

COSMOPHONIE

COSMOPHONIE

Spectacle musical tout public à partir de 6 ans
Création novembre 2019

Compositions originales et interprétation :
Ensemble ATRIUM

Vincent VERGNAIS, Matias CANOBRA, Christine CLÉMENT

Création plastique et vidéo : Michel KLEIN

Mise en scène : Ismail SAFWAN
Lumières, régie : Mehdi AMEUR

Son : Pascal GRUSSNER

Accessoires : Olivier LAURENT

Intervention chorégraphique : Kristine GROUTSCH

Association Latitude/ ATRIUM

N° SIRET 392 627 972 00020 APE 9002 - Z

Licence de spectacle N° 2 -1003593

Contact : 10 rue du Hohwald 67000 STRASBOURG

Tél. : 06 75 76 91 85 <http://www.latitude-atrium.fr>

L'ensemble ATRIUM explore la musique de notre temps par la création, l'interprétation et la pédagogie. Dans la lignée de sa mission, l'enfant est au centre de ses activités. **Cosmophonie**, notre quatorzième création, tout en maintenant cette exigence de découvertes musicales offertes au jeune public, s'ouvre à tous les publics : les questionnements cosmologiques — traduits, en l'occurrence, en termes musicaux, plastiques, ludiques — n'intéressent-ils pas tous les âges ?

SOMMAIRE

Cosmophonie : résumé du projet	3
Une création musicale au service d'une démarche innovante	4
Les actions artistiques - Le projet pédagogique	6
L'équipe artistique	7
Le porteur du projet	9
Fiche technique provisoire	10

COSMOPHONIE

Résumé du projet

Le cosmos est à l'origine d'une multitude d'histoires, de contes et de poésies qui témoignent de la fascination que l'homme porte à son égard depuis la nuit des temps.

Les trois musiciens réunis par l'Ensemble Atrium ont souhaité porter à leur tour leur attention toute personnelle sur l'univers qui nous entoure, au travers de situations musicales et "cosmiques" (et parfois comiques !) très diverses au moyen de l'utilisation, inscrite au cœur même du projet, de formes animées de toutes sortes.

Celles-ci peuvent être des marionnettes réalistes comme ces trois gorilles portant un regard quelque peu interloqué sur la « Planète des Hommes ». Mais aussi, et le plus souvent, elles sont des réalisations plastiques particulièrement originales figurant les créatures d'univers lointains et présentant la particularité d'être productrices de sons, instruments elles-mêmes, demandant à leurs trois manipulateurs toute leur technique et leur inventivité de musiciens.

La musique conçue pour ces fables musicales et astronomiques est d'inspiration très large. Outre le chant, fréquemment convoqué dans nos compositions, l'instrumentarium est constitué d'instruments à percussion (vibraphone, Caron, accessoires divers etc.), d'instruments électroniques (samples, loops, etc.), quand ce n'est pas par les "formes-musicantes" elles-mêmes.

Ces différentes ressources sonores sont mises au service d'un spectacle mêlant les attraits de compositions entièrement originales et de réalisations visuelles non moins ingénieuses et ludiques.

UNE CRÉATION MUSICALE AU SERVICE D'UNE DÉMARCHE INNOVANTE

LE PROJET

La particularité des spectacles de l'ensemble ATRIUM est de rechercher dans chacune de ses créations une façon originale de mettre en évidence ses compositions musicales à travers le texte, le mouvement et le visuel.

Dans la continuité de cette démarche, **COSMOPHONIE** combine musique et formes animées dans une fructueuse interaction : en effet, les formes animées ont la particularité de pouvoir être exploitées avec autant de potentialités par la musique que par les arts plastiques, les deux disciplines au cœur de notre projet. En voici quelques-uns des éléments essentiels, décrits séparément par la force des choses, mais dont on comprend que c'est dans leur étroite conjugaison que réside l'originalité du projet :

Instrumentarium

Un de ces points originaux est constitué par le mélange entre l'instrumentarium "classique" utilisé par ATRIUM et l'utilisation de ce que nous appelons "formes animées musicantes" (nous reviendrons sur celles-ci plus loin).

Au titre de l'instrumentarium "classique" d'ATRIUM, citons les instruments manufacturés tels que claviers (vibraphone , caron, cymbales, gong,etc), qui nous permettent d'élargir les possibilités compositionnelles par rapport à nos récents spectacles.

Des instruments sont également créés à partir de récupération d'objets, ce qui fait partie de la "marque de fabrique" de l'ensemble Atrium.

Des instruments électroniques (MC 500, Loop, samples) complètent la palette sonore.

Au côté des percussions, la voix chantée (et parfois parlée) est l'autre composante essentielle de la partition du spectacle, dans des utilisations et registres décrits page suivante, § *Musique(s)*.

Formes animées

Dans notre volonté d'associer le musical et le visuel, s'est très vite imposée l'idée de la collaboration avec un plasticien et marionnettiste, Michel Klein en l'occurrence, que l'on connaît bien de par sa participation à l'aventure artistique de la Cie Flash Marionnette depuis une trentaine d'années. Les formes animées qu'il a réalisées sont de plusieurs types :

- des "**formes animées musicantes**", auxquelles nous faisions allusion plus haut : en collaboration avec Vincent Vergnais, Michel Klein a réalisé des marionnettes-personnages anthropomorphiques ou zoomorphiques entièrement voués à la production sonore et musicale. Que ce soit leur corps, constitué d'instruments-caisses de résonance pouvant être frappés par le musicien-manipulateur ; que ce soit la tige tenant structurellement la marionnette et permettant des possibilités de sons frottés, grattés, frappés sur le sol ou différents supports tout en laissant une grande mobilité au personnage ; ou que ce soit le visage, dont la bouche articulée labialisera parfaitement, pourrait-on dire, la partition vocale.
- des "**marionnettes-masques**", que nous nommons ainsi en référence aux masques africains ou océaniens, dans la mesure où ces formes animées de grande taille peuvent être "endossées" par les musiciens-chanteurs, qui les manipulent "de l'intérieur", en quelque sorte.

Musique(s)

La proposition musicale elle-même, comme toujours dans les créations d'ATRIUM, représente le moteur essentiel de *COSMOPHONIE* — son axe principal, serait-on tenté d'écrire, pour une création plaçant les marionnettes musicantes au cœur du projet ! La nature même de ces personnages, accompagnée d'une riche palette instrumentale, permet une grande ouverture musicale au niveau des compositions.

Musiques expérimentales : la musique de l'espace laisse le chant libre aux interprétations les plus diverses. Nous avons expérimenté des musiques qui suggèrent des mondes imaginaires en utilisant la riche palette sonore mise à notre disposition, notamment les instruments électroniques qui peuvent transformer les sons enregistrés et la voix.

- **Musiques répétitives** : le cosmos symbolise aussi l'infini, la répétition des cycles et donc nous a suggéré des formes musicales appuyées sur ces concepts notamment au début du spectacle accompagnant une vidéo sur le thème du big bang.

- **Musiques expérimentales** : nées de la contrainte (mais on sait ce que toute contrainte apporte à l'invention artistique) d'avoir à utiliser les "formes animées musicantes" évoquées ci-dessus, elles sont de l'invention toute personnelle des trois musiciens-compositeurs, qui ont eu à tenir compte dans leurs écritures de toutes les spécificités de tels "instruments-personnages", aussi bien du point de vue musical et orchestral que de leur rapport à l'espace.

- **Musiques « traditionnelles »** : il n'a pas été question de jouer ces musiques avec une visée "ethnique", mais d'utiliser leur richesse de timbres, de rythmes, de langues, notamment dans la création des 9 haikus présentant les planètes du système solaire.

- **Théâtre musical** : le rapport entre la musique et le texte représente pour ATRIUM un sujet de recherche depuis sa création, et il en est de même dans ce nouveau spectacle, avec peut-être plus d'acuité encore avec les formes animées où chacune d'entre elles à sa propre identité et donc son propre langage.

Mise en espace

Afin de nous aider à optimiser notre travail de recherche, Ismail Safwan est associé au projet depuis son origine. Il nous a apporté toute son expérience artistique à la mise en scène, ainsi que sur le plan musical, étant lui-même musicien. Le fait qu'il connaisse bien les spectacles de l'ensemble ATRIUM depuis douze ans, notamment *LA VISITE MUSICALE* qu'il a mis en scène en 2006, représente un atout important dans l'évolution du projet.

*Marionnette style marotte avec 3 possibilités de production sonore :
La bouche (voix du musicien) : actionnée par l'intermédiaire de la main du musicien.*

Le corps : son de la marotte qui tape sur le sol

Les bras : le son de la marionnette qui tape sur elle-même

LES ACTIONS ARTISTIQUES

Les actions artistiques d'**ATRIUM** se singularisent par leur façon originale d'inclure dans un même processus de création des ateliers pour les enfants, des spectacles musicaux d'**ATRIUM** et des spectacles musicaux réalisés par les enfants, entièrement mis en scène en autonomie scénique et musicale.

L'ensemble ATRIUM a la volonté de rayonner dans toute la Région Grand Est et d'aller à la rencontre de publics sur des territoires moins favorisés culturellement comme c'est le cas en milieu rural ou bien dans certains quartiers urbains.

Ces actions se réalisent sur des durées variables. Les plus importantes résidences ont été réalisées dans le cadre de **jumelages** et **Contrats Ville** faisant collaborer les écoles, les communes, la DRAC Grand Est, l'Inspection Académique, l'ensemble ATRIUM, le relais culturel local et occasionnellement le Conseil Général du Bas-Rhin et la Fondation de France.

1er Jumelage (1998 à 2002) à SAVERNE, OTTERSWILLER et MARMOUTIER touchant 500 enfants sur 4 ans.

2ème Jumelage (2003 à 2006) à BISCHWILLER touchant 300 enfants sur 4 ans.

3ème Jumelage (2006 à 2009) à SCHILTIGHEIM touchant 300 enfants sur 3 ans.

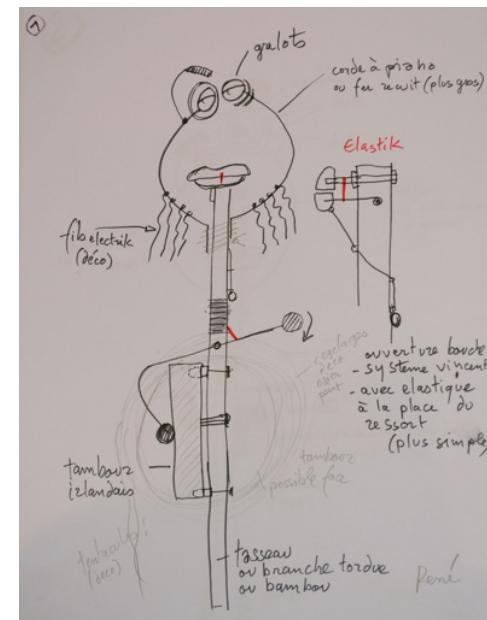
4ème Jumelage (2013 à 2015) à BRUMATH et WEITBRUCH avec les écoles élémentaires.

5ème Jumelage (2016 à 2018) à DRUSENHEIM avec les écoles maternelles et élémentaires touchant 300 enfants

Contrat Ville quartier Ampère à STRASBOURG (Depuis 2015) avec l'école primaire Ampère touchant 200 enfants.

Résidence à OSTWALD (2015 à 2017) avec les écoles maternelles et élémentaires touchant 400 enfants.

Croquis d'une forme animée « musicante » à fabriquer par les enfants

COSMOPHONIE - ASPECT PÉDAGOGIQUE

Les possibilités pédagogiques liées à ce projet sont nombreuses notamment dans la construction en classe de formes animées musicantes sur lesquelles les enfants pourront s'exprimer.

Les instruments classiques à percussions présents à l'école (derboukas, shaker, claves, etc.) et le chant pourront être joués et interprétés par des marionnettes type masque.

La création de ces formes animées donnera à chaque classe la possibilité de donner une version personnalisée au projet.

L'ÉQUIPE 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'*ensemble ATRIUM*.

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, des musiques actuelles et des musiques improvisées, elle compose pour les groupes qu'elle dirige (Polaroid3, To Catch a Crab), et côtoie également d'autres répertoires comme les musiques traditionnelles avec l'Electrik GEM (Electrik Grand Ensemble de la Méditerranée) ou le chant grégorien et médiéval avec l'ensemble Trecanum.

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

Elle est membre co-fondatrice du Collectif OH! à Strasbourg qui organise de nombreux événements artistiques dont le Festival OH! au mois de mai, et 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.

Elle collabore avec la compagnie ATRIUM depuis 2009.

Matias Canobra percussions, chant, jeu

Après avoir terminé ses études de percussion en 1998, au conservatoire de Strasbourg, dans la classe de Jean Batigne, il intervient à plusieurs reprises au sein de l'orchestre Philharmonique de Strasbourg en qualité de percussionniste supplémentaire.

Dans ce cadre il interprète des concerts symphoniques ainsi que des opéras, notamment *La Bohème* de Puccini.

Il participe également au sein de l'ensemble Atrium à des concerts en région et lors d'une production commune avec l'Opéra du Rhin, à la création mondiale de *Tristes Tropiques* de Georges Aperghis.

Il est également le percussioniste principal de l'ensemble Linea jusqu'en 2001. Dans ce cadre il fera des créations mondiales et françaises dans différents festivals européens. Il participera aussi, dans les locaux de Radio France, à l'enregistrement en hommage au compositeur Ivo Malec qui obtiendra un Diapason d'Or.

En 2002 il intègre la formation jazz-rock Pierre Moerlen's Gong, dans laquelle il peut développer l'improvisation ainsi que la composition dans ce registre musical.

Pendant toutes ces périodes il sera enseignant en percussion dans différentes écoles de musique.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE (suite)

Ismaïl Safwan mise en scène

Ismaïl Safwan réalise entre 1977 et 1992 les musiques d'une dizaine de spectacles de l'Attrouement et l'Attrouement 2, ainsi que celles de nombreuses autres créations à Lyon (mises en scène de Laurent Vercelletto et Dominique Lardenois), au CDN de Reims (mises en scène de Patrick Le Mauff et Denis Guénoun), au Théâtre National de Belgique à Bruxelles (mise en scène Patrick Pelloquet), et à Strasbourg avec de nombreuses compagnies.

De 1985 à 2015, il réalise la mise en scène et la musique des spectacles de la Cie conventionnée Flash Marionnettes dont il fut le directeur artistique, parmi lesquels : *Babel France*, de Philippe Dorin (1999), Prix du Public du 3ème Festival International de Marionnettes et Formes Animées de Cannes 2000, Prix Momix du Festival de Kingersheim 2000 ; *Pinocchio*, dont il signe l'adaptation (2005) ; *2084, un futur plein d'avenir*, de Philippe Dorin (2010) ; *ANIMAL*, dont il signe le texte (2015).

Il réalise la mise en scène de spectacles musicaux, parmi lesquels *La Visite Musicale* de l'Ensemble Atrium (2006) et *Stockhausen raconté aux enfants* de l'Ensemble Linea (2010).

Michel Klein création formes animées

« Après quelques années à faire des recherches plastiques sous toutes les formes possibles (dessin, peinture, photo, installations), je finis par m'intéresser à la matière et réalise des modelages en plastiline et en pâte à papier.

Lorsqu'après une heureuse rencontre, Ismaïl Safwan et Corine Linden me proposent de me joindre à eux, c'est avec grand plaisir que je rejoins la Compagnie Flash Marionnettes avec laquelle je ferai une vingtaine de spectacles en tant que constructeur et manipulateur de marionnettes. »

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 deux 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:

100 ateliers de 3 à 6 mois, 6 jumelages sur 3 ans, les Nouveaux rythmes scolaires à Strasbourg depuis 2002. Depuis 10 ans, 800 h de formation par an touchant 5000 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.

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 Ismail Safwan.

2007 : **La fille des airs**, Conte musical

2009 : **Cocottes perchées**, création musicale de Jean-Pierre Drouet, mise en scène Dominique Guibbert, 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.

2016 : **Au fil de l'eau**, spectacle musical pour 1 chanteuse et 1 percussionniste, mise en scène Corine Linden.

COSMOPHONIE

FICHE TECHNIQUE PROVISOIRE

Avertissement : la présente fiche technique, réalisée à plus d'un an de la création, comporte de nombreux éléments susceptibles d'être modifiés. Elle vous donnera toutefois un ordre de grandeur des moyens techniques à mettre en place pour les représentations de *Cosmophonie*. Une fiche technique définitive sera établie une fois le spectacle créé.

Contact technique : Mehdi Ameur - tél. 06 08 64 59 48
Email : ameur.mehdi@wanadoo.fr

Jauge public : 250 (*à repréciser en fonction de la configuration des lieux d'accueil*)

Temps de montage : 3 services de 4 heures (*à repréciser en cas de pré-implantation*)

Temps de démontage : 3 heures

Personnel demandé : 2 personnes pour le chargement et le déchargement.
2 techniciens (lumière et son) et 1 régisseur plateau pour le montage et le démontage plateau pour le montage et le démontage environ 1 heure

PLATEAU

Configuration minimale requise :

Ouverture : 9 m

Profondeur : 7 m

Hauteur : 5,50 m sous grill

Trois plans de pendrillons noirs et fond noir, plateau noir

Obscurité absolue.

La table de mixage devra être disposée près du jeu d'orgue, de préférence en salle dans l'axe central face à la scène.

LUMIÈRE

- 2 PC 2000W
- 18 PC 1000W
- 6 Découpes 1000W type 614 SX R. Juliat
- 4 Découpes 1000W type 613 SX R. Juliat
- 3 Par 64 CP 60
- 8 Par 64 CP 61
- 2 Par 64 CP 62
- 3 Iris pour Découpes 614
- 4 pieds de projecteurs hauteur 1m60
- Câblage, gélatines et autres fournitures ad hoc

La Compagnie apporte :

- 1 ordinateur avec son interface ENTTEC USB PRO en DMX 512.

SON

- 1 unité Son Façade adaptée au volume de la salle.
- 1 unité Son placée au Lointain plateau à une hauteur de 1m et dirigée vers le public
- 2 égaliseurs 2 x 31 bandes (type DN 360 Klark Teknik)
- Câblage ad hoc.
- Microphones en fonction de l'instrumentarium apporté par la Cie qui consiste en 2 timbales, 1 glockenspiel, 2 cymbales, 1 caisse claire, 1 tom basse, 1 gong. (N.B.: la Cie apporte également 1 synthétiseur et 1 vibraphone avec micros intégrés)

La Compagnie apporte :

- 1 console de mixage YAMAHA 01V96
- 3 émetteurs /récepteurs HF pour micros DPA.
- 3 microphones cravates DPA 4061-BM

La Compagnie se tient prête à moduler ses demandes en fonction des moyens fournis par les lieux d'accueil ; à cet effet, notre régisseur sera à l'écoute de vos éventuelles limitations ou contraintes techniques.