

Interstellaires

" [...] la création de l'univers est avant tout une création de possibilités, dont certaines se réalisent et d'autres pas. Et là encore je suis d'accord avec Bergson, qui disait que la réalité n'est qu'un cas particulier du possible. "

Ilya Prigogine

Interstellaires

Performance de musique et d'ombres - Improvisation Assistée par Ordinateur

Version à 4 improvisateurs du spectacle Matière Sombre.

Tout public / Scolaire à partir de 3 ans

2 versions adaptées à l'âge du public : Performance seule ou avec initiation à l'improvisation et découverte du dispositif

Durées 45 min / 30 min / 20 min

Espace de jeu 4 m x 4 m ;

Spectateurs autour du dispositif espace public à rajouter à l'espace de jeu

En tournée 2 musiciens, 1 marionnettiste, 1 régisseur improvisateur

Jauge 20 à 100 selon configuration - Public sur scène autour du dispositif

Fleur Lemercier - Jeux d'ombres - voix

Jean Pierre Sarzier - Clarinettes - en alternance

Olivier Masson - Saxophones - en alternance

Norbert Pignol - Instrumentarium électromécanique

Eric Marynower - Machinerie

Produit par La FLAMME / compagnie Fleur Lemercier

Olivier Masson - 06 81 76 59 39 / olivier@oisiveraie.com

Fleur Lemercier - 06 86 73 10 07 / fleur.lemercier@wanadoo.fr

Note d'intention

Le projet de **Matière Sombre** est d'explorer en direct les matières sonores et visuelles inédites que les machines que nous avons créées nous aident à produire. Nous nous rassemblons autour de la thématique éponyme tant au niveau intime, que scientifique et philosophique pour guider l'écriture au plateau de notre proposition visuelle et sonore.

La "matière sombre" constitue la part des théories physique où il existe encore à l'heure actuelle, le plus d'inconnues et d'incertitudes, de bifurcations possible et d'explorations à réaliser, de liens encore à tisser entre les différents territoires connus qui forment nos savoirs, le lieu même de l'incertitude scientifique et qui nous semblent propice aux fantasmes artistiques.

Nous souhaitons prendre à témoin le spectateur des improvisations et de la matière en train de se former, l'inviter à accompagner nos explorations dans ces mondes dont nous ouvrirons les portes. Le dispositif circulaire est constitué d'un écran thorique mobile, à l'intérieur duquel les machines et les artistes interagissent et du public libre de circuler autour. De part sa structure, où les différents éléments apparaissent et disparaissent au gré des positions de l'écran, des interprètes ou des spectateurs, le dispositif invite le public à investir son point de vue, guidé par son imaginaire, à la recherche de ses sensations et émotions.

Nous mettons en œuvre la pratique de l'improvisation avec les instruments créatifs dont nous disposons : improvisation libre, improvisation préparée, improvisation sur grille ou trame d'écriture, partitions graphiques en mouvement. Elles demandent de faire évoluer à la fois des instruments acoustiques et des outils technologiques afin de permettre leur dialogue dans un dispositif d'improvisation sonore et visuel. Il s'agit de donner les moyens aux joueurs de produire une œuvre qui s'écrit au rythme des bifurcations, des choix opérés dans l'instant par eux.

Notre travail interdisciplinaire, mêlant marionnette, musique, arts plastiques et arts numériques, vise à créer une matière commune et inédite, qui fera du dispositif de **Matière sombre** une aire de jeu créative et interactive.

Les arts et technologies numériques

De l'interprétation de la musique à la fabrication des marionnettes, le spectacle intègre les technologies numériques à différents niveaux de la création. Que ce soit en musique ou en images, nous relevons le pari d'improviser avec des robots, assisté.e.s par eux. Nos possibilités sont démultipliées par les leurs.

Nous avons développé ces dernières années, pour les spectacles de la compagnie, des dispositifs partiellement pilotés par ordinateur : instruments électromécaniques pilotés par ordinateur, théâtre d'ombres à base de LED basse tension, graduables, commandées par ordinateur. Ces dispositifs sont des dispositifs de réalité mixte, appelés instruments créatifs par l'équipe de Recherche MERCI – IRCAM.

La LED est une source lumineuse très ponctuelle, qui ouvrent de nouvelles possibilités au théâtre d'ombres. Grâce à un système conçu autour de cartes Arduino, nous pourrions intégrer la LED basse tension avec toutes les potentialités d'un jeu d'orgue lumière classique. Toutes petites et "froides", les sources peuvent être tenues dans la main et manipulées. La conduite lumière est gérée à la volée grâce à un gant, contrôleur MIDI, par l'improvisatrice d'ombres. Tous ces éléments seront mis en place au service de l'improvisation en ombres.

Les instruments du spectacle sont un quatuor de boîtes à musique électromécaniques géantes fabriquées à partir d'instruments jouets acoustiques : un glockenspiel, un xylophone médium, un harmonium et un petit ensemble de percussions, et des instruments à vents joués par des humains. La commande numérique, reposant sur le protocole MIDI, par le biais de logiciels adaptés, permet de recomposer-réinterpréter, jouer à la volée la musique du spectacle en fonction de ce qui se passe au plateau. Des effets MIDI, spécialement inventés et adaptés à notre ensemble électromécanique dans ses dimensions instrumentales, mécaniques et spatiales transforment notre orchestre en ensemble électroacoustique sans amplification.

Les silhouettes et une partie des instruments ont été fabriquées dans des FabLab ou HackerSpaces. La fabrication numérique permet de ciseler très finement les silhouettes tout en leur conservant une solidité importante, ce qui développe de nouvelles potentialités esthétiques pour le théâtre d'ombres colorées ou non.

Au plateau

Norbert Pignol

Co-fondateur du collectif MusTraDem, hier pilier des groupes Dédale, Obsession, Trazz Quartet, Carlo Rizzo trio et MKF, ce musicien-compositeur-arrangeur-pédagogue a parcouru l'Europe pendant trente années aux bretelles d'un accordéon diatonique dont il incarna le renouveau.

Après 3 albums en solo, des participations à de nombreux projets et des musiques pour le théâtre, le cinéma ou la danse contemporaine, il se tourne aujourd'hui vers les musiques électroniques et la réalisation. Ses derniers projets cernent un univers basé sur le collectage urbain (résidence à Moncton / Canada, projets InSitu...), le remix d'objets sonores du quotidien, l'interaction avec les propositions musicales de ses complices, remixées en direct.

Musiques traditionnelles, chanson, improvisation, symphonie, musiques actuelles : autant de fils tissant la corde d'une même recherche, pont suspendu entre esprit scientifique et fulgurante passion musicale.

Jean-Pierre Sarzier (en aternace)

Improvisateur avant tout, enraciné dans les musiques traditionnelles, mais bercé par le jazz, Jean-Pierre Sarzier a fait de la clarinette basse son instrument de prédilection ; il pratique aussi toute la famille des clarinettes, de la contralto à la soprano en métal, et se plaît à explorer les factures originales, telles que les clarinettes en bambou.

Influencé par le saxophone de Mickael Brecker et la cornemuse irlandaise de Davy Spillane ou encore le luth de Rabih Abou-Rhalil, il a développé un jeu protéiforme, basé sur des techniques originales – slap, souffle continu – dans lequel la clarinette se fait tour à tour basse électrique, derbouka, flûte ou cornemuse.

Avec les groupes Dédale et Obsession, il a développé une approche nouvelle des musiques traditionnelles et a notamment croisé le chemin de Marc Perrone, Didier Lockwood, Arthur H, Juan-Jose Mosalini, Antonio Placer ou Stracho Temelkovski.

Eric Marynower

Diplôme des métiers d'art en main à 20 ans, Éric explore d'abord tous les abords de la lumière dans le spectacle vivant : technicien dans de grands lieux parisiens (théâtre de la ville, théâtre des champs élysées ...), assistant d'éclairagistes (Frederic Dugied, Frederic Duplessier), régisseur de pièces en tournée (Matthias Langhoff, François Rancillac, Mathieu Roy...) et éclairagiste sur différentes créations de danse, théâtre, musique, cirque..

La création lumière s'impose progressivement comme activité principale dans des collaborations de longue date avec Émilie Le Roux et Tristan Dubois, Eric y développe un style personnel, délicat, précis et contrasté.

Son exploration de la lumière s'élargit depuis peu au light-painting dans un projet personnel. Il accompagne Fleur sur plusieurs créations et se retrouve manipulateur d'écran pour venir révéler et déformer les projections de Matière Sombre.

Olivier Masson (en alternance)

Attiré depuis toujours par les no man's land, il a partagé l'aventure du milieu musical expérimental grenoblois en tant que Musicien et producteur.

Il affectionne les matériaux bruts, qu'ils soient visuels ou sonores, aux choses et aux lieux marqués par le temps et l'usure, le souvenir de l'anodin qui s'évapore à peine vécu. Il s'émeut de l'humain qui y transparait mais plus encore de ce qui échappe à cette humanité, la poésie du dérisoire, la magie du « pas fait exprès ».

Il fouille dans la banalité du quotidien et place l'auditeur, le spectateur en explorateur de son présent, en découvreur de sa propre immédiateté.

Fleur Lemercier

Depuis qu'elle a découvert les ciseaux, éblouie par les inventions et les créations humaines, elle cherche un lieu à la frontière de la technique et des arts. Elle se lance dans des études de mathématiques et de sciences de l'information géographique, et en parallèle passe de nombreuses heures à fabriquer, photographier, peindre, dessiner, filmer, découper, bidouiller diverses machines et d'autres bidules sur un coin de table ou dans sa cave, et entreprend de se former à la construction de marionnettes.

Au tournant du siècle, elle abandonne les sciences exactes pour se consacrer à la marionnette et au théâtre. Constructrice de Marionnette, Scenographe et Metteur en Scène, elle colabore avec des nombreuse compagnies et mène ses propres projets.

Cie Fleur Lemercier

L'équipe

Improvisation d'ombres et de lumières

Fleur Lemercier

Composition musicale, MAO au plateau

Norbert Pignol

Composition musicale, clarinettes

Jean-Pierre Sarzier (en alternance)

Composition musicale, saxophones

Olivier Masson (en alternance)

Improvisation machinerie, manipulation de l'espace

Eric Marynower en alternance avec Benjamin Croizy, Mehdi Kassi, Eleonore Snowden

Conseil en conception instruments robots

Gilles Reyna / Tribriks

Effets Midi Instruments robots

Alex Ratchov

Electronique pour le spectacle

Arpsuino , Orgautomatech, Specktr

Costumes

Anne Buguet et les ateliers du Théâtre Municipal de Grenoble.

Mise en scène, univers visuel, instruments robots

Fleur Lemercier

Création et programmation lumière

Eric Marynower

Oreille extérieure

Laurent Bigot

Regard extérieur

Benjamin Croizy

Calendrier

représentations

Accr (Pont-en-Royan - 26) • 29 juillet 22 • 10h30 et 19 h

La Nef (Pantin - 93) • mai 23 • 16 // 14h et 19h • 17 // 11h

Festival Echo - SchlossMediale (Werdenberg - CH) • 29 mai 23 • 11h /19 h

Festival Plartforma (Klaipėda -LT) • 30 septembre – 1 octobre 23 // 18h

Festival ANIMO (Kwidzyn - PL) • 3 octobre 23 // 17h

Festival Lalka Tez Człowiek (Varsovie - PL) • 7-8 octobre 23 // 18h

Festival MARMOE-Théâtre des Roches (Montreuil - 93) • 16 novembre 23 // 14h30 • 17 novembre 23 // 10h30 • 18 novembre 23 // 10h30 et 15h30

Travail et Culture (Saint Maurice l'Exil -38) • 21 février 24 // 10h30 , 14h30 et 19h

Maison de la musique (Meylan - 38) • 13 avril 24 (option)

Figurentheaterzentrum Westflügel (Leipzig -D) • 6-7 septembre 24

Les partenaires du spectacle

Les détours de Babel (38) - Théâtre Municipal de Grenoble (38) - Espace Périphérique-Ville de Paris (75) - Usinotopie (31) - Espace Paul Jargot (38) - IIM (07) - Espace Navarre (38) - La Faïencerie (38) - ACCR (26) - Le Mett (07) - Conseil département Isère - DRAC AURA - Ville de Grenoble - ADAMI

La compagnie Fleur Lemerrier

Les projets de la compagnie sont bâtis à partir de textes écrits par un auteur, d'une proposition musicale originale, d'une envie de marionnettes, de machines visuelle ou sonores, de mouvements. Ils intègrent des ordinateurs, des microcontrôleurs et d'autres assistants de créations numériques ou pas. Ils expérimentent le rapport entre ces médias et construisent des propositions poétiques transdisciplinaires. Chacun interroge à sa manière le rapport à la forme spectaculaire.

Initié en 2014 avec Carnet de poilu, une toute petite forme de 8 minutes à partir du livre éponyme de Renefer, qui relate en texte et en image le front de la première guerre mondiale à sa fille. Pièce de théâtre d'ombre coloré sur praxinoscope pour lieux obscurs.

Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir, opéra-comique pour marionnettes à été créé à l'Espace 600 à Grenoble fin 2015, à partir d'un texte de Suzanne Van Lohuizen et d'une musique de Sébastien Berger.

In Extremis est sorti de terre en 2018, aboutissement d'une résidence Culture et Santé d'un an au centre médical Rocheplane. C'est une fiction dont le texte est issu d'une commande à Simon Grangeat composée à partir des témoignages des patient en soins oncologiques, illustrée en musique par des instruments robots qui jouent la musique en direct.

En 2019, la compagnie crée une petite forme hors les murs. La bête du Marais, un fabliaux pour zones humides, qui au moyen de marionnettes, de masques et du théâtre de papier trace une fable contemporaine sur la protection des zones sensibles. Commande du Conseil Départemental 38 à partir du texte d'Arthur Cena lauréat du prix M Comme Marais.

Un cycle de spectacle est initié en 2020, autour d'un dispositif créée par la compagnie : des instruments de musiques électromécanique jouables en direct, un dispositif de lumières d'ombres et une interface homme machine qui permet de piloter en direct tous les élément du dispositif, au point de pouvoir improviser au moment des représentations avec ces outils. Chaque des 2 spectacles utilisant sa propre déclinaison du dispositif Vassilissa, sorcière de mère en fille sera créée à l'automne 23 crée en 2022, est une veillée initiatique à la sorcellerie numérique inspirée du conte Vassilissa, la très belle.

