

PLANÈTES

Concert spatialisé

ODYSSÉE
— ensemble & cie —

POSSIBLE(S) QUARTET

CRÉATION 2018

Création pour sept musiciens et un dispositif électroacoustique

Planètes, c'est la rencontre de trois membres d'Odyssée ensemble & cie et des quatre musiciens du Possible(s) Quartet. C'est la combinaison des héritages esthétiques et des univers artistiques de ces deux ensembles emblématiques de la scène musicale actuelle.

Quand Odyssée ensemble & cie questionne la théâtralité de la musique et propose des spectacles pluridisciplinaires, le Possible(s) Quartet s'ouvre aux horizons des musiques d'aujourd'hui, de la découverte et du voyage, à travers le prisme du jazz et de l'improvisation.

Issus de parcours bien différents, les sept musiciens rassemblent leurs inspirations et esquissent ensemble les contours d'un concert musical et visuel spatialisé...

PROJET ARTISTIQUE

INTENTIONS

Planètes est un voyage musical dans l'Univers, à la recherche de la partition du Big Bang, des éclipses et du principe d'attraction... A travers une écriture tantôt délicate et onirique, tantôt puissante et explosive, **Planètes** interroge la musique dans l'espace et pour l'espace.

Dans ce sens, les musiciens se placent dans l'héritage de compositeurs tels que Giovanni Gabrieli (1557-1612) et ses polychoralités ou Hector Berlioz (1803-1869) et son majestueux *Tuba mirum* pour quatre fanfares disposées autour du public. Au XXème siècle, Charles Ives ou Iannis Xenakis continuent les explorations de la spatialisation acoustique tandis que de leur côté, Edgard Varèse ou Heiner Goebbels y intègrent les dispositifs électroacoustiques.

Planètes poursuit ces recherches en proposant un univers singulier et métissé. L'énergie des cuivres se mêle à la douceur de la clarinette basse, les musiques anciennes rencontrent les créations originales, les timbres acoustiques rejoignent les sonorités électroacoustiques, l'écriture sophistiquée s'associe à l'improvisation virtuose...

Planètes est une pièce dédiée aux lieux réverbérants dans lesquels se déplacent les musiciens, donnant au son un mouvement sans cesse renouvelé. En investissant ces lieux inhabituels, le projet met en valeur un patrimoine architectural souvent oublié du spectacle vivant contemporain.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Odyssée ensemble & cie

Franck Guibert (trompettes, bugle, saxhorn basse)

Jean-François Farge (trombone)

Serge Desautels (cor, cor des alpes)

Possible(s) Quartet

Rémi Gaudillat (trompette, bugle)

Fred Roudet (trompettes, bugle)

Loïc Bachevillier (trombone)

Laurent Vichard (clarinette basse)

Conception et mise en espace : Franck Guibert

Répertoire musical : compositions originales de Odyssée ensemble & cie, Possible(s) Quartet et Vincent Carinola

Création lumière : Dominique Ryo

Construction du mobile : Vincent Guillermin

Production : Odyssée ensemble & cie

DISPOSITIF

Le public est installé au centre de l'espace face à un imposant mobile représentant un système planétaire en mouvement. Il est entouré de haut-parleurs diffusant une bande électroacoustique en quadriphonie tandis que les sept musiciens évoluent dans tout l'espace disponible, face et autour du public.

La lumière, adaptée spécifiquement à chaque lieu, enveloppe le public et met en valeur les volumes de l'espace. Ainsi placés au cœur du dispositif, le regard et l'ouïe du spectateur sont sans cesse sollicités dans les trois dimensions.

Le spectacle est pensé pour les espaces réverbérants, notamment les :

- Espaces industriels, entrepôts, hangars et friches
- Lieux de patrimoine et lieux de culte
- Halles et halls de bâtiments

MATÉRIAUX ARTISTIQUES

LA MUSIQUE

Planètes explore la notion d'espace dans la musique. Pour cela, les musiciens exploitent les possibilités offertes par la spatialisation sonore et la réverbération naturelle des grands espaces.

La composition musicale emprunte et transforme des thèmes musicaux anciens dans une rencontre inclassable avec les codes de la musique savante contemporaine, l'improvisation et les musiques actuelles. La création électroacoustique met en exergue les singularités acoustiques et architecturales de chaque lieu et accompagne en dentelle les mouvements musicaux et scéniques.

Prémices

Musique : Laurent Vichard

Qu'y avait-il avant le big bang ? La musique balbutie, semble venir de nulle part. Les musiciens sont invisibles, puis s'organisent peu à peu, apparaissent sans être vraiment visibles, pour finir sur une note à l'unisson, comme le trait d'un encéphalogramme plat...

Big Bang

Musique : Vincent Carinola & une adaptation de la Toccata de l'Orfeo de Monteverdi (1567-1643) par Franck Guibert

Issu de l'unisson final de *Prémices*, le son est relayé par une création électroacoustique diffusée autour du public, composée d'une multitude de petits sons qui s'organisent peu à peu. Les cuivres s'entremêlent progressivement pour terminer sur la somptueuse Toccata du compositeur vénitien du 16ème siècle.

Satellites

Les musiciens se déplacent autour du public, jouant des pièces mettant en valeur des textures sonores très variées : un extrait de *Basta* de Folke Rabe (1982), qui met en valeur le trombone solo en double son, puis une pièce du compositeur baroque austro-tchèque Heinrich Biber (1644-1704) pour deux petites trompettes mettant en valeur toute la dextérité et la fluidité de ces deux instruments, suivie d'une improvisation trombone & clarinette basse dialoguant de part et d'autre du public, interrompue par une improvisation au bugle solo. La pièce se conclut par un solo de cor des alpes, qui explore toutes les possibilités sonores et visuelles de cet instrument traditionnel.

MATÉRIAUX ARTISTIQUES

Attraction

Musique : adaptation du Dies Irae par Franck Guibert.
Le Dies Irae (jour de colère) est un chant grégorien du XIème siècle, repris par un grand nombre de compositeurs pour sa mélodie envoûtante. Le thème est joué par la clarinette basse et le trombone avec une sourdine douce à l'unisson, comme le chantaient les moines, en contrepoint avec un duo de trompettes dans un style proche de celui de Berlioz, qui a écrit une superbe version du Dies Irae dans sa Symphonie fantastique.

Eclipse

Musique : Rémi Gaudillat
Les trois musiciens d'Odysée créent au loin une matière sonore à l'unisson et en évolution constante, pendant que les musiciens du Possible(s) Quartet font apparaître une mélodie contemporaine dans un long crescendo et decrescendo.

Planète 9 l'invisible

Musique : adaptation par Franck Guibert de la Sarabande de la suite HWV 437 de Georg Friedrich Haendel (1685-1759).
Comme la neuvième planète du système solaire, découverte par calcul en 2016 par des scientifiques, le thème connu de cette danse baroque est constamment caché pour ne vraiment apparaître qu'une seule fois, dans un arrangement laissant une large place à l'improvisation et à la spatialisation du son.

Météorite

Musique : Jean-François Farge
Dans cette pièce, le compositeur spécialisé dans la musique à l'image donne toute l'énergie des cuivres accompagnés d'un clarinetiste jouant aussi de la grosse caisse et d'une bande électroacoustique, pour représenter toute la force d'une chute de météorite, et de la vie renaissante.

Saturne

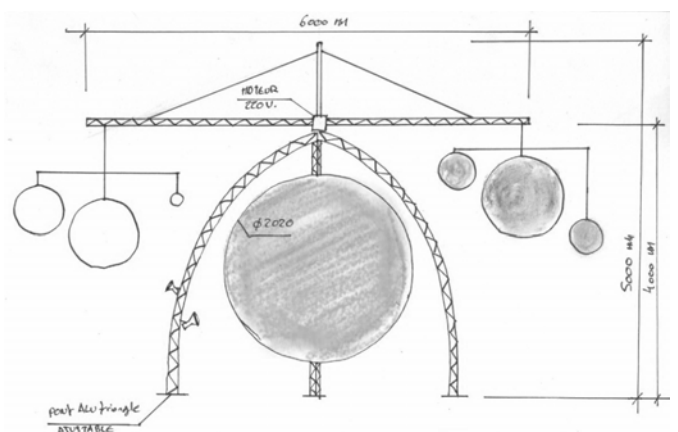
Musique : Rémi Gaudillat
La pièce se présente comme une vue d'artiste de la planète géante la plus photogénique du système solaire. Cette oeuvre, très « écrite », exploite toute la richesse sonore des cuivres et de la clarinette basse, autant dans leur finesse de jeu que dans la puissance.

LA SCÉNOGRAPHIE

Le travail scénographique vise à créer dans des espaces atypiques un univers onirique, constitué aussi bien de matières visuelles que sonores, enveloppant le public dans une expérience sensorielle totale.

Face aux spectateurs, une structure métallique en arche inspirée de Gaudí supporte un mobile motorisé de grande envergure faisant vivre un système planétaire tournant autour d'une étoile de 2 mètres de diamètre. Les lumières mettent en valeur les volumes du lieu et sont augmentées par un dispositif vidéo projetant des textures visuelles évolutives.

Ces effets visuels sont renforcés par un habillage sonore diffusé en quadriphonie dans le lieu.

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

« Il faut que tout change pour que rien ne change »
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Le Guépard*)

Tout change à Odysée depuis sa création :

Le petit quintette de cuivres de 1986 s'est transformé aujourd'hui en un ensemble de quatre cuivres et percussions. Les élèves de conservatoire sont devenus des professionnels aguerris et reconnus ayant plusieurs milliers de représentations au compteur. L'organisation « entre copains » a mué en une petite entreprise de neuf salariés, soutenue et reconnue par les institutions culturelles. Les concerts en costards et pupitres ont laissé place à des spectacles musicaux pluridisciplinaires faisant appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes... Les musiciens interprètes du début sont à présent compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles.

Pourtant, cette capacité à faire apprécier très largement une musique contemporaine innovante reste intacte. Malgré (et grâce à) tout ce chemin parcouru, cette volonté d'embarquer leur public dans des aventures originales est plus que jamais la marque de fabrique de ces cinq artistes définitivement inclassables. Finalement, rien ne change !

Auréolés de 5 diapasons (Magazine Diapason) pour le disque XX, de TTT (Télérama) pour «Parole d'Oiseau !», lauréats de nombreux concours musicaux depuis la création du collectif, les musiciens d'Odysée puisent dans l'excellence de leurs parcours pour apporter à leurs projets une rigueur musicale et scénique.

Aujourd'hui, Odysée ensemble & cie expérimente un nouveau format en réunissant trois musiciens du collectif et le Possible(s) Quartet.

POSSIBLE(S) QUARTET

Fondé en 2012, à l'initiative de Rémi Gaudillat, le quartet sort en 2013 un premier enregistrement : *Le Chant des Possibles*. Cet enregistrement obtient plusieurs distinctions parmi la presse écrite et internet : ELU Citizen Jazz, Découverte Jazz News, OUI Culture Jazz. En 2014, il est en résidence dans le cadre du Rhino Jazz Festival (concerts-crédation autour du répertoire du disque avec des formations d'élèves de plusieurs conservatoires et écoles de musique de la Loire et du Rhône), puis travaille en 2015 avec le Festival A Vaulx Jazz (Créations Jeune Public, travail avec le conservatoire de Vaulx-en-Velin...).

Le deuxième enregistrement, *Orchestrique*, sort en janvier 2016.

Le quartet a été en résidence Jeune Public au D'Jazz Nevers Festival en novembre 2015 puis à la MJC de Fontaines-St-Martin (Concerts, Créations, Masterclass) en 2016.

Convaincu de la nécessité de défendre une musique artisanale et originale, d'aller à la rencontre des gens, d'investir les lieux, de provoquer l'échange et le plaisir du vivre ensemble, d'imaginer la confrontation, la discussion, la surprise, le Possible(s) quartet s'investit également de manière très forte dans le domaine de l'action culturelle et des interventions artistiques en milieu scolaire, en conservatoires, en crèches. Chaque moment musical devient ainsi une «aventure», surprenant, inattendu, prétexte magnifique aux rencontres : rencontres avec des publics - si divers, toujours curieux, jamais indifférents -, des programmeurs et des acteurs de terrain - relais précieux, passionnés et engagés -, sans oublier celles possibles et souhaitées avec d'autres musiciens et artistes (danse, théâtre, littérature...).

Une invitation à la découverte d'un univers musical faisant appel autant à l'imaginaire et au voyage intime qu'à une certaine ouverture sur le monde. Le désir prégnant d'inventer à chaque rencontre de nouvelles formes, de nouvelles rencontres, de nouvelles histoires.

PLANNING DE CRÉATION

OCTOBRE 2016

FRICHE ARTISTIQUE LAMARTINE - LYON

RECHERCHE MUSICALE AUTOUR DE LA MUSIQUE ANCIENNE, DE
L'IMPROVISATION ET DE LA CRÉATION

DÉCEMBRE 2016

FRICHE ARTISTIQUE LAMARTINE - LYON

COMPOSITION MUSICALE ET RÉPÉTITIONS

FÉVRIER 2017

FRICHE ARTISTIQUE LAMARTINE - LYON

FINALISATION DES COMPOSITIONS ET RÉPÉTITIONS

AOÛT 2017

CHAPELLE DE L'HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU - LYON

TRAVAIL DE SPATIALISATION DU SON ET DE MISE EN ESPACE
ÉBAUCHE DE DÉROULÉ DU SPECTACLE

LE 10 NOVEMBRE 2017

CHAPELLE DE L'HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU - LYON

RÉALISATION D'UN TEASER VIDÉO ET D'UNE CAPTATION SONORE

LE 14 NOVEMBRE 2017

CHAPELLE DE L'HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU - LYON

ESSAIS LUMIÈRES ET SON EN QUADRIPHONIE

LE 15 NOVEMBRE 2017

CHAPELLE DE L'HÔPITAL SAINT JEAN DE DIEU - LYON

SORTIE DE RESIDENCE

PRINTEMPS 2018

LIEU À DÉTERMINER

CRÉATION DU MOBILE

CRÉATION LUMIÈRE

CRÉATION DE LA BANDE ÉLECTROACOUSTIQUE

CRÉATION DES TEXTURES VIDÉO

AUTOMNE 2018

LIEU À DÉTERMINER

RESIDENCE FINALE

PREMIÈRE

CONDITIONS DE TOURNÉE

Jauge

Nous consulter

Espaces de représentation

Nous consulter

Transports et défraiements

Transports au départ de Lyon

Défraiements pour 8 personnes au tarif SYNDEAC ou prise en charge directe par l'organisateur

Maël Le Guedec, administrateur

Odysée ensemble & cie

25 rue Roger Radisson

69005 Lyon

+33 (0)4 72 49 72 33

contact@odyssee-le-site.com

www.odyssee-le-site.com

