

Bruits...

Spectacle musical tout public dès 12 mois

Dossier pédagogique

Création musicale originale et jeu : Vincent VERGNAIS et Christine CLEMENT

Mise en scène : Thomas NIESS

Scénographie et Création lumière : Olivier LAURENT

Création des roues musicales : Julien LANG

ensemble
ATRIUM

La Fabrique de théâtre

10, rue du Hohwald / 67000 Strasbourg

Tél : 03 88 59 37 71 / 06 75 76 91 85

contact@latitude-atrium.fr

www.latitude-atrium.fr

L'ensemble ATRIUM explore la musique de notre temps par la création, l'interprétation et la pédagogie. L'enfant est au centre de ses activités, cette initiative originale est dans la lignée de sa mission. Ce nouveau spectacle représente la onzième création soutenue par **L'ensemble ATRIUM** dans le domaine du théâtre musical jeune public.

LE SOMMAIRE

Page 3	Historique Les objectifs du projet Les outils artistiques / Les moyens techniques
Page 4	Le spectacle
Page 5	Le dispositif scénique et le plan d'implantation
Page 6 à 13	Les créations musicales autour d'une démarche innovantes <ul style="list-style-type: none">- Les machines musicales- Les éléments de transparence- Les roues musicales
Page 14	Moment de partage avec les enfants
Page 15	L'équipe artistique
Page 16	Le porteur du projet

L'HISTORIQUE

Ce projet est né d'une rencontre entre des artistes

de compagnies distinctes qui ont souhaité partager ensemble leurs expériences passionnées du tout jeune public autour d'un spectacle musical mis en mouvement

Vincent VERGNAIS percussionniste et responsable de l'ensemble ATRIUM

Christine CLEMENT chanteuse, trompettiste, comédienne de l'ensemble ATRIUM et du collectif OH !

Olivier LAURENT plasticien, scénographe, constructeur, créateur lumière, marionnettiste de la Cie Les Zanimos

Julien LANG constructeur de machines musicales de la Cie Les Zanimos

Thomas NIESS Circassien, clown, metteur en scène

LES OBJECTIFS DU PROJET

Partager avec les tout-petits un moment précieux et inhabituel, une découverte de ce que peuvent aller dénicher ensemble **musique, théâtre et mouvement** au plus proche de la sensation brute.

Initier ce public au théâtre musical de notre temps par une approche originale de l'objet utilisé comme instrument de musique.

LES OUTILS ARTISTIQUES, LES MOYENS TECHNIQUES

L'univers sonore :

Les deux musiciens, chanteurs et comédiens, manipulent des **machines musicales**, utilisent des **rythmes corporels**, la **voix chantée** et la **voix rythmée**.

Le jeu :

A travers un contenu musical foisonnant, les artistes mêlent **de manière ludique**, émotions et péripéties.

La scénographie :

Le public est intégré dans un **espace scénique circulaire**. Cette proximité lui permet une facilité d'accès à l'univers sonore (**spatialisation du son**) et visuel (**décors animés et déambulation des artistes**).

LE SPECTACLE

Les bruits font partie de notre entourage sonore quotidien et n'échappent pas à nos oreilles ... Cette nouvelle création propose une sorte de voyage initiatique à différentes entités sonores: bruits mécaniques, aquatiques, percussifs, grincements, roulements...vibrent, sonnent et résonnent.

Ces différents timbres évoquent parfois des instruments connus mais en réalité ils sont tous créés par des machines musicales uniques fabriquées à partir d'objets du quotidien détournés de leur utilisation habituelle.

On découvrira ainsi un orgue à bottes, un souffle-bouteille, un vélo percussif, un harmonica de verre, une famille de piverts qui joue du bec en cadence et a plus d'un tour dans son sac!

Outre l'aspect inédit des machines musicales, l'originalité de ce spectacle tient au fait que chaque son est intrinsèquement lié à un mouvement. Ainsi le son devient visible, et ces machines musicales pleines de surprises sonores et visuelles, associées à l'harmonie des voix chantées ou rythmées, emmènent le spectateur dans un univers enchanteur.

Six roues musicales, chacune produisant un son différent en tournant, ponctuent les péripéties des personnages et font l'éloge du temps qui passe.

Les deux personnages ont chacun leurs propres objets sonores, leurs propres bruits, leurs propres gestes et une façon bien à eux d'agir. Disparaissant par moments dans un espace secret, ils donnent l'impression de ramener d'un grenier leurs trésors cachés et s'émerveillent sous nos yeux de leurs trouvailles.

Un espace scénique circulaire représente leur espace de jeu et, à la manière des enfants qui inventent leurs propres règles, ils l'habillent de leurs partitions sonores et corporelles en dessinant de drôles de situations, grotesques ou sérieuses, parfois absurdes...toujours poétiques.

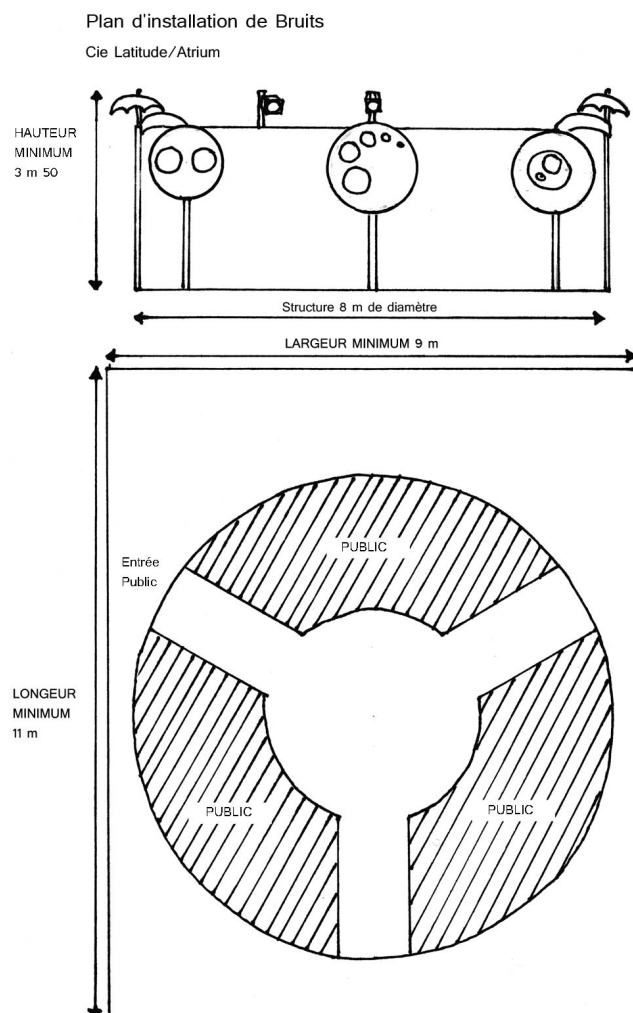

LE DISPOSITIF SCENIQUE

L'action, le son et le visuel prennent toute leur importance dans leur rapport à l'espace

La scénographie est forte visuellement dès l'entrée du public dans la salle.

Le public est réparti en trois zones distinctes d'un cercle marqué au sol, dessinant trois chemins et une piste centrale. Tout autour, des mâts permettent l'accroche des roues musicales et des lumières. Trois sorties permettent des apparitions et disparitions. **Les 2 personnages** peuvent alors déambuler dans cet espace, jouer autour et près du public, le plongeant ainsi au cœur des gestes et des sons.

Des créations musicales autour d'une démarche innovante

LES MACHINES MUSICALES

Les orgues à bottes : La principale originalité de ces machines musicales est la propulsion d'air dans des pipeaux d'orgues par des bottes d'enfants. Quand on appuie sur les bottes, l'air, à l'intérieur, est propulsé dans les tuyaux accordés et la musique jaillit comme par enchantement. Le visuel est aussi magique car les orgues à bottes sont montés sur roulettes, les pipeaux s'affaissent quand on joue et un système de papiers de couleur s'anime à chaque propulsion d'air.

Les Echabottes : on reprend le mécanisme de l'orgue à bottes en positionnant quatre bottes sur des échasse. Tout à coup la magie opère, les échabottes prennent possession des musiciens en les articulant comme des automates.

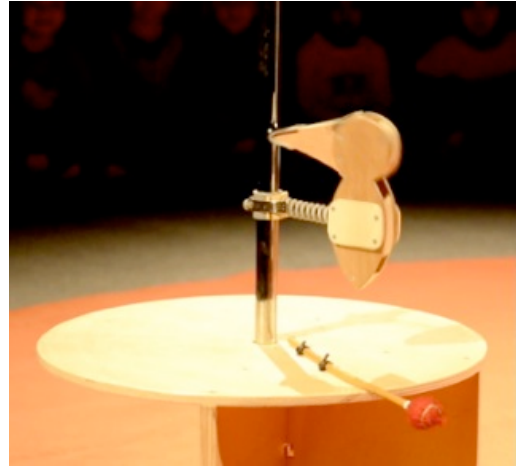
Le bout'souffle : En plus de ses belles qualités esthétiques aux couleurs d'automne, le bout'souffle est composé d'un système original de gonfleurs de pneumatiques dont chaque tuyau propulse l'air dans les bouteilles en émettant des sons. Par ce même jaillissement d'air, des moulins en papier de couleur tournent.

14 sons sont possibles sur ces bouteilles en verre accordées : 7 en manipulant les gonfleurs, 7 en frappant les bouteilles avec des baguettes.

Un interrupteur commande 7 leds positionnées sous chaque bouteille. Tout le système est sur roulette.

Les piverts : C'est un très beau moment poétique, visuel et musical proposé par ces trois piverts de différentes grandeurs qui descendent à différentes vitesses sur leurs mâts. Les musiciens se servent des pulsations des piverts pour créer des polyrythmies en jouant avec les mains sur les supports en bois.

Le vélo musical : Ce vélo musical explore différents timbres (peaux en plastique et boîtes en métal) et permet de jouer des percussions de façon atypique et ludique. C'est le mécanisme des freins qui commande des baguettes tapant sur les instruments. Visuellement, avec son esthétique en demi-lune et son parapluie qui tourne en même temps qu'il roule, il renforce la symbolique du cercle présente dans tout le spectacle (roues, parapluies, espace scénique central...). C'est également un clin d'oeil au cirque ou à l'homme-orchestre qui présente son numéro en faisant un tour de piste sous le regard ébahi des enfants

Le brouette à piverts : Cette brouette apporte un côté tendre et poétique quand on rapporte les trois piverts installés dans leur coussin, bercés par une comptine chantée. La forme arrondie, outre son aspect esthétique, sert aussi de système de balancier afin d'endormir ces piverts qui n'en font qu'à leur tête.

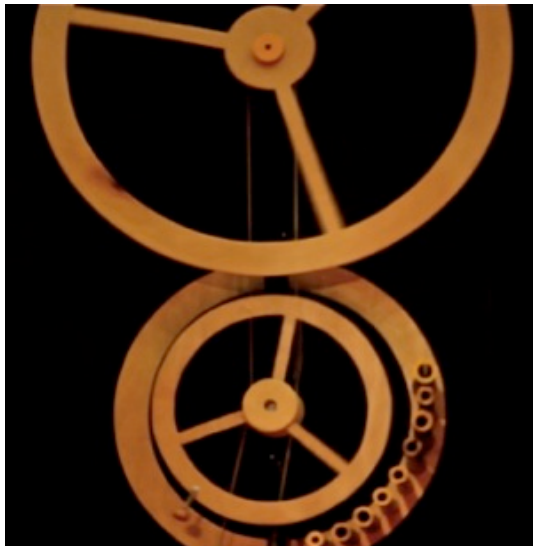
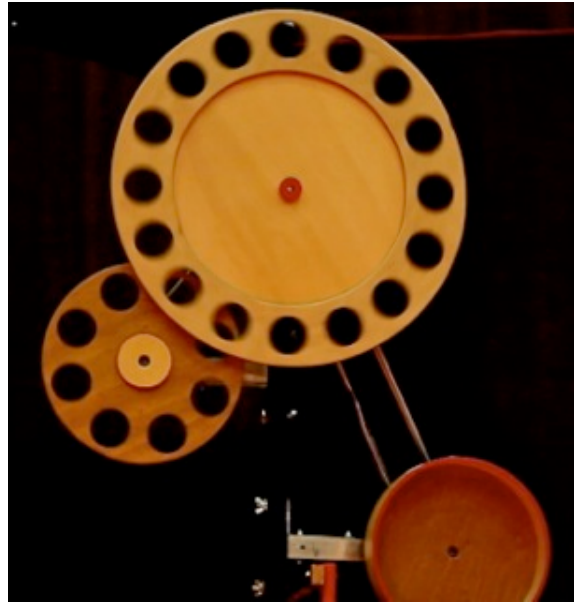
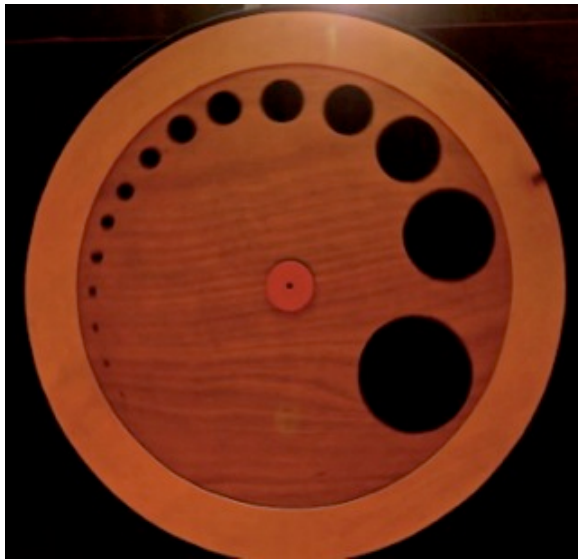
LES ÉLÉMENTS DE TRANSPARENCE

Le bocal à pluie, les parapluies, l'harmonica de verre, le bout'souffle : Eléments de transparence au service de la musique et de l'esthétique, ces objets reviennent fréquemment dans le spectacle. Ils sont portés et joués par les comédiens (souffle-bout', machine à bulles, harmonica de verre) ou par le vélo musical (baguettes à boules translucides), poussés (bocal à pluie) , ou commandés électriquement (parapluies tournants)

LES ROUES MUSICALES

Les six roues musicales, commandées électriquiquement, sont positionnées régulièrement sur les poteaux du dispositif scénique. Par leur fonctionnement, sonorité et mécanisme propre, elles produisent des sons mécaniques répétitifs aléatoires, et apportent une spatialisation musicale et poétique du son.

MOMENT DE PARTAGE AVEC LES ENFANTS

En amont du spectacle

Il s'agira pour les enseignants de préparer musicalement les enfants. Les artistes d'ATRIUM peuvent aussi venir réaliser en classe un travail de sensibilisation musicale. Dans ce cas nous utiliserons comme support pédagogique le chant et les instruments à percussion avec une préparation spécifique au spectacle par l'appropriation d'objets de la vie courante détournés musicalement.

Le jour même du spectacle

Afin de profiter du matériel sonore du spectacle, les artistes peuvent passer un moment avec une ou deux classes en présentant en détail les machines et roues musicales.

C'est aussi l'occasion de répondre aux questions des enfants en sollicitant leur ressenti immédiat.

En aval du spectacle

On peut proposer la même sensibilisation musicale que celle réalisée en amont du spectacle. Cependant, dans ce cas l'avantage est que les enfants auront eu le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'ils ont pu voir et entendre.

Les artistes d'ATRIUM peuvent venir en classe pour aider les enfants à s'approprier les idées musicales et poétiques du spectacle. Ils partageront ainsi leur expérience et pourront par exemple créer avec eux des instruments ou des machines musicales facilement exploitable avec des objets de récupération.

Les artistes peuvent réaliser une ou plusieurs interventions, selon la demande de l'école et des enseignants.

Ces ateliers ludiques et créatifs peuvent également déboucher sur la création d'un véritable spectacle musical.

Projet d'atelier autour des machines musicales réalisé en 2006 avec les écoles primaires de Bischwiller (67)

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Vincent Vergnais percussions, chant, jeu

Il obtient en 1987 un **premier prix de percussion** au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. En 1985, il participe à une tournée mondiale avec l'Orchestre des jeunes de la CEE sous la direction de Claudio Abbado et de Léonard Bernstein.

De 1986 à 1992, il devient **soliste de l'ensemble des Percussions de Strasbourg** avec lequel il interprète différentes créations de compositeurs du XXe siècle (E. Varèse, I. Xenakis, P. Manoury, E. Nunes, T. Scherchen, G. Grisey, C. Ballif, H. Dufourt, etc...) et participe à plusieurs festivals comme ceux de **Musica**, Donaueschingen, festival d'Automne à Paris, Istanbul, Tokyo, Copenhague, etc...

De 1993 à 1997, il assure les parties de percussion dans l'**ensemble Alternance** de Paris dirigé par Jean-Luc Menet et se produit dans différents festivals d'Europe (Varsovie, Venise, Lausanne, Paris). En 1993, il fonde l'**association l'ensemble ATRIUM**. Depuis 1995, il introduit la marionnette dans ses spectacles pour le jeune public (Bonobo et tambours d'eau, Bonobo Badaboum, etc)

Christine Clément chant, percussions, jeu

Etudes musicales au Conservatoire de Strasbourg, département des « Musiques à Improviser ». Elle obtient son Diplôme d'Etudes Musicales (mention très bien à l'unanimité du jury) en 2004. Parallèlement elle a travaillé la musique contemporaine auprès de la chanteuse Françoise Kubler.

Active dans le domaine du jazz, du rock et des musiques improvisées, elle compose pour les groupes qu'elle dirige (collectif HO !, To Catch a Crab), et côtoie également d'autres répertoires : les musiques traditionnelles avec l'Electrik GEM (Electrik Grand Ensemble de la Méditerranée), le chant grégorien et médiéval avec l'ensemble Trecanum, les musiques électroniques avec le groupe P*TAZ.

Elle s'est produite en France, en Europe (Allemagne, Suisse, Luxembourg, Italie, Croatie, Slovénie, Hongrie, Slovaquie, Kosovo), en Russie et au Japon.

Elle collabore avec la compagnie ATRIUM depuis 2009 avec qui elle crée des spectacles de théâtre musical pour jeune public et participe aussi à des lectures théâtrales pour lesquelles elle crée des musiques originales (Festival les Actuelles, Strasbourg, 2011).

Christine Clément enseigne régulièrement depuis 2001 au CEDIM (Centre d'Enseignement et de Développement de l'Improvisation Musicale) où elle dirige des ateliers de pratique collective et stages pour les chanteurs.

LE PORTEUR DU PROJET

Depuis sa création en 1993, l'ensemble ATRIUM participe activement à la promotion et à la diffusion de la création musicale, en dégageant trois actions artistiques qui s'inscrivent dans une continuité :

- L'initiation à l'écoute musicale auprès du jeune public dans le cadre de formations principalement en milieu scolaire, prenant comme support pédagogique les instruments à percussion et le chant:

30 ateliers de 3 à 6 mois, 3 jumelages sur 3 ans, le projet « **Ébauche de l'an demain** » avec le TJP de Strasbourg en 2000, les **Contrats Éducatifs Locaux** à Strasbourg depuis 2002. Depuis 10 ans, **500 h de formation** par an touchant 3000 enfants.

- La création de spectacles musicaux mettant en scène d'autres arts que la musique tels que le théâtre, les arts du cirque et les marionnettes:

1994 : Une histoire de la percussion pour 3 percussionnistes.

1996 : Tristes Tropiques Création de Georges Aperghis à l'opéra du Rhin pour 10

1998 : Bonobo et tambours d'eau pour marionnette et percussions

2002 : Bonobo Badaboum pour marionnette et percussions

2006 : La visite musicale, spectacle musical pour 3 percussionnistes, mise en scène Ismaïl Safwan.

2007 : La fille des airs. Conte musical

2009 : Cocottes perchées, création musicale de Jean-Pierre Drouet, mise en scène Dominique Guibert, pour 1 chanteuse et 1 percussionniste

2010 : Cirk Alors !, Cirque et musique

2011 : La malédiction de la puce, spectacle musical pour 3 percussionnistes, mise en scène par Pascal Holtzer.

2013 : Bruits, spectacle musical pour 1 chanteuse et 1 percussionniste, mise en scène Thomas Niess.

