

THÉÂTRE DUNOIS

UN THÉÂTRE À PARIS
POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

MUSIQUE

VIDEO

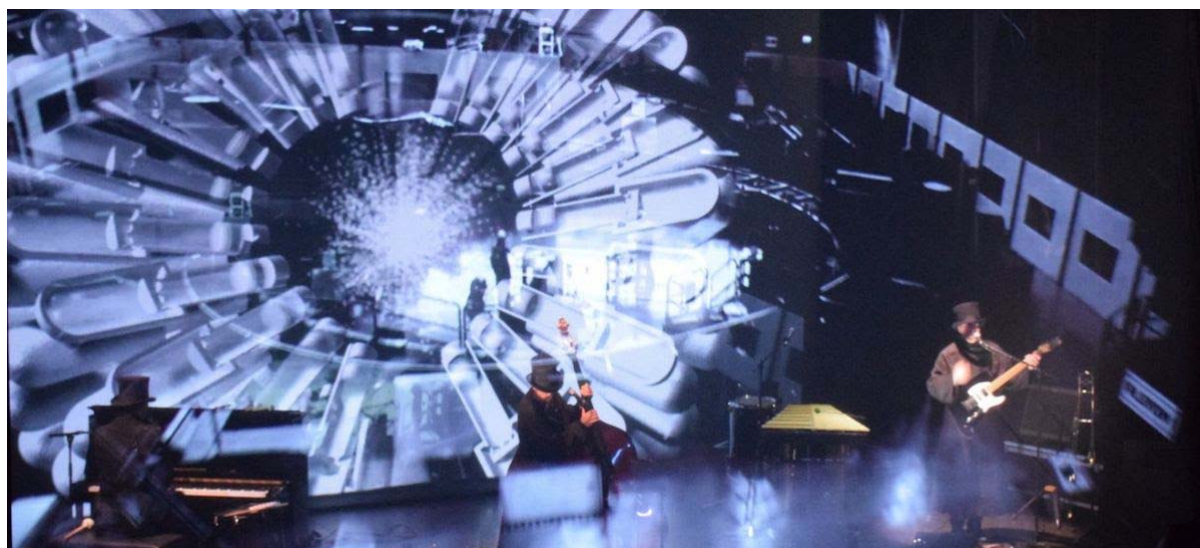

MUANCES

Cie E.V.E.R

Composition musicale et direction artistique **Camille Rocailleux**

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

AUTOUR DU SPECTACLE

« Qu'est-ce qui, en 2017, met le monde en branle ? Anime les foules ? »

Avec MUANCES, Camille Rocailleux continue son dialogue avec le monde tel qu'il nous est donné à voir à travers son média le plus dominant, le plus omniprésent, le plus tentaculaire : les vidéos internet.

Sur scène, trois musiciens engagés et chanteurs, percussionnistes multi-instrumentistes, s'emparent physiquement d'une partition écrite à partir - et autour - de vidéos jugées comme emblématiques sélectionnées sur le web.

Ces vidéos sont partout. Sur les corps. Sur les peaux. Immenses. Minuscules. Obsédantes. Intrusives. Elles s'empilent. Se coupent. Se bouclent. S'entremêlent. Et dans cet environnement de cris, d'espoirs et de panique, les musiciens sont là. Jouent. Existents. Se poussent à exister. Racontent une fois de plus une histoire d'humanité.

Sans tirer de conclusion, ni proposer de réponses toutes faites et évidentes, MUANCES propose des pistes, un éclairage musical et visuel à l'actualité sociale et politique. État des lieux autant que projet, enquête musicale et poème sociologique, ce spectacle est un instantané. Il propose une capture, subjective et non-exhaustive de notre époque.

Une capture critique, mais non pour autant résignée. Car ici, Camille Rocailleux donne surtout la parole aux penseurs, aux inventifs de ce monde qui imaginent des concepts, des solutions, qui engagent des démarches pour véhiculer des idées à partager, révolutionnaires dans plusieurs aspects, et qui ensemble nous prouvent que le progrès citoyen est possible, outre le système et ses dérives.

DISTRIBUTION

Camille Rocailleux, Bertrand Blessing et Mathieu Ben Hassen musique et jeu

Benjamin Nesme création vidéo et lumières

Thierry Pilleul régie générale

Clément Aubry régie son et vidéo

L'EQUIPE DE CREATION

Camille Rocailleux

Composition, direction artistique

Musicien, compositeur et metteur en scène. Il est artiste associé depuis 2015 au Centre Dramatique National de Poitou-Charentes (dir. Yves Beaunesne). 1er prix du Conservatoire National supérieur de Musique de Lyon. Co-auteur des spectacles de la Cie arCosM (Cie nationale depuis 2016) avec Thomas Guerry sur les passerelles entre musique et danse. Sept pièces créées à ce jour, plus de mille cinq-cents représentations en France et à l'étranger (Cité de la Musique, Tokyo, Séoul, Moscou, New York, Sadler's Wells de Londres, Oslo, Amsterdam, Philharmonie du Luxembourg, Rio, Wellington, Sydney Opera House...) il collabore avec de nombreux ensembles et orchestres nationaux.

Pour le spectacle vivant, musiques de scène : Cie E.V.E.R (« Obstinés ! » en 2013, « Nous » en 2016)... Les spectacles de la Cie ARCOSM, l'orchestre Philharmonique du Luxembourg, les spectacles de Yannick Jaulin, Cie Le Grand Jeté, Cie Eclats,

Pour le théâtre : Yves Beaunesne (CDN Poitou-Charentes), « Pionniers à Ingolstadt » en 2011, « L'Annonce faite à Marie » (coproduction théâtre des Bouffes du Nord 2014) avec Judith Chemla, « Intrigue et Amour », « Lettres à Elise », « le Cid » en 2016. Sylvain Maurice et le CDN de Sartrouville lui commande une pièce pour Janvier 2018 dans le cadre des « Odyssées » (collaboration Estelle Savasta). La Cie Jérôme Savary,

Pour le cinéma : compose pour les réalisateurs Jean-Pierre Lledo, Gilles Porte, Gaël Morel (quatre longs métrages avec Béatrice Dalle, Sandrine Bonnaire en 2017), Xavier de Lausanne (« les pépites » en 2016), Stéphane Brizé...

Pour la chanson : la chanteuse Daphnée, réalisation artistique de « l'Émeraude », et compose aussi pour l'album « Carmin » (Benjamin Biolay et le pianiste Gonzales), la chanteuse Camille (body-percussionniste et choriste lors de la tournée Music Hole tour - 2009/2011). les beat-boxers Ezra et L.O.S, Kosh, la chanteuse Karoline Rose, collabore également avec Hugh Coltman pour qui il écrit le titre « One of us »...

Benjamin Nesme

Création vidéo

Formé à un Diplôme des Métiers d'art en régie de spectacle à Besançon, il continue sa quête de connaissances lumineuses en intégrant la 69ème promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre (ENSATT) en Réalisation

Lumière. Il se spécialise notamment dans le domaine de la vidéo, en tant que moyen d'éclairage et élément d'écriture dramaturgique. Il part à l'exploration du filament théâtral, et crée les lumières et/ou la vidéo des spectacles de Florence Lavaud (Cie Chantier théâtre : Une belle, une bête ; Une petite musique de nuit / Cie Oiseau Mouche : Un petit soldat de plomb), Philippe Delaigue (la Fédération : Cahier d'histoires #2), Michel Belletante (Théâtre et Cie : Lorenzaccio ; La nuit vénitienne et prochainement Le misanthrope), Philippe Labaune (Théâtre du Verseau : Jonas Orphée, Sad Lisa, JukeBox), Jean-Claude Adelin (Mademoiselle Julie aux Haras Nationaux de Rodez), Catherine Hargreaves (Autonomie : La défaite), Ismaël Tifouche Nieto (Compagnie s'Entête : La colère, Jeux de Massacres (Théâtre 13), et

prochainement Woyzeck au Théâtre de la Tempête), Jean Claude Amyl (Théâtre du Lucernaire : Sarabande), etc... A l'opéra, il signe les lumières du Vaisseau Fantôme (Opéra Domani/Opéra de Côme/Opéra de Magdebourg/Opéra de Rouen). En 2015, il créera les lumières et la vidéo sur Une petite musique de nuit à l'Opéra de Bordeaux. Il accompagne avec ses lanternes les projets musicaux de Tram des Balkans, Denis Rivet, Vincent Gaffet, Rewind et Frédéric Bobin sur les routes de France et d'Europe. L'été, il participe aux festivals des Nuits de Fourvière et de Chalon dans la Rue (in). Il est également formateur au DMA Régie de Spectacle de Besançon sur la question des Régies Numériques.

Bertrand Blessing

Musicien

Né le 6 février 1977 à Genève. Compositeur et musicien (vibraphone, batterie, percussions, trombone et contrebasse), il est titulaire d'un certificat de contrebasse et de batteur de jazz (mention très bien) du Conservatoire de Musique de Genève, ainsi que d'un diplôme d'instrument de l'Ecole professionnelle de jazz de Genève. Il a également suivi deux ans de percussions classiques au Conservatoire Supérieur de Genève sous la direction de M. Yves Brustaux (timbalier soliste de l'OSR Orchestre de la Suisse Romande) et M. William Blank. Il est actuellement à la tête de quatre projets musicaux : aux percussions dans Urban Drum and Bass, spectacle de rue dont le concept est d'utiliser le mobilier urbain en guise de percussions. A la batterie et à la programmation dans Blessings Breakbeat & mcs, projet electro-live réunissant les mcs genevois les plus talentueux du moment. A la batterie dans Bertrand Blessing & Pitched Battle, quintet de jazz moderne dont toutes les compositions ont été inspirées de balades nocturnes dans les quartiers de la ville de Genève. Au vibraphone dans Sauna, trio nu-jazz avec Vincent Posty à la contrebasse et Philippe "pipon" Garcia à la batterie. Il est un des musiciens les plus actifs de la scène jazz genevoise. Sous la direction de Scott Stroman et John Aram, il est le batteur attitré du Geneva Downtown Orchestra, qui a accompagné Kenny Wheeler, Joshua Roseman, etc... Il a été invité en tant que musicien-comédien dans plusieurs compagnies de théâtre, notamment par Philippe Cohen (Théâtre Confiture) ainsi que par la Fanfare Du Loup avec Jean-Louis Hourdin, pour une pièce de Maurizio Kagel. Il collabore avec la compagnie de danse contemporaine GAMBIT et le chorégraphe Nicolas Hubert (Cie Epiderme). Il travaille actuellement en tant que musicien-compositeur pour plusieurs compagnies de danse et de cirque contemporain. Il produit ses propres compositions avec un quatuor de cuivres qu'il a formé avec les professeurs du CRR d'Annecy.

Mathieu Ben Hassen

Musicien

Né à Bordeaux en 1980, il obtient en 2000 son DEM de percussions, déchiffrage, ensemble de percussions et musique de chambre contemporaine au C.R.R. de Bordeaux. En 2002, il reçoit une médaille d'or avec prix de la SACEM en harmonie et une médaille d'or en contrepoint. Quatre ans plus tard, il obtient son Diplôme National d'Etudes Supérieures Musicales en percussions au Conservatoire

National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Jean Geoffroy, ainsi que le deuxième prix au Concours International de Vibraphone Claude Giot. Il occupe actuellement le poste d'accompagnateur de la classe de danse contemporaine au C.R.R. de Bordeaux et de professeur à l'école Municipale de Musique et de Danse de Blanquefort. Son goût pour la composition lui valut un premier prix au Grand Concours de Jeunes Compositeurs d'Aquitaine et l'a poussé à écrire nombre d'œuvres : Requiem, Salve Regina, Concerto pour percussions, « LEENA » (un opéra sénégalais) entre autre, ainsi qu'une quantité considérable d'œuvres pour chœur a cappella, style qu'il affectionne particulièrement.

Une performance proche du ciné-concert où chaque art trouve sa place

Avec **MUANCES**, Camille Rocailleux persiste sur la voie ouverte par NOUS, son précédent spectacle : celle d'une **écriture plurielle, mêlant musique, vidéo et engagement physique, où chaque discipline n'est pas au service de l'autre, mais en collaboration complète**. En fusion. Chaque participant étant au même niveau que l'autre, au service de l'écriture d'une partition précise, dynamique et multi-support.

Construits librement, sans contrainte normative ni académique, cette série de spectacles amorcée par NOUS fait rebondir – à la manière des poèmes symphoniques russes du XIXème siècle – la musique transversale et rigoureuse de Camille Rocailleux sur le travail d'autres artistes. En l'occurrence : des vidéastes, spécialistes de l'environnement scénique, qui interrogent avec lui le monde contemporain à travers sa manifestation la plus brute et la plus flagrante.

Tressant avec l'environnement vidéo, issu d'une sélection opérée parmi les millions d'heures qui inondent quotidiennement les réseaux, trois musiciens implacables témoignent de la force des corps, de l'engagement physique et de la place prépondérante qu'occupent les êtres au milieu des flux.

Un discours engagé nous donnant à voir les possibilités de l'initiative citoyenne

Les vidéos que vos élèves découvriront au cours du spectacle **MUANCES** n'ont pas été sélectionnées au hasard. Toutes tirées d'internet, elles tentent de « proposer un aperçu du monde d'aujourd'hui ». Celui d'un monde en mouvement, en désordre aussi, où tout va très vite.

Reportages, discours politiques, manifestations font, entre autres, partie des moments choisis afin d'illustrer au mieux ce qu'il se passe dans le monde en 2018. Le discours qui émane des projections est engagé, critique et subjectif. Forcément, car le monde qu'il donne à voir est parcellaire.

Mais au-delà de la critique, on trouve chez **MUANCES** une conception originale de l'espoir, de l'espérance en un monde meilleur, nouveau. La création met la lumière, au fil des extraits diffusés, sur des initiatives citoyennes, des résistances, des révolutions.

Elle nous présente « ceux qui refusent l'état des lieux et décident de se battre. Militants politiques, écologistes, lanceurs d'alertes, pionniers sociaux et combattants du quotidien, révolutionnaires de l'ombre: il y a ceux qui inventent. Ceux qui renouvellent. Ceux qui essaient. Ceux qui provoquent. Ceux qui refondent, sans craindre l'inexorabilité. Ceux qui s'engagent dans des voies nouvelles, des modes d'organisation nouveaux et qui, à l'écart, sans peur, inventent concrètement ce qui pourrait ressembler à l'avenir. »

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Politique
- Etat du monde d'aujourd'hui
- Génération Y
- Internet, réseaux sociaux, blogs, forums
- Vidéos sur internet
- Médias

DRAMATURGIE

- Musique
- Vidéo
- Concert augmenté
- 3 musiciens live
- Percussions
- Instruments
- Voix
- Manipulation d'objets
- Manipulation du son
- Projections vidéo
- Invités virtuels

Un concert augmenté ?

Le concert augmenté est une forme artistique hybride, associant musique jouée en live et projections vidéo. Se crée alors un véritable dialogue entre ces deux formes, entre la « partition visuelle » que forment les vidéos et la partition musicale.

Sur scène, trois musiciens multi-instrumentistes accompagnent, commentent, complètent avec leur musique les vidéos projetées.

→ A faire en classe :

Improviser la bande son d'une vidéo

Choisissez une vidéo courte sur internet et diffusez-la en classe. Demandez aux élèves d'improviser, par petits groupes de 2 ou 3, la bande-son de la vidéo à l'aide d'instruments à percussions ou de leur corps, ou même leur voix.

- Pour vous faire une idée plus précise de ce qu'est un concert augmenté, voici un extrait de **NOUS**, le premier concert augmenté de la Cie E.V.E.R :
- <https://www.youtube.com/watch?v=K0azHyMDL3Y>

© Pierre Planchenault

© Pierre Planchenault

Visuels extraits du concert augmenté NOUS

Vivre la musique autrement : les nouvelles technologies

Le concert augmenté propose aux spectateurs de vivre autrement l'expérience du concert, activité extrêmement populaire et ce, auprès de toutes les générations.

A l'instar du concert augmenté, il existe d'autres formes originales proposant aux spectateurs de vivre autrement ce moment, notamment grâce aux nouvelles technologies.

Les hologrammes

En 2012, le festival américain Coachella propose un concert du rappeur 2Pac, pourtant mort bien des années auparavant. En effet, un hologramme de l'artiste avait été créé à l'aide d'images d'archives, permettant de le faire apparaître virtuellement sur scène aux côtés de Snoop Dog et Dr Dre (bien vivants, eux.).

→ Vidéo du concert de 2Pac à Coachella

<https://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBVOY>

Une expérience similaire avec Michael Jackson a également eu lieu. En France, ce sont Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel qui ont été ressuscités le temps d'un show de 1h30, en janvier 2017. Pour créer les hologrammes, des doublures, comédiens au physique semblables aux quatre chanteurs, ont été filmées avec des caméras ultra performantes. Des capteurs sont également disposés sur les doublures, puis les têtes sont ajoutées en images de synthèse.

Source : Huffpost http://www.huffingtonpost.fr/2017/01/11/comment-ont-ete-crees-les-hologrammes-de-claude-francois-dalida_a_21652682/

Les concerts 360°

Aux Etats-Unis, dans le domaine de la musique classique, a été créé le Van Beethoven. Il s'agit d'un camion qui se déplace auprès des gens, qui n'ont donc plus à se rendre dans les salles. En effet, les spectateurs s'installent dans le van et mettent sur leurs un casque permettant de voir en réalité virtuelle. L'appareil se connecte à une application lancée par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et permet au visiteur de voir un concert, mais aussi voir derrière les musiciens, observer de près les gestes du chef d'orchestre... Dans cette même idée, il existe de nombreux concerts (et cette fois-ci il y en a en France), qui proposent d'être vus sous différents angles grâce à un système de multi-caméras. Il suffit ensuite de se

connecter et de changer les angles de vues pour apprécier pleinement l'image (et le son !). L'Insula Orchestra et le chœur de chambre Accentus, sous la baguette de Laurence Equilbey, ont pu tester cette technologie l'année dernière lors d'un concert à la Philharmonie de Paris. La soirée était diffusée sur Medici.Tv mais les curieux pouvaient aussi profiter du concert sur le web, et vivre l'expérience différemment grâce aux différents angles de vue.

→ **Van Beethoven : « Behind the Scenes »**

<https://www.youtube.com/watch?v=WiHIVPj6i-o>

Source : France Musique <https://www.francemusique.fr/musique-classique/comment-lier-les-nouvelles-technologies-avec-la-musique-classique-1285>

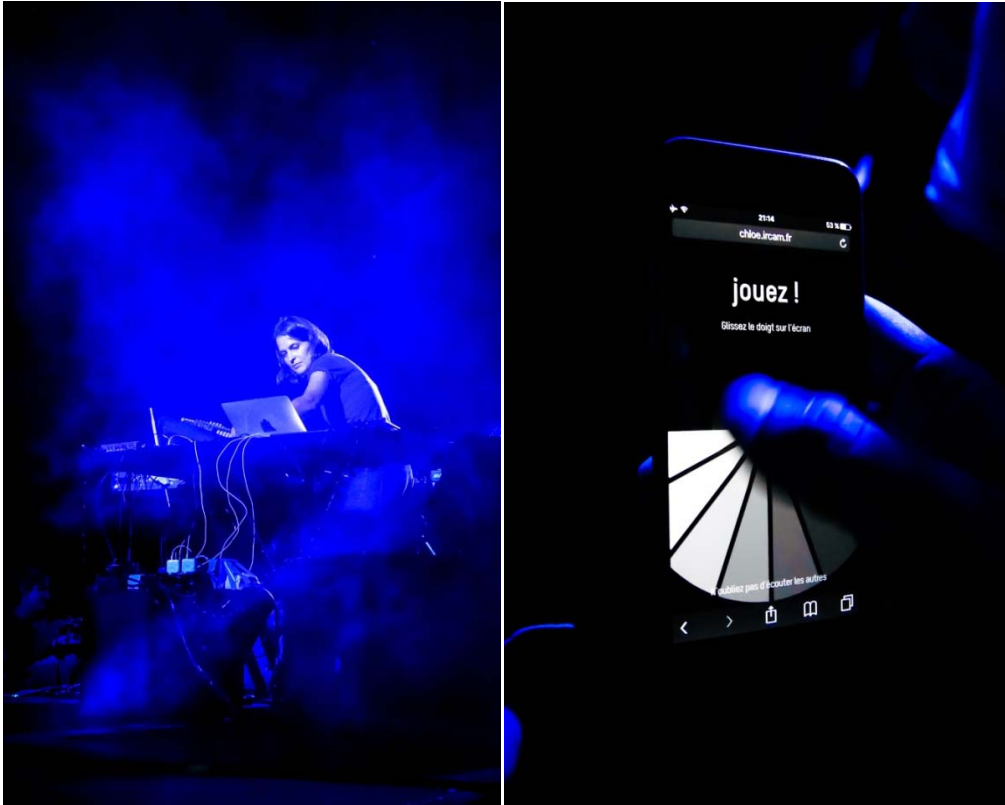
Musique participative

En 2015, lors de fête de la musique à Paris, la compositrice et DJ électro Chloé a proposé un set des plus originaux. Elle s'est associée à l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique, afin de créer un dispositif permettant au public de participer et d'interagir sur le concert. En effet, le public pouvait choisir les sons à diffuser en live, à l'aide de leur smartphone et d'une application spécialement développée pour l'événement.

→ **Chloé x IRCAM, concert participatif au Centre Pompidou**

<https://www.youtube.com/watch?v=wNXcyDF55g8>

Photos © Vanessa Bosio

Sources :

IQ, Musique et technologie, des projets très prometteurs

<https://iq.intel.fr/musique-et-technologie-des-projets-tres-prometteurs/>

Chloé

<http://www.listentochloe.com/projects/chloe-x-ircam/>

L'éducation aux médias

Le site **docpourdocs.fr** met à disposition des enseignants des documents ressources à propos de l'éducation aux médias et à l'information. Vous trouverez également des exemples d'activités à mettre en place avec vos élèves, afin de les sensibiliser de manière ludique.

→ <https://www.docpourdocs.fr/spip.php?rubrique314>