

« Jeux d'ombres et de musiques »

Sept musiciens et une metteur en scène s'associent pour proposer un concert classique atypique

SOMMAIRE

Le projet <i>Jeux d'ombres et de musiques</i>.....	3
Le répertoire	5
Les compagnies franco-suissees porteuses du projet	7
Fiche technique	8
Contacts.....	9
Les biographies des artistes.....	10
Photographies	14

LE PROJET

JEUX D'OMBRES ET DE MUSIQUES

Préambule

Ce projet est le fruit de l'association de jeunes musiciens, tous désireux d'ouvrir la scène du concert classique aux autres arts. La rencontre avec la metteur en scène Cécile Xambeu leur offre la possibilité de créer un spectacle, dans lequel la musique est sublimée par la mise en scène et la scénographie.

Notes d'intentions artistiques

Jeux d'ombres et de musiques est un concert scénographié. Le répertoire s'étend de l'époque baroque aux œuvres les plus récentes, en passant par des musiques populaires traditionnelles et des créations.

Un univers poétique se crée dans lequel le corps de l'interprète est mis en lumière et sculpté au rythme de la musique. Au fil des œuvres, le spectacle devient de plus en plus inattendu et coloré, amenant le public à la croisée des mondes visuels et sonores.

Le corps de l'interprète est mis en valeur grâce à un travail de lumières et de théâtre d'ombre.

Les ombres sont projetées sur différents panneaux amovibles, tantôt écrans tantôt fonds de scène. Ce procédé permet de renforcer l'écoute de la musique par l'image en noir et blanc de l'interprète, produisant les sons. Le corps du musicien devient, autant que sa musique, objet de toutes les attentions car un jeu s'installe alors entre le musicien et son ombre.

Exagérations corporelles ou mouvements normaux du musicien ? L'ombre permet de quitter la réalité du musicien en train de jouer une partition. Il devient un personnage fantastique, performant, et l'instrument semble faire partie de lui.

Puis, les musiciens sortent du cadre de l'écran pour investir le plateau, et même parfois l'espace du public.

Petit à petit, au fil du rapprochement physique, les styles sont parodiés, le monde du rêve laisse place à des musiques plus festives et une réalité retrouvée.

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

Au niveau musical, les artistes présentent des œuvres du répertoire classique et contemporain, faisant dialoguer ces différents langages afin de mieux les comprendre. Interviennent également des pièces tirées du répertoire jazz et traditionnel, mettant en avant la large palette esthétique des musiciens.

Ils arrangent et revisitent les pièces afin de proposer une interprétation personnelle des œuvres, ou de les adapter à leur formation atypique. Le mélange des genres et la variété des musiques permet par ailleurs au spectateur de mieux apprécier chaque moment musical.

Tout au long du spectacle, le public est convié à un voyage sonore faisant de lui un véritable goûteur de son. Les musiciens alternent les sonorités classiques du chant lyrique, du piano de concert et d'instruments d'orchestre, tout en explorant le monde riche de la percussion, propice à l'émerveillement.

LE REPERTOIRE

Caravelle est un ensemble unique dont l'association de ses instruments (flûte, alto, harpe, piano, percussions et voix) lui permet d'explorer un répertoire très large. Les artistes jonglent avec les styles et les genres, en faisant côtoyer des pièces très différentes. Ainsi, le public pourra retrouver des musiques qu'il connaît, tout en découvrant en douceur des pièces parfois difficile d'accès. Les artistes arrangent des pièces pour leur formation et présentent également leurs propres créations.

Jean-Sébastien BACH, 1686-1750, compositeur allemand.
4 Duett, arrangement pour flûte et alto - 8'

Pascal DUSAPIN, né en 1955, compositeur français.
Étude n°6 pour piano (2001) - 5'30''

Gabriel FAURE, 1845-1924, compositeur français.
Berceuse op. 16, arrangement pour marimba et vibraphone (1878-79) - 4'

Marcel TOURNIER, 1879-1951, compositeur français.
« Clair de Lune sur l'étang du Parc », tiré de la *Première Suite d'Images*, pour harpe (1925) - 4'

Camille SAINT-SAENS, 1835-1921, compositeur français.
« Aquarium », tiré du *Carnaval des Animaux*, arrangement pour harpe et piano (1886) - 2'30''

Wolfgang Amadeus MOZART, 1756-1791, compositeur autrichien.
« Ach ich fühl's », Air de Pamina du Singspiel *La Flûte Enchantée*, chant et piano (1791)- 4'

Henry PURCELL, 1659-1695, compositeur anglais.
« Cold Song », Air de Cold Genius de l'opéra *King Arthur* pour chant et piano (1691) - 5'

Francis POULENC, 1899-1963, compositeur français.
Un joueur de flûte berce les ruines pour flûte (1942) - 1'30

CREATION,

Loop, improvisation pour deux percussionnistes et dispositif électronique - 10'

Colette RENARD, 1924-2010, chanteuse et comédienne française.
Les nuits d'une demoiselle, arrangement dans le style Bel Canto pour chant et piano (1964) - 5'

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

Astor PIAZZOLA, 1921-1992, compositeur argentin.

Fuga y misterio, arrangement pour flûte, alto, harpe, piano, batterie et marimba (1968) – 4'30''

György LIGETI, 1923-2006, compositeur hongrois.

Musica ricercata, extraits choisis, arrangement pour flûte, alto, harpe, piano, vibraphone et marimba (1953) – 15'

TRADITIONNEL, musique bulgare.

Gankino horo, air traditionnel bulgare, Tutti – 10'

LES COMPAGNIES FRANCO-SUISSES

PORTEUSES DU PROJET :

L'Ensemble Caravelle - Suisse

Caravelle est un ensemble composé de sept jeunes musiciens tous issus de la Haute Ecole de Musique de Genève. Leur intérêt commun pour le mélange des arts et leur envie de réinventer la forme du concert classique les ont amenés à créer en juin 2013 cet ensemble à la formation instrumentale atypique (flûte, alto, harpe, piano, deux percussions et voix). Les artistes jettent de multiples passerelles entre les différents arts de la scène, théâtre, cirque, danse, en plaçant toujours la musique au cœur de la création et de leur univers poétique. Leur répertoire allie musique classique, contemporaine, jazz et traditionnelle. Lors des concerts, le spectateur embarque pour un voyage peu ordinaire où les escales sont des moments propices à la découverte et l'émerveillement.

La compagnie Champ libre - France

La compagnie Champ libre a fêté ses dix ans d'existence en 2013. Basée à Ambilly, en France, la compagnie a créé et produit 6 pièces de théâtre qu'elle a jouées en Haute Savoie et à Genève. En plus de son travail de création théâtrale, la compagnie Champ libre propose de nombreuses activités. Elle a créé une école de théâtre et donne des cours de pratique artistique pour tous les âges. Elle propose des médiations pour aller à la rencontre de nouveaux publics ; propose des répétitions ouvertes au public, des matchs d'improvisation gratuits, des lectures en bibliothèque ou dans des lieux non culturels. Elle a signé avec la ville d'Ambilly une convention pour trois ans qui s'achève en juin 2014. En 2014, La compagnie compte plus de 80 adhérents. Elle est dirigée par un CA de 7 personnes et Cécile Xambeu en est la directrice artistique. La compagnie a tourné cette année avec un budget dont les subventions représentent 10% de ses recettes annuelles.

FICHE TECHNIQUE

Durée su spectacle : 75 minutes

Esapace scénique nécessaire : 6x8 mètres

Le matériel que nous possédons

Instruments :

Petites Percussions

Dispositifs scéniques :

Deux écrans hauteur 230 cm, largeur 220 cm

Un écran hauteur 230 cm, largeur 180 cl

Eclairage :

Deux projecteurs contres pour les scènes de théâtre d'ombre

Son :

Un microphone

Une pédale Loop

Le matériel qui doit être fourni par la salle, ou loué

Instruments :

Piano

Marimba (5 octaves)

Vibraphone

Batterie

La location ou le prêt des instruments peuvent se négocier, merci de nous contacter pour plus d'informations.

Eclairage :

Une régie lumière

Un projecteur contre, sur pied relié à la régie lumière pour le théâtre d'ombre

Un dispositif d'éclairage à définir pendant la répétition générale

Sonorisation

Une table de mixage pour brancher notre matériel (micro et pédale loop) dessus

Une longue prise jack

Deux enceintes en façade

Le matériel de sonorisation peut se négocier, vous pouvez également nous contacter pour ce point.

Prix du spectacle à négocier.

CONTACTS

Ensemble Caravelle

c/o Claire Michel de Haas
Rue de Genève 25
1225 Chêne-Bourg
Suisse

ensemblecaravelle@gmail.com

+41 (0)77 408 75 27

+33 (0)6 50 73 43 44

Compagnie Champ libre

3 rue des écoles
Maison communale de la marinière
74100 Ambilly
France

contact@champ-libre.net
cecile.xambeu@orange.fr

+ 33 (0) 663 01 74 79

Site internet : www.champ-libre.net

LES BIOGRAPHIES DES ARTISTES

MAUD BESNARD - Flûtiste

Après avoir obtenu son Diplôme d'Etudes Musicales de flûte traversière avec Mention Très Bien au Conservatoire de Dijon, Maud Besnard entre à la Haute Ecole de Musique de Genève dans la classe de Jacques Zoon en 2010 et obtient son Bachelor of Arts en juin 2013. Elle poursuit actuellement sa formation en Master de Pédagogie.

En août 2013, dans sa volonté de parfaire son apprentissage, elle part un mois à Salvador de Bahia au Brésil avec NEOJIBA (orchestre des jeunes de Bahia) pour découvrir une pédagogie nouvelle basée sur le travail d'orchestre.

Elle complète sa formation de pédagogue en intégrant l'Orchestre Français des Jeunes en 2012 et collabore avec le metteur en scène Edouard Signolet pour créer des concerts médiations théâtralisés. Dès lors, elle développe le goût pour le mélange des arts de la scène, et produit des concerts médiations avec le quintette à vent « Les Jeunes Voix » pour les Cycles d'Orientations de la ville de Genève. Elle se forme par la suite au théâtre auprès de Cécile Xambeu de la Compagnie Champ-Libre.

Parallèlement à ses études, elle occupe un poste de professeur de flûte traversière dans les écoles de Musique de Boège et de Gex de la région genevoise.

JEANNE LARROUTUROU - Percussionniste

Jeanne Larroutrou étudie à Bayonne les percussions dans la classe d'Antoine Gastinel jusqu'à l'obtention de son Diplôme d'Etudes Musicales en 2010. Parallèlement à ce cursus de percussionniste classique, sa curiosité pour les musiques traditionnelles l'amène à intégrer le groupe « Txikitan ». Passionnée de théâtre, elle participe en 2008 à la création de la troupe « En Aparté ». De là naît son goût pour les spectacles pluridisciplinaires.

En 2010, elle entre la classe de Jean-Baptiste Couturier au conservatoire de Tours. La même année elle intègre l'Orchestre Français des Jeunes dirigé par Kwamé Ryan, et est réinvitée en 2011 sous la baguette de Denis Russel Davis. Cet orchestre lui permet notamment de participer à une formation à la médiation qui l'amènera à présenter le concert des 30 ans de l'Orchestre au Théâtre du Châtelet.

Elle poursuit actuellement sa formation à la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Yves Brustaux, Philippe Spiesser, Christophe Delannoy et Claude Gastaldin, où elle obtient son Bachelor of Arts en 2014 et commence un master de pédagogie.

Membre de « l'Ensemble Batida », pianos et percussions, lauréat du Swiss Chamber Music Compétition, récompensé du prix Jean-François Chaponnière, et du deuxième prix ex aequo du concours Nicati, elle prend part à de nombreux projets pluridisciplinaires (danse, marionnettes et théâtre d'ombre) et de création contemporaine. Depuis 2013, au sein du trio de percussionnistes « 46°N », elle participe à l'élaboration d'un spectacle de théâtre musical, avec des pièces de Thierry De Mey, Jacques Rebotier, Georges Aperghis et une création d'Arturo Corrales.

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

LUCAS DUCLAUX-LORAS – Percussionniste

Lucas Duclaux-Loras se forme auprès de Jean-Luc Rymey-Meille à Lyon puis aux côtés de Jean-Baptiste Couturier à Tours. Il obtient successivement deux DEM de percussions classiques en 2010 puis 2011 dans ces conservatoires et s'initie parallèlement au Jazz à l'école de musique de Villeurbanne. Il intègre la Haute Ecole de Musique de Genève et est diplômé en 2014 d'un Bachelor of Arts dans la classe de percussion de Philippe Spiesser, Yves Brustaux, Christophe Delannoy et Claude Gastaldin.

Par ailleurs, il s'ouvre à la pratique d'orchestre notamment au sein de l'Orchestre des jeunes de méditerranée et l'Académie des jeunes de l'Orchestre national de Lyon. Il a eu l'opportunité de travailler auprès des compositeurs Thierry de Mey et Pierre Jodlowsky ainsi que des percussionnistes Jean Geoffroy, George Van Guht et de l'ensemble Les Percussions claviers de Lyon.

Son parcours lui permet de côtoyer différents univers tels que la musique d'Europe de l'Est, le rock progressif, le jazz, la musique classique, la musique contemporaine, les musiques improvisées, ainsi que le théâtre musical. Il compose plusieurs musiques de courts métrages durant ces années et se voit récompensé par un prix du festival lyonnais "festimage". Il collabore à des expositions de photographie et spectacles de danse avec la compagnie canadienne Overtigo et le CNSMD de Lyon.

JOHANN VACHER - Pianiste

Formé au Conservatoire de Cergy-Pontoise où il obtient 8 premiers prix, Johann Vacher se perfectionne à l'Université des Arts de Berlin et à la Haute Ecole de Genève où il est diplômé du Bachelor de piano en 2012 (classe de Pascal Devoyon) et du master d'accompagnement en 2014.

Lauréat de concours internationaux en piano (Lions Club International à Deauville en 2007, Claude Bonneton à Sète en 2008), il a une prédilection pour la musique du XXème siècle, qu'il défend avec enthousiasme, programmant souvent des compositeurs méconnus ou des chefs d'œuvres délaissés. Son goût pour la musique contemporaine l'amène à se produire au Festival Musica de Strasbourg en 2008, au sein du Nouvel Ensemble Moderne au Québec en 2012 ainsi qu'au Victoria Hall de Genève en janvier 2014 dans le cadre d'un concert portrait Pascal Dusapin.

En tant que compositeur, il écrit pour instrument solo et ensemble de chambre, avec un intérêt particulier pour le travail sur la voix, comme en témoignent ses œuvres *Chasse à l'enfant* (commande de l'ensemble Nahandove) et *A la folie* (Prix du jury et prix du public aux Rencontres Internationales de Composition de Cergy-Pontoise en 2008), proches de l'univers du théâtre musical. Ce désir d'explorer les frontières entre les arts le pousse naturellement à se tourner vers l'expression théâtrale : en 2013, il devient membre de la compagnie Champ Libre et participe comme comédien pianiste à la création du spectacle "Clown en chanteurs" en tournée en Haute-Savoie au printemps 2014.

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

CLAIRE MICHEL DE HAAS – Chanteuse

Après des études de lettres, Claire Michel de Haas obtient un Master de pédagogie en chant en 2012 et continue une formation pour se spécialiser en musique contemporaine dans la classe de Luisa Castellani à la HEM de Lugano.

Liée au milieu de l'art contemporain, elle participe à de nombreuses performances pour des événements et festivals à Genève (HEAD, Centre Culturel de Belle-Idée, Piano Nobile, CENC, Galerie J, le LAC) comme à l'étranger (festival Delta de La Haye; Evenements Open Studio à l'Higher Institut for Fine Arts de Gent...) En 2013, elle travaille également avec les artistes plasticiens Ceel Mogami de Haas et Vianney Fivel pour la performance musicale et scénique « Last statements » au Texas.

Egalement comédienne, elle a collaboré avec la Cie Métamorphoses à Genève, dans le spectacle Occupé/Besetz de la Cie Perfusion Imminente à Yverdon et le Spectacle Tinguely (Jean Winiger) à Fribourg. Sa théâtralité lui permet d'interpréter avec succès le *Pierrot lunaire* de Schoenberg lors d'une tournée en France (Paris, Collonge sous Salève) et en Suisse (Neuchâtel, Langnau) en 2013. Elle se produit comme chanteuse soliste dans des pièces d'Aperghis et Scelsi pour la RSI à Lugano, d'Isabelle Mundry au festival Archipel pour la RSR et effectue des prestations pour la Cappella Genevensis.

Au printemps 2014 elle est première dame dans « La Flûte Enchantée » de Mozart à la Fabrique-Opéra d'Annecy.

CLÉMENCE BOINOT – Harpiste

Clémence Boinot fait ses études de harpe au Conservatoire de Cergy-Pontoise auprès d'Isabelle Lagors. Elle suit également le cursus d'art dramatique dans la classe de Coco Felgeirolles. Cette double formation artistique l'a très tôt dirigée vers une recherche de fusion des arts de la scène. Elle intègre en 2011 la classe de harpe de Florence Sitruk à la Haute Ecole de Musique de Genève, où elle obtient en 2013 le diplôme de Bachelor of Arts. Elle poursuit à présent sa formation en Master de Pédagogie instrumentale.

Elle s'investit particulièrement dans le répertoire de musique de chambre : elle s'est produite en mars 2014 lors du festival Archipel, le « festival des musiques d'aujourd'hui à Genève », dans la *Sonate* pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy ainsi que dans une pièce contemporaine *Battements d'ailes dans la roselière* pour hautbois et harpe de Takuya Imahori. Elle s'intéresse également au répertoire contemporain et collabore régulièrement avec les étudiants de la classe de composition de la Haute Ecole de Musique de Genève, en participant à la création de leurs œuvres.

Dans une volonté de lier sur scène musique de chambre et théâtre, elle interprète en juin 2013 le *Conte fantastique* pour quatuor à cordes et harpe d'André Caplet avec la participation d'un comédien, et en mai 2014, elle joue *Bilitis* pour flûte et harpe de Claude Debussy avec narrateur.

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

MATHURIN BOUNY - Altiste

Mathurin Bouny étudie l'alto au conservatoire de Bordeaux dans la classe de Didier Lacombe où il obtient son Diplôme d'Etudes Musicales. Il poursuit sa formation à Poitiers avec Alain Tresallet où il obtient une licence de Musicologie, puis entre dans la classe de Miguel Da Silva à la Haute Ecole de Musique de Genève.

En 2008, il remporte le premier prix à l'unanimité ainsi qu'un prix spécial au concours national de Musique de Lempdes.

Particulièrement intéressé par la musique de chambre et l'orchestre, il se forme au quatuor à cordes auprès des membres du quatuor Ysaye et intègre de nombreux orchestres de jeunes dont le Jeune Orchestre de l'Abbaye, L'Orchestre Français des Jeunes et le Gustav Malher Jugend Orchester.

Parallèlement à son parcours musical, Mathurin s'intéresse et se forme aux arts du cirque avec la compagnie Déclic Circus, où il se perfectionne plus particulièrement dans la pratique du jonglage, et où il développe son intérêt pour la musique scénographiée.

CECILE XAMBEU - Metteur en scène

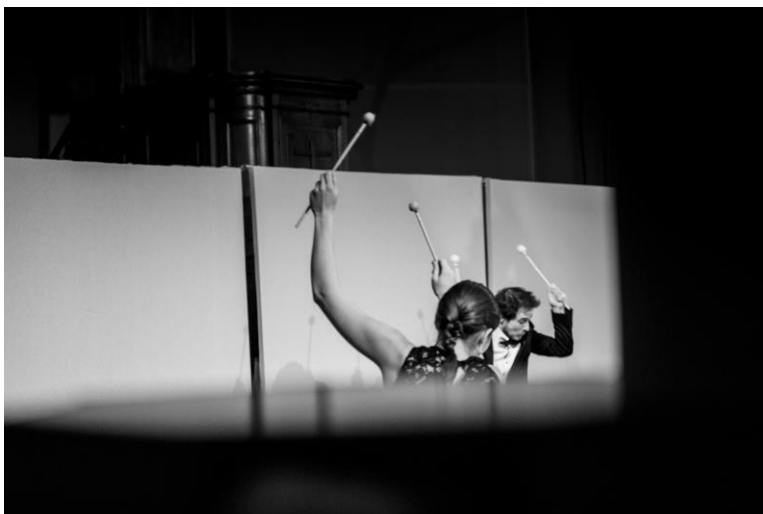
Formée comme comédienne à l'école Serge Martin de Genève, elle enrichit sa formation auprès de Guy Ramet, Philippe Hottier, Elisabeth Albahacca, Hassane Kouyaté, et surtout Ariane Mnouchkine. Elle se perfectionne dans le travail du clown et se forme auprès de metteurs en scène de renom : Oscar Gomes Matta, Mihaï Fusu, Laurent Frechuret.

Dans la majorité de ses mises en scènes, elle mélange le théâtre, la musique et la danse. Citons notamment : 2003 "Hommes femmes quels rapports ?" - "Longues brèves de comptoir", - 2004 : "Questions de vie et de mort", - 2010 "C'est rien que des histoires", 2014 « clowns En chanteurs ». Si elle met en scène également des textes existants : Jacques Prévert, Roland Dubillard... elle préfère monter des créations qui permettent aux différents artistes avec lesquels elle travaille d'exprimer une singularité, un désir, un univers artistique à défricher. Cela permet aussi de pouvoir mélanger les arts de la scène. C'est pour cette raison qu'elle collabore depuis 2010 avec le centre artistique du lac de Collonges Bellerive pour lequel elle met en scène différentes pièces, dont « Le carnaval des animaux » monté en hiver 2013. Elle est depuis 3 ans directrice artistique de la compagnie Champ libre basée à Ambilly et propose différentes médiations avec le public (répétitions publiques, stages, matches d'impro...) Elle est également auteur de pièces de théâtre dont « Mater d'asile » jouée en 2011 à Genève sous la direction de Didier Carrier.

PHOTOGRAPHIES

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

Spectacle *Jeux d'ombres et de musiques*
DOSSIER DE PRESENTATION

