

Pascal Ayerbe & cie

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

Compositions originales : Pascal Ayerbe

Arrangements et interprétation : Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé

Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe

Création textile, costumes et regard extérieur : Marie Bouillon

Artistique : Pascal Ayerbe
rapefromage@pascalayerbe.com - 06 83 48 13 75

Diffusion : Françoise Rossignol
rossignol.f@free.fr - 06 60 85 96 68

Administration : Mathieu Jouanno
gommemagique@pascalayerbe.com - 07 81 93 87 39

Coproduction : Vibre comme l'air- Pascal Ayerbe & cie, Festival Chorus-Conseil Départemental des Hauts de Seine
Avec le soutien de : La Sacem, La Maison du développement culturel de Gennevilliers, la Direction du Développement culturel de Nanterre, le Théâtre Epidaure- Bouloire

Association Vibre comme l'air – 69 rue d'Avron 75020 Paris
SIRET 805 186 616 00019 – Code APE 9001Z

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

Petit orchestre de jouets est un programme musical à destination des enfants de 2 à 5 ans. Il s'agit d'un concert de proximité, où le spectateur est convié à l'écoute de deux musiciens complices de fantaisie sonore. Dans leurs valises des jouets, des objets, des instruments divers. Un cochon rose, un cochon vert, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, des jouets pour chien... Tout le nécessaire pour faire du gribouillage sonore.

Un concert qui prend la forme d'une invitation au voyage. Un défilé musical en quelque sorte, avec par la fenêtre du train, des paysages sonores, des musiques aux antipodes, tantôt sur une île, ou au Far West, passant avec virtuosité d'un blues passoire, d'une valse ou d'une samba à une musique médiévale des plus inattendue. Un répertoire du genre globe-trotter, mené par deux musiciens perchés au sommet de l'Himalaya. Place à l'imaginaire, fermez les yeux, la musique n'est-elle pas comme le cinéma, avec un écran plus large ?

Ni frontière, ni distance ce rendez-vous se veut chaleureux, et se partage en famille. Il peut avoir lieu partout, sur le plateau d'un théâtre, en médiathèque, dans un musée, ou pourquoi pas à la belle étoile...

Dispositif scénographique / décor / costumes

Des présentoirs en bois sont disposés au sol et déportent en hauteur des objets divers, des jouets, des instruments... Les musiciens jouent sous deux parapluies (accessoire fantaisiste) qui permettent de prendre de la hauteur, bien que le décor soit constitué uniquement de ce qui est utile à la musique.

Les enfants sont installés, au sol sur des coussins et des tapis. Une multitude de jouets, d'instruments de musique, envahissent le plateau.

Les costumes ne sont pas là pour fabriquer des personnages hauts en couleurs, mais plutôt pour faire en sorte que les deux musiciens se fondent dans le décor. Comme les jouets et les automates fabriqués pour ce concert.

Le son, la démarche, la musique

Pascal Ayerbe se distingue par une approche toute particulière de la musique.

Il aime à dire qu'il est gribouilleur sonore.

Le gribouillage parce qu'il est musicien autodidacte et qu'il découvre toujours un peu plus de la musique, le sonore parce qu'il est preneur de son de formation, les oreilles aux aguets.

Pour les besoins de ses spectacles, il aime revêtir la casquette de bricoleur, de luthier sauvage, et plutôt que d'être uniquement connecté à la musique, préfère fleureter avec d'autres disciplines. Ainsi il se sent proche du théâtre d'objets, des arts plastiques, du cinéma d'animation, de la radio où il a commencé ses activités.

L'EQUIPE

Jean-Baptiste Tandé

Guitariste jazz de formation ayant également suivi un cursus littéraire, Jean-Baptiste Tandé défend une musicalité fondée sur l'ouverture, l'inventivité, l'improvisation. Ses espaces de jeu favoris sont la chanson (Raskar Kapak, JB Notche), le jazz et les musiques improvisées (Hervé Louvet, Umlaut Big Band), les musiques métissées (Abdul & the Gang, Rhys Chatham). On peut aussi l'entendre au chant et à l'accordéon.

Comme compositeur et parallèlement à son propre groupe qui fusionne poésie chantée et jazz (Taki), Jean-Baptiste écrit pour le théâtre (La petite fille qui avait perdu son cœur, Show langue, Le cabaret en tous genres) et le cirque (l'Envolée cirque, La fabuleuse family compagnie). Ses collaborations et projets personnels lui ont permis de donner, depuis ses débuts, plusieurs centaines de concerts et représentations en France et à l'étranger.

Complice de longue date de Pascal Ayerbe, il "gribouille" joyeusement dans plusieurs de ses spectacles : Les Gribouilleurs sonores, Trio pour un p'tit pois.

soundcloud.com/jbtande

Pascal Ayerbe

Pascal Ayerbe est un créateur sonore. Il aime à dire qu'il gribouille, non pas avec du papier mais avec ses oreilles. Une démarche ludique et poétique qui a démarré à la radio en tant que preneur de son et producteur. Une passion pour l'enregistrement, le bruitage, le cinéma pour l'oreille qui lui a permis de créer plusieurs disques, inclassables, insolites, qui charment aussi bien les adultes que les tout-petits.

Parallèlement à cette activité discographique aventureuse, Pascal Ayerbe est à l'initiative de plusieurs créations pour la scène, Les gribouilleurs sonores, Trio pour un p'tit pois, Morceaux en sucre. Chacune de ces propositions, singulière, généreuse, inventive, a reçu un accueil très chaleureux du public en France comme à l'étranger. Preuve que cette démarche musicale, sensible et poétique, touche et interpelle.

Architecte musical, Pascal Ayerbe a multiplié les reconnaissances, de l'Académie Charles Cros... en passant par des prix France Culture, France Musique.

www.pascalayerbe.com

EXTRAITS DE PRESSE

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

Télérama - Françoise Sabatier Morel / Avril 2016

Parmi les jouets et objets sonores les plus divers (animaux en plastique, dont deux cochons grogneurs, clochettes colorées et cloches à vache, automate et camion tournant sur une platine de disques...), se sont glissés quelques instruments plus classiques (guitare, mandoline...) et deux « vrais » musiciens, qui animent joyeusement cet orchestre insolite. Au milieu de l'installation et sous leur parasol illuminé, Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé interprètent gigue médiévale, berceuse, valse et chansons. Un bricolage musical et ludique pour oreilles délicates et curieuses.

MORCEAUX EN SUCRE

Télérama - Françoise Sabatier Morel / Janvier 2013

Pascal Ayerbe est un amoureux de tout ce qui sonne, carillonne, vibre... Musicien-bruiteur, il joue aussi bien d'une multitude d'instruments que d'objets insolites ou de jouets. *Morceaux en sucre*, son dernier spectacle, est une gourmandise qui lui ressemble, cuisinée finement avec une complice de jeux, Johanne Mathaly, violoncelliste classique. Ce gribouilleur de sons, comme il se qualifie lui-même, invente son vocabulaire sonore. En mélangeant ses trouvailles, il crée des histoires musicales et visuelles, sans un mot. Un spectacle un peu fou, plein d'humour. Un régal.

Charente libre / nov 2011

... Sous forme de saynètes, les deux musiciens, créateurs de sons ont donné vie à ces instruments pour le grand bonheur des yeux et des oreilles des nombreux spectateurs.

TRIO POUR UN P'TIT POIS

Télérama - Françoise Sabatier Morel / Janvier 2011

Un arbre gigantesque décoré de ballons verts, de jouets et de petits instruments des plus classiques aux plus singuliers (tambour, clochettes, claviers miniatures...) trône sur un côté de la scène, savamment éclairé par un jeu de lumière couleur petit pois. C'est dans ce décor qui évoque un jardin que Pascal Ayerbe orchestre avec ses deux complices une symphonie ludique et musicale. Chaque saynète possède sa sonorité, avec tout un éventail de bruitsages : camion à sonnette, scie musicale ou banjo et mini-piano pour une ambiance saloon... Ils jouent sur le grave et l'aigu, cueillent au fur et à mesure les objets accrochés dans les branches et les font résonner... Un spectacle sonore, visuel et sans paroles que même les plus jeunes apprécieront.

Festival international des enfants d'Ottawa, CANADA.

... Ce Trio de musiciens/acteurs extrêmement doués, a réinventé le théâtre des petits. Il serait très difficile d'aller plus loin ou de faire mieux. Un moment d'émerveillement ! **Alvina Ruprecht / Juin 2010**

L'express du Pacifique (Canada), Sophie de Kepper / avril 2009

Jardinage sonore au Children's Festival

Trio pour un p'tit pois, est un concentré poétique et bucolique que Pascal et ses acolytes, Jean-Baptiste Tandé et Arnaud Sacase, dépeignent sous forme de tableaux vivants. Dans un univers où se croisent la musique, le théâtre et le cirque, les trois jardiniers du son offrent un pique-nique mélodique...

Magazine La Scène - Orienne Charpentier / janvier 2009

En plus de ses deux albums déjà parus (*Les gribouillis* et *La tête en l'air*), ce jeune compositeur atypique, qui revendique des influences comme Jacques Tati ou Tex Avery, se produit sur scène : soit en concert avec quatre musiciens, Les gribouilleurs sonores, qui jouent presque exclusivement d'instruments-jouets, soit en spectacle avec deux acolytes, pour une création musicale sans parole, Trio pour un p'tit pois – rare exemple de musique expérimentale où l'humour côtoie l'inouïe.

CHRONIQUES DE DISQUES

Francofans - Benjamin Valentie / décembre 2009

Pascal Ayerbe, le gribouilleur sonore aux multiples projets est de retour ! Maintes fois primé, par l'Adami ou l'Académie Charles Cros, celui qui (r)éveille les sens de nos chères petites têtes blondes revient dans un western musical riche en sonorités.

Magazine Toboggan - Orienne Charpentier / septembre 2008.

Un compositeur insolite. L'art de mêler des sons hétéroclites et l'envie de réveiller les oreilles de ses auditeurs. Pascal Ayerbe compose des albums peu ordinaires, à mi-chemin entre la musique expérimentale et la musique enfantine.

Adécouvrirabsolument.com (webzine) – Gérald de Oliveira / mai 2008

« La tête en l'air » est un conte dans lequel on aurait perdu les bonnes manières, lâchant des vents comme on dirait bonjour sans pour autant manquer à la fois de respect ou de tact. Un cirque qui tomberait en ruine mais dans lequel les numéros se poursuivraient, une alchimie parfaite entre les folies jubilatoires de Goran Bregovic en vacances avec Kusturica, et les frères Jacques faisant des coups pendables aux habitants du manège enchanté.

Les chercheurs de sons (blog) D.Gérard Nicolet / mai 2006

Bien que son travail ne relève pas directement de la lutherie expérimentale, impossible de passer sous silence les deux CDS de Pascal Ayerbe, "Les Gribouillis" (2003) et "Tête en l'air" (2005). Un véritable travail d'orfèvre des sons élaboré par un "gribouilleur sonore" venu du monde de la radio. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'oeil sur le verso de la pochette de son premier album. On peut y voir une belle batterie d'ustensiles de cuisine surmontée de la mention "musique pour objets, jouets et choses à bruits". Si l'on pousse la porte et qu'on tend l'oreille, on pourra entendre de subtiles ritournelles jouées sur moulins à musique, grelots de vélo, couinements d'animaux en peluche, et sur tout un tas d'autres éléments abracadabrants du même acabit. Avec Ayerbe, on retombe en enfance, on nage en plein dadaïsme musical, pas très loin des mélodies mécanoïdes de Pierre Bastien et des mélodies-jouets de Pascal Comelade.

Académie Charles Cros / Printemps 2006

Pascal Ayerbe compose des morceaux de musique. Il ne chante pas. Il joue, avec une guitare, un violoncelle, une grosse-caisse ou une scie musicale. Mais voilà qu'on entend aussi un kazoo, un grincement de balançoire, de l'eau qui coule, un ressort qu'on remonte, des sifflements de locomotive ? Des bruits d'objets qu'on actionne, qui roulent, qui s'activent ? Alors, au-delà de la ligne mélodique, on se prend à imaginer des personnages farfelus, des histoires excentriques, des voyages au fond du coffre à jouets, des rencontres étonnantes. Cet album musical est un support pour plonger dans des jeux et se créer des mondes incroyables comme seuls les enfants peuvent s'en fabriquer, des mondes aussi insolites et drôles que le bonhomme bizarroïde qui illustre la couverture.

Figaroscope –Dominique Duthuis / mai 2004

“C'est comme du cinéma qu'on verrait avec ses oreilles. Sur le plateau, c'est Noël : sous des guirlandes lumineuses multicolores, quelques vrais instruments côtoient une quarantaine de petits jouets. Accompagné de trois autres musiciens, Pascal Ayerbe, le sourire aux lèvres, interprète avec une habileté spectaculaire ses créations musicales. Passionné de son, toujours sur la brèche, ce jeune compositeur de 28 ans, largement récompensé, est avant tout un créateur exigeant qui ne se laisse aller à aucune facilité. Le fruit de ses recherches laisse une impression de légèreté, de candeur, et de délicieuse malice enfantine. Ces concerts sont une occasion pour les enfants d'ouvrir leurs oreilles à une musique issue d'un univers sonore familier.”

Télérama - Anne-Marie Paquette – Avril/mai 2003

Moulin à musique, piaulements de peluches, grelot de vélo... Ayerbe détourne les objets pour dessiner un univers inventif, plein de fraîcheur et de charme

Métro – Mélanie Roero / mai 2003

“Les Gribouillis, avec leurs bonhommes venus d'ailleurs, déballetent leur barda, et leurs grigris sur la scène du Divan du Monde. Les âmes d'enfant et les marmots tout court adoreront les bruitages de souris, les couinements de porte, le bruit de l'eau et la bande de lutins délurés qui orchestre ce petit monde. Avis aux poètes, aux rêveurs et aux curieux, d'une beauté tellurique et d'une pureté originale. À ne pas manquer.”

DISCOGRAPHIE – PASCAL AYERBE

Ces disques sont des références incontournables en matière de musique enfantine. Ils sont aussi utilisés par des compagnies de théâtre, d'objet, d'ombre, de cirque, de marionnette... (Le théâtre des Ombres, Théâtre en Ciel, Cie Docha, Clair de Lune Théâtre, Cie Traversée, Cie Arcane, Cie Chrysalides, Cie Le Chiendent, Maria-Clara Villa Lobos...) mais aussi par des musiciens et danseurs intervenants, en France et à l'étranger. Ils sont un bon appui pédagogique pour préparer la venue des enfants au théâtre. Plusieurs fois édités sur des labels comme Le chant du Monde - Harmonia Mundi, Enfance et Musique, ils sont aujourd'hui auto-édité, par volonté d'indépendance.

Tous les disques sont disponibles sur www.pascalayerbe.com
Consultez votre médiathèque, inscrivez les disques s'ils n'y sont pas...