'hui il a à cœur de partager cette médecine du son à travers différents ateliers qu'il propose au public.

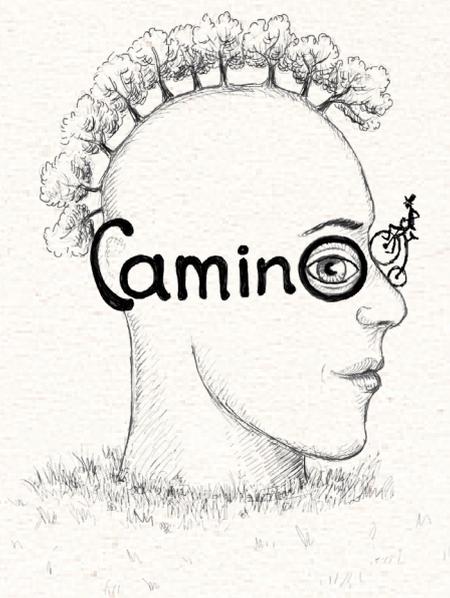
Aubin Timsit *Baryton*

Aubin Timsit est chanteur, musicien multi-instrumentiste. Auteur et compositeur depuis son adolescence, il a toujours eu à cœur de partager son inspiration des mondes sensibles, subtils et sacrés au travers de ses productions musicales et ses prestations scéniques. Sa rencontre avec la voie spirituelle amérindienne participe à nourrir cette œuvre depuis une dizaine d'années. Le chant comme une prière et une communion.

La compagnie Camino

La compagnie a été créée par Claire Galopin et Thomas Puybasset, comédienne et musicien. Issus d'un parcours institutionnel et exigeant, nos chemins respectifs nous ont néanmoins conduits à élargir les frontières de cette voie, notamment par le voyage et la découverte d'autres cultures. En nous installant dans l'avant pays savoyard et après avoir collaboré au sein de multiples compagnies et collectifs durant 15 ans, nous avons eu le désir de créer notre propre compagnie et de l'appeler Camino, « chemin » en espagnol.

A la croisée des chemins entre le théâtre, la musique et tous les détours empruntés au sein de ces deux pratiques, notre premier désir reste de raconter des histoires et de témoigner de la richesse culturelle de l'humanité sur terre, à travers toutes ses déclinaisons. Nous oeuvrons ainsi à chercher avec ceux qui souhaitent chercher : spectateurs, comédiens ou musiciens, partenaires, en proposant des spectacles tout terrains et des ateliers mêlant jeu, poésie musique, composition et philosophie.

La compagnie « Camino » implantée sur le territoire de la Savoie depuis cinq ans hébergera le projet Yolotzin en partenariat avec l'association « Le Chercheur d'art » qui assure la partie administrative des projets de la compagnie Camino.

Contact

compagniecamino@gmail.com
+33620709782

