

PÉPINE

Quintet vocal et percussif, Pépine réinvestit les chants populaires mêlant inspirations traditionnelles, emprunts aux musiques actuelles et créations originales.

QUINTET VOCAL, POLYPHONIQUE ET PERCUSSIF

Quintet vocal et percussif, les musiciennes de Pépine réinvestissent les chants populaires, en français principalement, et participent à créer de nouveaux récits mêlant inspirations traditionnelles, emprunts aux musiques actuelles et créations originales.

Quintet vocal, polyphonique et percussif, Pépine – en québécois une tractopelle ! c'est dire de l'envie de jouer qui anime les cinq chanteuses -, est donc une graine plantée début 2025, qui aspire à germer et se déployer dans une première création prévue pour le printemps 2027 sous la direction artistique de sa créatrice jardinière Elise Kusmeruck.

Pour cette première création, **Pépine questionne la place des femmes, leur rapport au monde , les relations humaines ; mais aussi les rapports entre humain et environnement** ; thématiques qui permettent une exploration foisonnante des répertoires d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Un chant de labour poitevin pourra côtoyer un chant de lavandière, un poème perse (Dokhtare boyer Ahmadi) pourra faire un écho lumineux aux inquiétudes de notre temps (Monstrueuse, de Solann).

Elise Kusmeruck et le quintet Pépine défendent un travail de création polyphonique, une vocalité et une harmonie originale, qui s'inscrivent dans le renouveau des polyphonies en France depuis 30 ans, et soutenu par une proposition plastique forte.

En proposant des polyphonies intemporelles, des histoires universelles et actuelles au service d'un vivre ensemble et d'émotions uniques et précieuses, Pépine souhaite s'inscrire dans la fabrication de nouveaux récits et imaginaires collectifs, soutenant un futur vivable et désirable.

La création suivra **3 axes artistiques principaux** :

- I . **Les textes, par le choix de chansons existantes, ou d'écriture originale, au service d'un questionnement sur la place des femmes, leur rapport au monde , les relations humaines ; également les rapports entre humain et environnement.**
- II . **La création musicale, par des arrangements originaux, une mise en polyphonie et une écriture instrumentale spécifique.**
- III . **La création dans un second temps d'une scénographie particulière, en lien avec la thématique.**

PÉPINE

I. LES TEXTES ET LEUR SENS

Au service d'un questionnement sur la place des femmes, leur rapport au monde, les relations humaines ; également les rapports entre humain et environnement

- Des textes de chants populaires de tradition orale, francophones, inédits, parfois remaniés
- Des textes de chants populaires actuels
- Des textes de chants populaires de cultures étrangères
- Des textes originaux

Les chants populaires de tradition orale issus de différentes régions de France et inédits, constituent le point de départ des choix de répertoire. Les répertoires chantés ou joués de tradition orale, de France et d'Europe élargie, sont le matériau de prédilection du travail d'Élise Kusmeruck depuis 15 ans. Elle souhaite, au sein de l'ensemble Pépîne, pouvoir **faire sonner le son du sens** ; les chants sont en majorité en **langue française, ou éventuellement en langues régionales** (langues d'oc ou d'oïl). Les recueils de collectages réalisés dans différents territoires de France - avec une prédilection pour les recueils locaux, tels celui de Maurice Chevais pour le Val-de-Loire ou le Barbillat – Touraine pour le Berry, serviront de matière première pour guider une réflexion, un questionnement sur le rapport des femmes et des humains au monde. Guidé par ce fil conducteur, **certains textes pourront être remaniés ou ré-écrits dans un souci d'actualiser le regard** porté sur certaines problématiques.

Des chants populaires actuels, issus de la scène actuelle française (par exemple Solann, ou Leïla Martial) permettront de croiser les chants d'une époque parfois révolue – témoins de cultures en mouvements - avec des regards plus actuels, qui peuvent montrer l'évolution de certaines problématiques (notamment dans les rapports femme - homme)

Quelques chants de cultures étrangères donneront un autre éclairage, un regard singulier, porteurs d'un sens pertinent au regard des thématiques abordées, pouvant apporter du grain à moudre au moulin des rapports humains (ex : dans les polyphonies bulgares par exemple, les relations amoureuses ou filiales sont traitées de façon beaucoup plus espiègles et humoristiques, et les femmes sont bien plus libres d'aimer, danser ou chanter ; un poème perse est tout à la fois une déclaration d'amour terrestre et une adoration de la nature).

Soucieuses des questions environnementales et sociétales actuelles, et dans un positionnement éco-féministe, un travail d'écriture de textes originaux allant en ce sens sera également mené par Élise Kusmeruck et l'équipe de Pépîne, en collaboration avec d'autres artistes (Chloé Bourreux, Elisabeth Renaud, Laurent Fellot)

II. CRÉATION MUSICALE

MISE EN POLYPHONIE ET ÉCRITURE INSTRUMENTALE SPÉCIFIQUE

Participer à la création de nouveaux imaginaires et nouveaux récits pour rendre le futur désirable

- Création d'arrangements polyphoniques originaux - partis-pris esthétiques au service des sons du sens et du sens du son
- Multiples influences, à la croisée des musiques orales dites du monde, des musiques écrites, improvisées, à danser, à écouter
- Travail vocal particulier : servir au mieux les spécificités vocales inhérentes aux chants et à leurs arrangements
- Un instrumentarium spécifique : instruments à cordes (violon et alto) et percussions

Les questions de sens, de son, la façon dont on donne à entendre une histoire, mais aussi participer à la création de nouveaux imaginaires pour rendre le futur désirable, ces interrogations irriguent le travail artistique d'Élise Kusmeruck.

En cherchant à s'approcher de l'essence des chants, de leur sens et de leur musicalité, un travail de **création d'arrangements polyphoniques originaux de ces monodies chantées** sera effectué par Élise Kusmeruck ou par d'autres artistes. Véritables **partis-pris esthétiques au service des sons du sens et du sens du son**, elle puisera dans son parcours musical riche et éclectique, **aux multiples influences, à la croisée des musiques orales dites du monde, des musiques écrites, improvisées, à danser, à écouter.**

Un **travail vocal particulier** sera effectué, entouré de Dainouri Choque et Emmanuel Pesnot, (« luthier des voix ») tant dans les vocalités individuelles que dans le son collectif, pour **servir au mieux les spécificités vocales inhérentes aux chants et à leurs arrangements.**

Pépine, qui se veut un «moulin» des émotions humaines, passant par le chant, mais aussi par la musique et la danse, souhaite développer un son ample, original et percutant.

Un **instrumentarium spécifique** vient ainsi soutenir certains arrangements, renforcer un groove vocal, accompagner une mélodie entêtante, soutenir un texte fort, etc. Il se veut volontairement restrictif et **lié à la pratique instrumentale des chanteuses** de Pépine (violon et percussions), et explore ainsi les sonorités acoustiques du bois et des cordes, au service du répertoire. Le violon intervient en tant qu'instrument accompagnateur, le Tom Bass (peau et bois, instrument dont le son s'apparente aux battements du cœur), les claps de mains, quelques éléments en bois (planche jouée aux baguettes, claves, les chacaras, castagnettes venues des Îles Canaries, etc), et un dispositif d'« **alto couché** » - joué de façon percussive en référence au Xun Xun, le tambour à cordes accompagnant les chants Basa Ahaide du Pays Basque -, constitueront cet instrumentarium original.

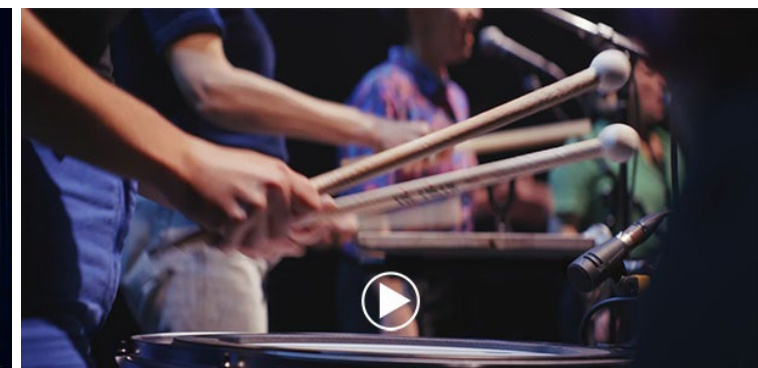
III. CRÉATION D'UNE SCÉNOGRAPHIE EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE

- RÉFLEXIONS EN COURS -

Une fois le répertoire créé, Pépîne souhaite travailler à la **création d'une scénographie originale et sur-mesure, participant aux questionnement sur les rapports humains notamment femmes-hommes, et ceux entre humains et environnement, en y apportant une dimension visuelle et plastique sur scène.**

L'équipe de Pépîne travaillera ainsi à partir de propositions artistiques de Marilou Turmeau, chanteuse au sein de l'ensemble Pépîne et artiste plasticienne tourangelles, en étroite collaboration avec Stéphanie Delpouve, artiste plasticienne et scénographe tourangelles travaillant à partir de matériaux renouvelables.

Extraits vidéos issus du travail en cours lors des premières sessions de travail
Les Bains Douches (Lignères), Théâtre Beaumarchais (Amboise), l'ESCALE (Saint-Cyr-sur-Loire)
Lien vidéos non répertorié, version de travail.

PÉPINE

PÉPINE

MEDIATION CULTURELLE

Du chant de métier à la berceuse, de l'art lyrique aux musiques actuelles, des chants liturgiques au karaoké... le chant traverse les âges, les contextes de vie, les catégories sociales. Émanation directe du corps et moyen d'expression fort, la voix chantée se distingue des autres instruments par son accessibilité immédiate et universelle. Les pratiques vocales sont un moyen d'émancipation individuelle et collective. Elles témoignent de l'identité culturelle de chacun à travers le langage et participe à la construction de la société dans son ensemble. Elles véhiculent des valeurs fortes :

- Contribuer à l'entraide, l'écoute et la solidarité ;
- Encourager l'intégration sociale et intergénérationnelle ;
- Favoriser l'accès à l'émotion artistique.

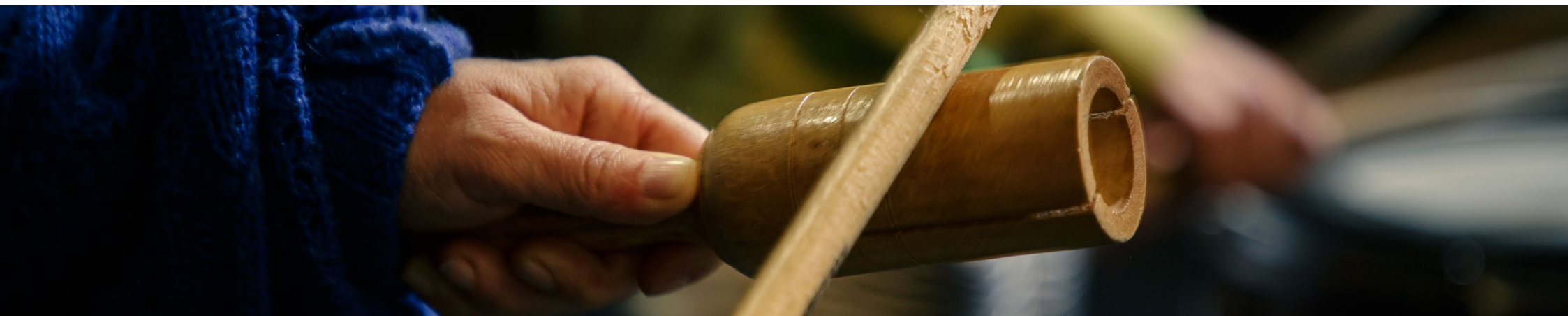
Les différents répertoires que Pépîne souhaite explorer relèvent majoritairement de la tradition orale. Se pose bien évidemment la question de leur transmission, de leur sauvegarde, mais de leur évolution également ! Il s'agit de patrimoines en mouvement, véritables liens entre les générations, témoins de notre passé qui résonne avec les musiques d'aujourd'hui.

Les questions de transmissions font partie du travail de plusieurs des chanteuses de Pépîne. Élise Kusmeruck, formée à la pédagogie de groupe (DUMI 2010), transmet des chants du monde de traditions orales depuis 10 ans au sein de sa chorale tourangelle, le Choeur LUME, et depuis 4 ans dans des stages qu'elle organise ou à la demande d'associations. Ophélie Chapdelaine, également titulaire du DUMI, transmet des chants de traditions orales mais aussi du répertoire actuel au sein d'une chorale à Langeais, et dans des stages. Maeva Frémont transmet elle plus autour des danses et percussions.

Ainsi, elles peuvent proposer des rencontres sous différentes formes :

- Ateliers d'initiation au chant et en polyphonie,
- Des stages de chant - pour débutants ou à un niveau plus approfondi -, dans des formats collectifs ou individuels.
- Des ateliers rythmiques et polyrythmiques, en lien avec le chant
- Des rencontres/collectages de répertoire, notamment auprès de nos anciennes et anciens, dépositaire d'une mémoire d'antan

Ces propositions peuvent se construire avec différents publics : adultes, enfants, adolescents, en milieu scolaire, ou en lien avec un projet d'école de musique personnes âgées, en situation de handicap, etc. Idéalement, ces rencontres sont imaginées en lien avec les concerts de Pépîne, ce qui permet (en fonction des possibilités des publics) de les faire venir sur scène partager leur travail avec le quintet !

PÉPINE

MEDIATION CULTURELLE

EN CONSTRUCTION

PÉPINE ARTISTE ASSOCIÉ DE LA VILLE DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Partenaires et publics

Un projet d'action culturelle de grande envergure est initié avec PÉPINE pour l'année 2026-2027. Ce projet s'adresse aux publics enfants, adolescents et adultes (École Primaire, Collège, et le CSC la Passerelle de la ville de Montlouis-sur-Loire, École de Musique de la Communauté de Communes Touraine-Est-Vallée). Il est porté par le CEPRAVOIX dans le cadre d'un dispositif « Culture à partager » et soutenu par la Ville de Montlouis-sur-Loire.

Ce projet se déroulera de septembre 2026 à avril 2027 avec 4 ateliers différents, comprenant plusieurs séances chacun. La finalisation aura lieu le 10 avril 2027, en première partie du concert de Pépine à l'Espace Ligéria.

Actions en construction : CHANT COLLECTIF / INITIATION à la POLYPHONIE / PERCUSSIONS

Le contenu des ateliers est adapté au public, et se déclinera sur différents niveaux : des enfants de classes élémentaires, des collégiens et des adultes.

- Apprendre à chanter en collectif, explorer sa voix, chanter en polyphonie
- Trouver sa place dans le collectif, explorer sa posture et sa relation au corps dans l'espace
- Découvrir et faire des ponts entre des chansons traditionnelles et la culture dont elles sont issues (monde paysan, chant de travail, etc) et des chansons actuelles, dans les valeurs qu'elles véhiculent
- Explorer le rythme, le lien corps/rythme/chant, tenir des rythmiques au service du chant
- Participer à un concert professionnel

Le calendrier serait le suivant :

- Février / mai 2026 : mise en place du projet avec les différents partenaires (CSC, Collège, École élémentaire)
- Février 2026 Dépôt d'un dossier *Culture à Partager* via le CEPRAVOIX
- Octobre 26 / avril 27 : déroulement des ateliers au sein des différentes structures
- Avril 2027 : concert regroupant tous les ateliers, une chorale de Montlouis-sur-Loire, autour du concert du groupe Pépine

PÉPINE

PRODUCTION

Après une première phase de recherche de répertoire en 2025, PÉPINE a été accueilli pour une toute première résidence de travail en salle par le **Théâtre de la Ville d'Amboise, à l'automne 2025**. Ce fut l'occasion d'un premier test pour l'équipe au complet sur scène, pour essayer grandeur nature les chants envisagés, le placement des voix par rapport à leur timbres, quelques premiers jet de sonorisation (microphonie, ears-monitor) ainsi qu'une première idée de décor.

Elise Kusmeruck met ensuite sur pied une série de 4 résidences pour développer le travail, et monter une création prête à tourner dès mai 2027. Le montage d'un **P.P.S en Région Centre Val de Loire** est initié pour soutenir la création de Pépîne.

Quatre partenaires apportent leur soutien au projet, dans le cadre du **P.P.S**, en décidant d'accueillir le quintet PÉPINE en résidence :

- **Février 2026** **Les Bains-Douches à Lignières (18), Scène de Musiques Actuelles spécialisée en chanson + Pré-achat**
Objectif de la résidence : Travaux de polyphonie, poursuite des arrangements. Travail sur la sonorisation des 5 voix et instruments. Recherche de la microphonie adaptée à chacune des 5 voix et aux instruments. Recherche des effets et traitements acoustiques. Recherche du système de retours sur scène (mix entre ears-monitor et retours classiques en wedge).
Suite de la recherche de décor, début de test d'éclairage.
- **Août 2026** **Ville de Saint-Cyr (37), L'ESCALE**
Objectif de la résidence : Poursuite et finalisation du répertoire ; travail vocal, travail des arrangements de percussion, travail musical avec regard extérieur. Travail sur l'enchaînement du set, sur les attitudes, sur les prises de paroles entre les morceaux. Affinage sonorisation et éclairage.
- **Octobre 2026** **Ville de Montlouis-sur-Loire (37), dans son équipement culturel L'Espace Ligéria + Pré-achat**
Rodage du set avec regard extérieur ; avec l'aide d'un metteur en scène, ancrage des prises de paroles, de l'enchaînement du set, des attitudes...
Finalisation du décor, écriture de la conduite lumière et son, écriture du dossier technique. Création de contenu promotionnel (Captation complète).
- **Avril 2027** **Abbaye de Noirlac (18), Bruère-Allichamps. + Pré-achat**
Travail d'adaptation pour concert 100% acoustique, rédaction d'une fiche technique hors salle de spectacle.
Création de contenu promotionnel (Enregistrement son/vidéo).
- **Mai 2027** **La nouvelle création de Pépîne aura lieu au FESTIVAL DE LA VOIX de Châteauroux (36).**

Des demandes de financement seront déposée auprès de la DRAC, de la Région Centre-Val-de-Loire, et des Sociétés civiles – SACEM, ADAMI, SPEDIDAM.

Des recherches de mécénat sont également en cours, un premier partenaire s'est engagé : Le Crédit-Mutuel à hauteur de 1500 €.

PÉPINE

PLAN DE DIFFUSION

Le concert de PÉPINE existera en deux versions, l'une pensée pour les salles/scènes équipées (en boîte noire ou en Festival, éclairé, sonorisé, avec décor), l'autre adaptable à des configurations extérieures ou petits lieux, avec configuration technique en autonomie.

À l'issue de chaque résidence, nous organisons une restitution à laquelle nous invitons les professionnels et programmeurs du secteur dans lequel s'est tenu la résidence. Nous avons déjà plusieurs pistes de programmation par ce biais.

Nous comptons également embaucher une personne à temps partiel, pour nous accompagner sur le travail de diffusion dans les réseaux musiques actuelles / chansons / chants polyphoniques.

Plusieurs promesses de diffusion ont d'ores et déjà étaient signées :

- Ville de Montlouis-sur-Loire, 10 Avril 2027
- Festival de la voix de Châteauroux (36) en Mai 2027.
- Festival Les Pieds dans la Sauce, Civray-de-Touraine (37) le 21 Aout 2027
- Les Bains Douches, Lignéres (18) saison 2027 – 2028
- L'ESCALE, Saint-Cyr-sur-Loire (37) saison 2027 – 2028
- Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps (18) saison 2027 – 2028

Plusieurs structures et lieux sont en cours de démarchage

- Ville d'Amboise, théâtre Beaumarchais (37)
- Voix aux Fenêtres, Grenoble, (38)
- La Scène, ComCom Le Grand Pic Saint Loup (34)
- Printemps de Bourges, Scène ouverte spécial musiques trad, Bourges (18)
- La Coopérative de Mai, Clermont-Ferrand (63)
- Espace Béaire, La-Chapelle-Saint-Mésnin (45)
- Les Intemporelles, Argenton-sur-Creuse (36)
- Le Son Continu, La Châtre (36)
- L'UNISSON (Saint Jean de la Ruelle) (45)
- Le Temps Machine (Joué-lès-Tours) (37)

La compagnie RUGI'SON, productrice de PÉPINE, est membre de la Fédération des Acteurs-Actrices des Musiques et Danses Traditionnelles (FAMDT). À ce titre la Fédération apporte son soutien en diffusion grâce à son réseau national.

Partenaires de la création à ce jour :

PÉPINE ÉQUIPE

ELISE KUSMERUCK

Elise Kusmeruck est violoniste, chanteuse, passeuse de chants et cheffe d'un chœur de chants polyphoniques de tradition orale.

Née le 15 septembre 1983, elle tombe très jeune dans le violon. Elle baigne dans un univers familial musical qui tourne autour de plusieurs esthétiques de musiques traditionnelles : à la maison on entend des répétitions de cajun, de « folk » de Centre France, de chanson, mais aussi beaucoup de roumain, et autres traditionnels à danser des pays de l'Est.

En plus d'un cursus classique en conservatoire, elle apprend ainsi, dans la tradition orale, des musiques traditionnelles des pays d'Europe de l'Est (Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine...), mais aussi du répertoire tzigane.

Sa formation au CFMI de Poitiers (DUMI en 2010) permet des rencontres qui viennent profondément nourrir et élargir ses envies musicales, et marquent durablement son approche artistique, au violon mais aussi à la voix : elle découvre l'improvisation « libre » avec **Dominique Pifarély** au violon, sous la direction duquel elle continue de travailler pendant plusieurs années (nombreux stages et l'Ensemble Icare) ; mais surtout, elle découvre le chants populaire et la polyphonie, avec **Christian Pacher** et le chant traditionnel poitevin, **Marianne Mazeau** et les polyphonies occitanes ou gasconnes, **Valérie Imbert**...

Elle développe différents projets musicaux, avec d'abord pour instrument principal le violon, mais la voix s'invite très rapidement dans les différentes formations (Ecoute-ça chéri ! Duo Violon chant – contrebasse, Duo TOUTOUÏE avec guitare électrique, CiuC, quartet puis trio de musiques d'Europe de l'est, aujourd'hui Quartet L'Alouette, **Spectacle jeune public L'Eveillée** – Fantaisie pour 2 musiciennes et 10 violons)

Elle démarre également en 2015 à Tours un « atelier vocal » pour faire découvrir des répertoires de traditions orales, mais aussi pour « tester la transmission 100 % orale » – pas de partitions ni de paroles sous les yeux. L'atelier se transforme en chorale (**Chorale LUME**) en quelques semaines, chorale d'une quarantaine de personnes qui fêtera ses 10 ans cet été et au sein de laquelle elle transmet toujours.

Elle chante de plus en plus en polyphonie, notamment au sein du **trio UNIO** qu'elle crée en 2017 avec Armande Ferry-Wilczek et Juliette Rillard. Elle continue de travailler sa voix, ainsi que la pédagogie de la transmission, avec notamment **Emmanuel Pesnot** (« luthier des voix »), ou en suivant des stages (**Milena Jeliazkova, Xavier Rebut, Julien Achiary**...).

La recherche du timbre le plus juste et de l'intention la plus pertinente au service du sens des chants, la défense de valeurs humanistes à travers le choix de ses répertoires, mais aussi le questionnement autour du devenir des collectages des patrimoines de traditions orales, instrumentaux et vocaux, sont des axes de travail qui animent Elise depuis de nombreuses années, tant dans ses propositions vocales qu'instrumentales.

Elle entame avec Pépène un travail d'arrangements originaux, amorcé dans la dernière création d'Unio, et par lequel elle souhaite réunir ses multiples influences musicales. La constitution de l'équipe se fait de façon très spontanée, par des rencontres humaines et musicales ; elle rencontre Ophélie Chapdelaine lors de stages autour des polyphonies populaires qu'elle donne à Tours, Elsa Beyer lors des stages donnés par Milena Jeliazkova d'une part et Xavier Rebut d'autre part, et Marilou Turmeau et Claire Poupin chantent depuis des années dans sa chorale LUME.

2011 – 2015 : Ecoute-ça chéri ! Duo violon chant – contrebasse

2014 – 2020 : CiuC, Musiques d'Europe de l'est

2015 – 2019 : Duo TOUTOUÏE, violon chant, guitare électrique

2015 – : Chorale LUME, création, transmission et direction au sein d'un chœur d'une quarantaine de personnes

2017 – : Trio vocal UNIO (1ère création 2017, Nouvelle création 2024 DE BOCA – De Vives voix)

2019 – 2023 : chanteuse au sein des Goules Poly (Poitiers), sextet polyphoniques de chants du monde, création 2020 Sur la Place

2020 – : violon et voix pour l'Euphonie des Coqçigruus (Margaux Lienard)

2021 – 2023 : violon et voix pour Delphine COUTANT

2022 – : L'Alouette, quartet de musiques d'Europe de l'est (avec Mihail Trestian au cymbalum)

2022 – : L'Eveillée, Fantaisie pour 2 musiciennes et 10 violons, Spectacle Jeune Public

2024 – 25 : naissance de Pépène

Fin 2026 : 1ère création de Pépène

2027 : création d'un solo violon - voix

PÉPINE

ÉQUIPE

MARILOU TURMEAU

Née en 1984, Marilou Turmeau est artiste plasticienne depuis 2009. Après des études aux Beaux-Arts de Lorient, elle s'installe à Tours et rejoint en 2014 les ateliers de la Morinerie, où elle explore diverses techniques, notamment la sérigraphie, le monotype et d'autres médiums tels que la vidéo et l'installation.

Le son occupe une place essentielle dans son processus de création plastique. La vibration, la résonance et la trace sonore nourrissent son travail visuel, l'amenant à explorer les liens entre l'écoute, le geste et la matière. Ce rapport au sonore s'incarne pleinement dans sa pratique du chant, qu'elle débute en 2015 en intégrant la chorale Lume, chorale tourangelle dirigée par Elise Kusmeruck, au sein de laquelle elle pratique tant en tant que choriste que soliste. Elle élargit toujours plus sa pratique à travers des répertoires de polyphonies traditionnelles.

Depuis 2019, elle approfondit le chant sacré corse lors de stages avec Murielle Chiaramonti. En 2023, elle découvre le travail d'Anne Dubreuil, pneumaphoniste, et participe à un stage de chant bulgare dirigé par Milena Jeliaskova.

Son engagement dans le chant polyphonique se concrétise avec Fiume, ensemble de trois femmes dédié au chant sacré corse, qu'elle cofonde en 2021. En parallèle, elle participe à Paçenu, groupe de sept chanteurs à Reugny (37), explorant les répertoires populaires d'Europe. En 2024, elle enrichit encore sa pratique avec des cours de chant dispensés par Olivia Denis, spécialiste de la Technique du Chanteur Moderne (TCM).

Entre arts plastiques et chant, Marilou Turmeau explore le son comme une matière vivante. La découverte de l'instrument vocal engage un rapport direct, physique et sensible au son, intimement connecté à sa pratique plastique.

PÉPINE

ÉQUIPE

MAEVA FRÉMONT

Artiste pluridisciplinaire, Maeva développe depuis l'enfance un parcours riche en chant, danse, percussions et transmission. Sa pratique s'inscrit à la croisée des arts vivants, de la pédagogie et des cultures du monde.

Ayant grandi auprès d'un papa mélomane, passionné de musiques et de danses traditionnelles, elle débute dès l'âge de 3 ans ses premières expériences artistiques avec les danses folks et modern jazz. Après quelques détours vers la danse contemporaine, le flamenco, les danses latines ou encore les danses swing, elle se spécialise dans les danses d'Afrique de l'Ouest qu'elle enseignera pendant plus de dix ans. Elle se forme auprès de grands danseurs en France (Manu Sissoko, Hannah Wood, Tieble Diarra) comme en Afrique (Mali et Burkina Faso).

Elle explore également les percussions dès l'âge de 12 ans. Elle se spécialise en rythmes d'Afrique de l'Ouest qu'elle cherchera à croiser avec des esthétiques plus actuelles (funk, jazz, disco, rock...) à travers plusieurs projets musicaux.

En parallèle, elle développe une pratique vocale, tout d'abord en chœur. Après une première révélation avec la chorale de son collège, elle intégrera divers chœurs de chants du monde et de gospel. Puis, pour parfaire sa technique vocale, elle se formera en cours particuliers, auprès de Sophie Hervé (chant lyrique) et Emmanuelle Pasquier (voix parlée et chantée).

Elle s'initie également au théâtre au sein de l'Université de Tours, et découvre plus tard l'art du clown avec Amy Wood à Rouen selon la méthode Blouet.

Ancienne professeure des écoles et enseignante de FLE, sa double formation artistique et pédagogique nourrit une approche sensible, inclusive et intergénérationnelle. Après l'obtention d'un diplôme d'animatrice sport-santé (CQP ALS AGEE), et de diverses formations autour de la petite enfance, elle s'intéresse à l'adaptation de la danse et de la musique à destination du jeune public. Elle crée au sein de l'association Le Pied à l'Oreille des ateliers d'éveil parents-enfants et de danse portage parent-bébé. Dans la même continuité, elle proposera des concerts interactifs destinés aux structures petite enfance.

Projets artistiques passés :

- Musique / chant : Tempo Oiô ! – Djembé Foly – Adouna (musiques africaines) – Old Fashioned Trio (swing) – Dans les Oreilles du Monde (collectage & création autour des comptines du monde)
- Danse / performance : Djenkafo – Kanou (danses africaines) – Les Fées Décalées (spectacle de rue afro-clownesque) – The Bottom Club (cabaret) – La Banda Jul (fanfare funk / New Orleans)

Projets actuels :

- La Fanfare Saugrenue (depuis 2022) : chant et grosse caisse (fanfare groove/transe acoustique et reprises rock)
- Limelight (depuis 2025) : chansons de comédies musicales
- Pépine (depuis 2025) : quintet vocal féminin
- Interventions régulières auprès du jeune public (ateliers, concerts interactifs, éveil musical)

Aujourd'hui intermittente du spectacle, Maeva poursuit un travail artistique vivant et transversal, mêlant scène, rue, ateliers et créations en lien avec les publics. Elle continue de faire dialoguer les cultures et les disciplines, avec une énergie généreuse et une curiosité toujours en mouvement.

PÉPINE

ÉQUIPE

OPHELIE CHAPDELAINE

Chanteuse, pianiste et circassienne, Ophélie apprend le piano à l'oreille et entretient une relation très sensible et instinctive à la musique.

Après l'obtention de son CEM en piano, elle poursuit l'exploration de différents styles musicaux et s'essaie pendant plusieurs années aux arts du cirque.

Ophélie s'est rapidement intéressée à la pédagogie de la musique. Elle suit d'abord le courant du pédagogue Edgar Willems, puis entre au CFMI de Tours en 2017.

Elle navigue aujourd'hui entre l'enseignement du chant, de la formation musicale et la direction de

chœur auprès d'adultes et d'adolescents, notamment avec la chorale SECRET à Saint Etienne de Chigny depuis 3 ans (répertoire de variété française), ou encore à Langeais, avec la chorale de l'Amap, depuis 2 ans (répertoire trad, musique actuelle, circle song, etc). Elle intervient de façon ponctuelle pour la chorale tourangelles féministe CLAMEUR, organise des Journées Chantées plusieurs fois par an via MusicaLoire, l'école de musique de Langeais, et des stages de chorale rassemblant plus d'une centaine de choristes sur un week end via la chorale de saint Etienne de Chigny.

Soucieuse de maintenir l'équilibre entre sa posture de pédagogue et d'artiste, Ophélie n'hésite pas à explorer plusieurs univers tels que la chanson, le spectacle, la musique contemporaine...

Depuis 2 ans, elle chante dans le trio de chants du monde La Loba, avec Margot Guilbert et Baptiste Renou, trio auteur d'un premier EP en septembre 2024.

Elle travaille avec le musicien Jean-Baptiste Apéré au sein de l'Ensemble PTYX, pour le spectacle « C'est la vie » dont la création a eu lieu en février 2025 à Luynes, et prépare un projet de création musicale au collège de Bourgueil, en partenariat avec la Cie Sept Epées.

Elle participe aussi à divers stages et formations afin d'enrichir ses compétences, tel que les Brises Glaces avec Mathis Capiiaux, en percussions corporelles avec Leela Petronio, ou encore en chants polyphoniques populaires avec Elise Kusmeruck, dont la rencontre s'avère déterminante puisqu'elle rejoint le projet Pépine sur son invitation..

PÉPINE

ÉQUIPE

CLAIRE POUPIN

Enfant, Claire s'initie plusieurs années à la flûte traversière mais n'y trouve pas son compte et décide de laisser cet apprentissage de côté. C'est seulement quelques années plus tard, pendant ses études en agronomie et écologie, que des rencontres ravivent son goût pour la musique ; plus particulièrement pour le chant polyphonique, dans lequel elle trouve enfin la forme musicale sous laquelle s'épanouir.

Elle commence par co-animer la chorale étudiante de son école avant de monter avec des amies un quartet vocal, les Diméthylnitrosamine Sisters, qui s'inspire du jazz vocal des années 40.

Après ses études, elle travaille comme animatrice dans une association de développement agricole et rural, à la suite de quoi, curieuse d'en découvrir davantage sur les pratiques paysannes, elle devient fromagère et arpente diverses régions de France.

Elle découvre notamment au Pays Basque les musiques traditionnelles à travers un atelier de chants polyphoniques et se passionne pour les arrangements polyphoniques de mélodies de tradition orale, principalement d'Europe.

En 2018, elle choisit de s'installer en Touraine, en raison, entre autres, d'une vie musicale foisonnante. Elle rejoint le chœur LUME, chœur de polyphonies populaires du monde transmis dans l'oralité, sous la direction d'Elise Kusmeruck, au sein duquel elle développe une pratique polyphonique mais aussi soliste. Elle peaufine une vocalité propre aux chants populaires, notamment lors de stages avec Marianne Mazeau ou Mathilde Boderiou.

Entre 2019 et 2023, elle continue d'explorer l'univers musical des chants traditionnels, cette fois-ci sous un angle plus progressif, au sein du sextet vocal tourangeau D□u□k.

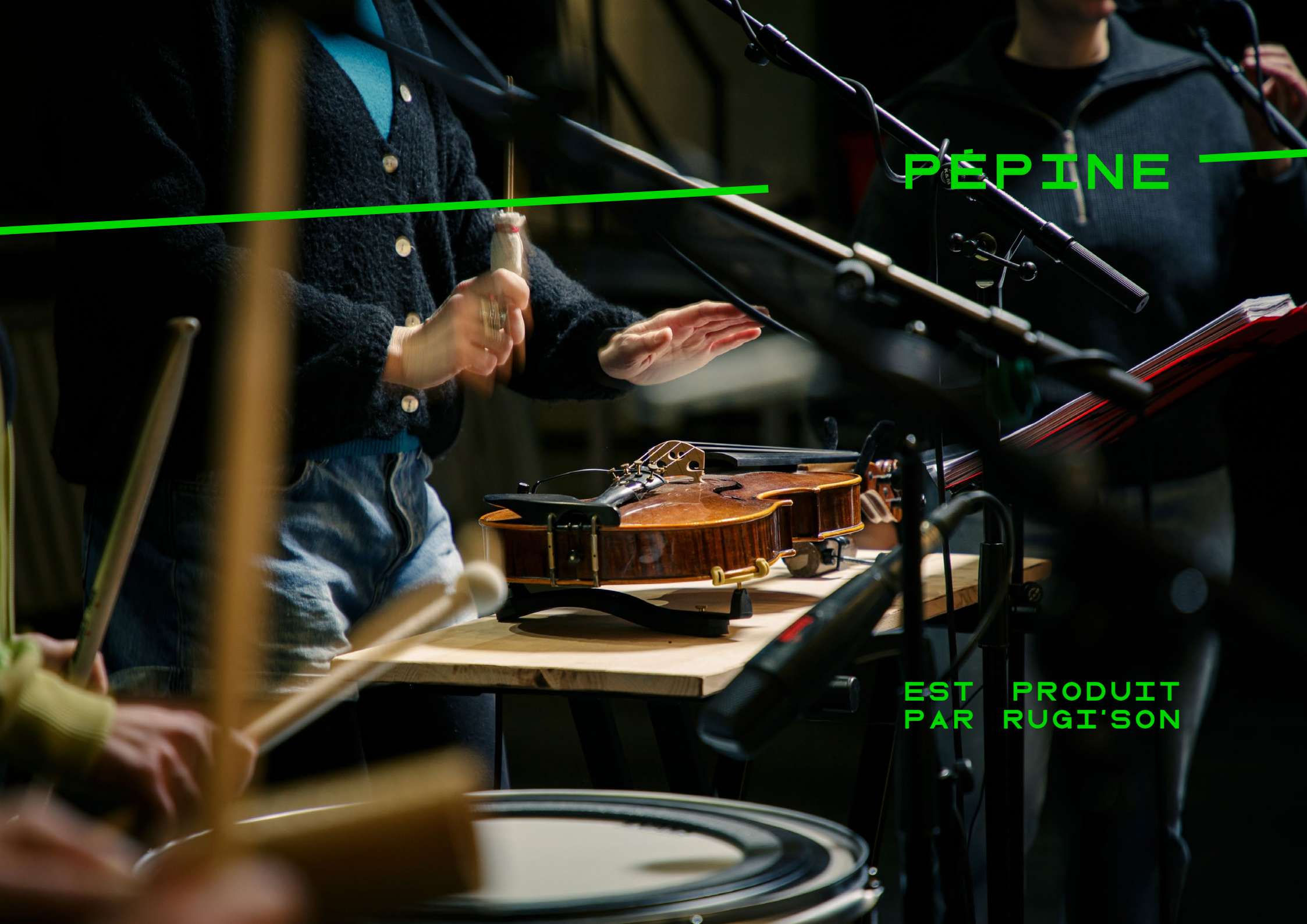
Également désireuse de découvrir des vocalités différentes, plus « académiques », elle intègre en 2022 l'ensemble vocal Passerelles, dirigé par Mathieu Bolcato, qui fait la part belle aux musiques vocales écrites de différentes époques.

Elle s'initie par ailleurs depuis 2023 à la technique lyrique au près de Sabine Thiers.

Biberonnée au rock progressif et friande de musiques électroniques en tous genres, elle intègre en 2024 la classe de percussions de Nicolas Gahéry, dans le but de pouvoir à terme en introduire dans ses projets musicaux.

Désireuse de faire des ponts entre musiques actuelles et traditionnelles, elle rejoint le quintet Pépine formé par la chanteuse Elise Kusmeruck fin 2024.

PÉPINE

EST PRODUIT
PAR RUGI'SON

RUGI'SON

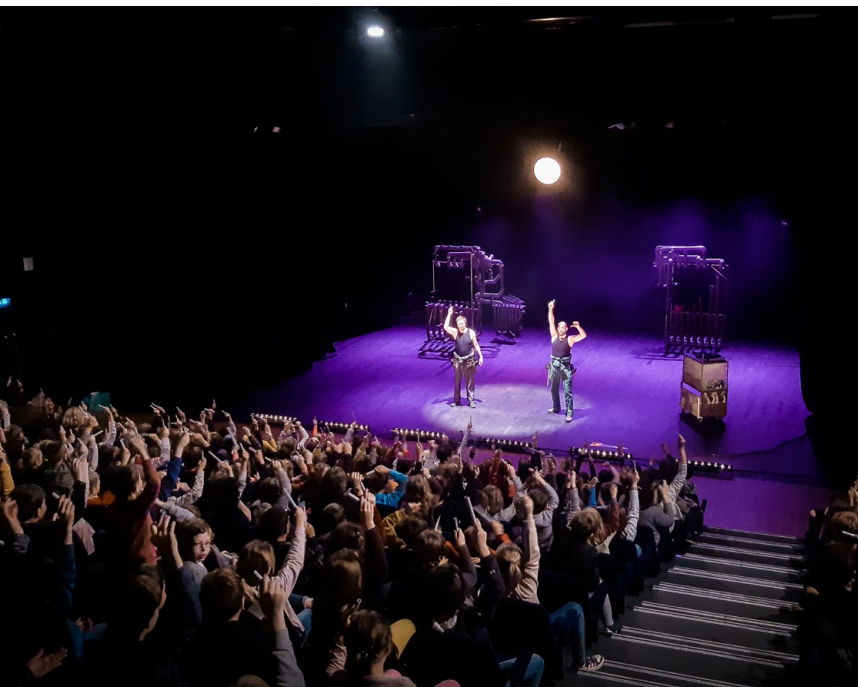
LA COMPAGNIE

La compagnie RUGI'SON, créée en 2016, porte la production des spectacles de plusieurs artistes tourangeaux, notamment Elise Kusmeruck et Jérémie Boudsocq.

Toutes les créations proposent une recherche artistique et musicale exigeante, à partir d'instruments traditionnels ou de dispositifs fabriqués par nos soins. Afin que ce travail soit pleinement partagé avec les publics, une attention toute particulière est accordée à la qualité de nos restitutions, sur le plan acoustique et technique grâce au travail du régisseur technique associé Julien Poulain, et sur la mise en espace des spectacles.

La Compagnie réfléchit actuellement à la définition d'une identité artistique qui guidera l'encadrement des projets artistiques portés par la structure, avec notamment différents axes : des pratiques instrumentales et vocales (concerts, bals, créations musicales, spectacles jeunes publics, etc) autour de répertoires originaux et de traditions orales ; des pratiques de transmission (organisation de stages, ateliers, pratiques amateurs en polyphonie et pratiques instrumentales, transmission de savoirs techniques relatifs à la scène)

RUGI'SON

LES PRÉCÉDENTS SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE

L'ÉVEILLÉE

Une drôle de clairière et deux violonistes, un peu sorcières. Elles se chamaillent, se cherchent : les archets virevoltent et les corps tournoient. Les deux artistes, libres de jouer, de danser ou de chanter, font (re)découvrir leur instrument, le violon, décliné tout au long du spectacle sous des formes atypiques. On pourra ainsi entendre un violon-trompette, un violon-bâton, un violon-percussion...

Au fil de ces timbres et sonorités inattendues, on plonge avec elles dans une fantaisie qu'elles ont agrémentées de témoignages collectés dans des centres de documentation de musiques traditionnelles, comme un hommage à ces musiques, parfois ancestrales, qu'elles transmettent et partagent aujourd'hui aux plus jeunes.

Dans cette mystérieuse forêt d'arbres à violons s'installe un jeu d'ombres et de lumières avec les mouvements de bras, de mains, de doigts et d'archets, qui sublime le geste musical de ces deux musiciennes enchanteresses.

Avec le soutien de :

La Drac Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire
Le Département Indre et Loire

SACEM • Spedidam • La FAMDT

Les Villes de Montlouis-sur-Loire, Vierzon, Amboise, Saint-Cyr-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou, La-Ville-aux-Dames • L'UPCP-Métive • Le Luisant (Germigny-l'Exempt)

Plus de 50 représentations depuis Avril 2022

Au plateau : **Élise KUSMERUCK** et **Lou DELEBECQUE**

Scénographie : **Stéphanie DELPOUVE**

Aide à la mise en scène : **KHANGAN KUGO SEISON**

Production et Régie : **Julien POULAIN**

RUGI'SON

LES PRÉCÉDENTS SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

Basé sur le réemploi de matériaux, **Permis de Reconstruire** propose un spectacle et des ateliers musicaux/stages de lutherie sauvage/workshop dès 7 ans. Ces moments sont l'occasion de partager des connaissances et des sensibilités artistiques entre enfants, adultes, enseignants, parents, s'inscrivant dans une démarche d'éducation populaire. L'écriture musicale de ce spectacle s'est faite en s'inspirant des sonorités offertes par nos instruments.

Mélangant les genres et les esthétiques : Chant, musique vivante, danse et percussion corporelle, ce spectacle s'inscrit dans une dynamique de démocratisation culturelle. En effet, par le truchement des instruments en PVC, c'est la désacralisation (au sens élitisme) de LA MUSIQUE qui est visée.

Pour nous, Permis de reconstruire est un spectacle basé sur l'émancipation de chacun au profit de la création collective.

Co-Production : JM France

Diffusion : JM France et TRAFFIX Music

Avec le soutien de :

La Région Centre Val de Loire
Le Département d'Indre-et-Loire

La Ville de Langeais
La Ville de Tours
La Ville de Montlouis-sur-Loire
La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire

Le Temps Machine
La SACEM

Le CNV, Centre national de la chanson des variétés et du jazz
L'université François Rabelais de Tours

Plus de 150 représentations depuis mai 2018 !

Au plateau : **Jérémy BOUDSOCQ** et **Pierre BLAVETTE**

Aide à la mise en scène : **Anne-Marie GROS**

Production et Régie : **Julien POULAIN**

RUGI'SON

LES PRÉCÉDENTS SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

CiuC puise son inspiration dans le vaste répertoire des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, pour retrouver la langue oubliée des Anciens, en faire une nouvelle et toucher cet extraordinaire héritage de mélodies.

Autour de ces thèmes et danses, une violoniste chanteuse, une violoniste altiste, et un contrebassiste s'affranchissent des frontières entre musiques populaires et musiques savantes. La virtuosité légère et élégante, comme le plaisir d'inventer une grammaire nouvelle, ont tôt fait de les rassembler.

Richesse des timbres, variété des sonorités et des configurations : les paysages se succèdent, des champs d'improvisation s'offrent au trio, ils s'y engagent, avec tout ce qu'il faut pour exposer, débattre, improviser ; interrompre, relancer et faire danser les thèmes en un flux tendu et amoureux. Le long de ces chemins neufs s'élève parfois une voix, celle de la violoniste, qui fait de CiuC un quartet quand ça lui chante. CiuC crée ainsi un espace imaginaire, et propose un concert inventif et généreux !

Avec le soutien de :

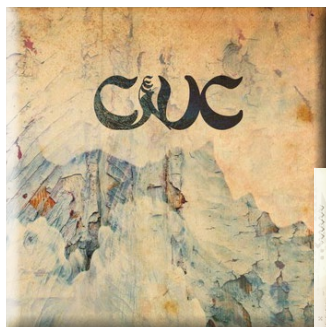
La Ville de Montlouis-sur-Loire

La Ville de Ballan-Miré

La SPEDIDAM

La FAMDT

Distribution physique et
digitale : Phonolithe

RUGI'SON

LES PRÉCÉDENTS SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE

- T I M E
VASSILENA SERAFIMOVA - MARIMBA & PERCUSSION
JULIEN POULAIN - VIDÉO & LIGHTING

- T I M E

Collaborateurs lors d'un précédent projet musical filmé, les artistes Vassilena Serafimova, percussionniste et marimbiste bulgare et Julien Poulain, photographe et vidéaste français, se retrouvent quelques années plus tard pour une nouvelle création. Rêvé depuis plusieurs années, le concert-spectacle TIME est créé aux Les Dominicains de Haute Alsace en Septembre 2018. Les performances audio et vidéo emmènent le public entre références à la nature ou images graphiques et épurées, un rythme s'installe et rebondit entre la musique et les tableaux visuel. Vassilena Serafimova plonge dans l'œuvre de Steve Reich et le mouvement minimaliste pour aller vers d'autres compositeurs du continent américain comme Astor Piazzolla, Casey Cangelosi ou John Psathas.

Plus qu'un concert, TIME est une performance hors des représentations habituelles, hors du temps.

Avec le soutien de :

C.C.R
Centre Culturel de Rencontre
Les Dominicains de Haute-Alsace

Diffusion : Agence Diane du Saillant