

COLLECTIF DE MUSIENS

L'ARBRE CANAPAS

SAISON 2021-22

L'ARBRE CANAPAS

COLLECTIF DE MUSICIENS

Depuis 2004, les cinq musiciens qui composent le collectif L'Arbre Canapas imaginent et développent des spectacles musicaux pour petits et grands dans lesquels ils invitent le public à voyager dans leur univers original, façonné dans un imaginaire poétique qui traverse les frontières du réel.

Les musiciens lient les différents courants musicaux dont ils sont issus (jazz, musiques du monde, musiques contemporaines), allient leurs instruments (traditionnels, lutheries sauvages et numériques), ainsi que les arts (danse, littérature, peinture et dessin) pour partager leur vision décalée des nouveaux mondes sonores qu'ils explorent.

Ils s'associent à de nombreux artistes qui complètent leur riche palette de savoir-faire, on peut notamment citer les metteurs en scène Guillaume Bailliart, Émilie Flacher et Claire Truche, la scénographe Kristelle Paré, l'illustrateur Vincent Desplanche, le danseur-chorégraphe Xavier Gresse, les musiciens Patrick Vaillant, Fred Meyer, Christophe Gauvert, Andrea Parkins, Jean-Paul Autin, Clément Gibert, Michel Mandel, Samuel Chagnard, Élodie Pasquier et Emmanuelle Saby.

Ils sont invités au fil des saisons sur de nombreuses scènes et festivals de la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi en France et à l'étranger, tout en s'impliquant activement dans le développement culturel de la région en proposant des projets artistiques novateurs, en partenariat avec les acteurs locaux.

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ

BOUSCULER LES REPÈRES

EMMENER LES PUBLICS DANS DES VOYAGES SONORES SURPRENANTS

LAISSER SURGIR LES MUSIQUES AU-DELÀ D'UNE ESTHÉTIQUE PARTICULIÈRE

GÉRALD CHAGNARD

compositions, saxophones, mandoline, lutheries numériques

GUILLAUME GREINARD

compositions, trompette, trompette à coulisse, contrebasse, basse, euphonium

THIBAUT MARTIN

compositions, batterie, percussions

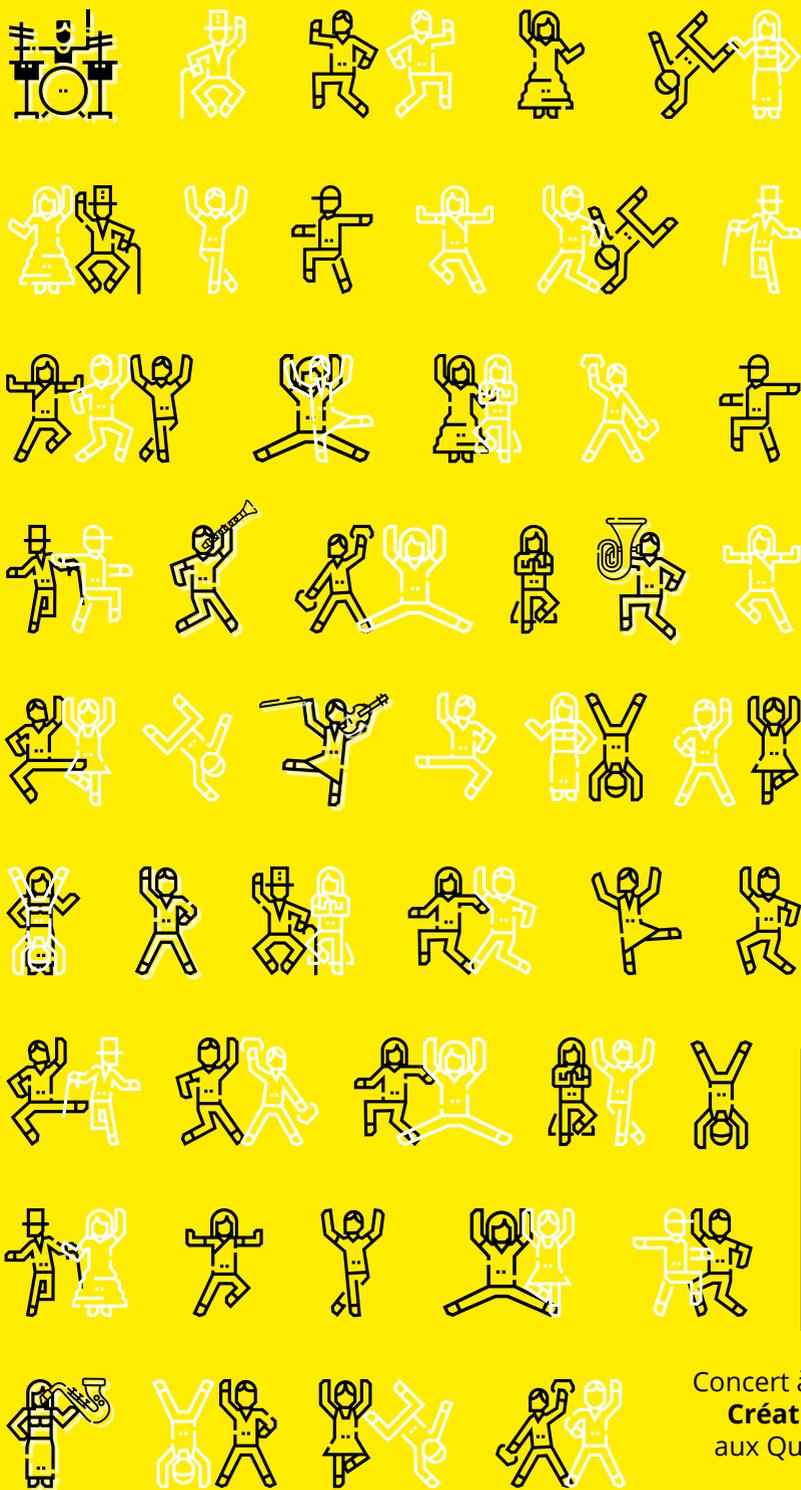
SYLVAIN NALLET

compositions, clarinettes, saxophone soprano, instrumentarium hétéroclite

HÉLÈNE PÉRONNET

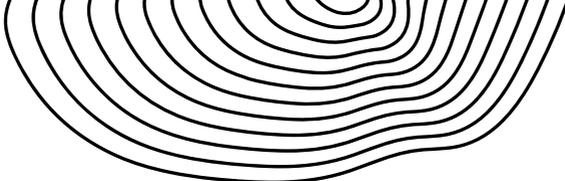
compositions, voix, violon

CRÉATION 2022

L'ARC'HÉOPHONE

Concert à danser en V.O*
Création en juin 2022
aux Quidams, Etrez (01)
**Voix originale*

DANS L'ARCHÉOPHONE, AVENTURE CHORÉGRAPHIQUE, FESTIVE ET PARTICIPATIVE, LES **DANSES DÉCALÉES** DE XAVIER GRESSE CÔTOIENT LES **CÉLÉBRITÉS RÉORCHESTRÉES** PAR LES AVENTUREUX MUSICIENS DE L'ARBRE CANAPAS.

Stéphanie Aurières
saxophone

Guillaume Grenard
tuba

Sylvain Nallet
clarinette basse,
saxophone soprano

Thibaut Martin
batterie, percussions, MAO

Hélène Péronnet
violon, voix

Xavier Gresse
chorégraphie, beatbox

Kristelle Paré
scénographie

Alexandre Georges
sonorisation

Clément Kaminski
lumières et régie

Sur la piste de danse, aux côtés des artistes, le public est invité à découvrir des arrangements inédits d'airs populaires des années 60 à 80, dont seules les voix des interprètes originaux ont été conservées. Les spectateurs peuvent ainsi chercher à reconnaître à qui appartient ces voix, et deviner quelles pouvaient être les versions originales de ces tubes intemporels, dont les nouveaux arrangements s'éloignent quelque peu... Ce *blind-test* d'un nouveau genre est enrichi par la présence de Xavier Gresse, danseur-chorégraphe imprévisible, qui entraîne avec lui le public à danser, ou simplement à regarder les mouvements poétiques, farfelus et ludiques des danseurs.

AVEC LES PUBLICS

Dans le cadre d'une action de territoire ou d'ateliers de médiation, les artistes développent des propositions artistiques participatives autour de l'*Archéophone*. Elles permettent aux publics de pratiquer avec eux et de s'impliquer dans une démarche artistique. Pour ce faire, ils conçoivent des situations immersives et conviviales, qui amènent les participants à se lancer dans l'inconnu avec des gestes simples, et de se sentir inclus dans l'expérience artistique collective. À l'issue de ces ateliers, les participants seront en mesure d'entraîner le reste du public à les rejoindre sur la piste de danse au cours d'une représentation publique.

CALENDRIER 21-22

18 au 22 octobre 2021 | Le Bac à Traille (Oullins - 69)
Résidence de création musique et danse + scénographie

2 au 7 mai 2022 | La Cople (Saint-Symphorien-de-Lay - 42)
Résidence de création déplacements et occupation de l'espace

14 mai 2022 | Ambérieu-en-Bugey (01)
Dans le cadre des Arts Caméléons, représentation en public

31 mai au 4 juin 2022 | Les Quidams (Etrez - 01)
Résidence avec représentation en public en collaboration avec les habitants du territoire

Une production L'Arbre Canapas Avec l'aide du Conseil départemental de l'Ain Avec le soutien de La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue à Moirans en Montagne (39) **Accueil en résidence** Bac à Traille - Théâtre de la Renaissance d'Oullins (69), La Cople à Saint-Symphorien-de-Lay (42), Les Quidams à Etrez (01)

CRÉATION TOUT PUBLIC 2021

ROISEAUX

Spectacle musical
pour petites et grandes oreilles
Dès 6 ans

DANS UN MONDE QUI VA MAL, LES OISEAUX SE RÉUNISSENT À L'APPEL DE LA HUPPE POUR PARTIR À LA RECHERCHE DU **ROISEAUX** QUI HABITE À L'AUTRE BOUT DU MONDE ET POURRAIT LES SAUVER. FACE À UN VOYAGE QUI S'ANNONCE LONG ET DIFFICILE, SEUL UN PETIT GROUPE DÉCIDE DE SE LANÇER DANS L'AVENTURE. LES OISEAUX TRAVERSENT DES TERRES INCONNUES ET SURMONTENT DE NOMBREUSES ÉPREUVES POUR MENER À BIEN LEUR QUÊTE.

Interprétation et compositions musicales :
Hélène Péronnet, Gérald Chagnard et Sylvain Nallet

Gérald Chagnard

banjo, mandoline,
saxophone baryton, flûte
ney, chant

Sylvain Nallet

clarinettes, saxophone
soprano, accordéon, congas,
chant

Hélène Péronnet

violon, voix (jazz-scat,
populaire, chanson, lyrique,
parlé-chanté), saxhorn

Claire Truche

mise en scène

Kristelle Paré

scénographie

Clément Kaminski

mise en lumière et
construction

Florie Bel

costumes

Cette histoire est celle de la **Conférence des Oiseaux**, poème soufi du 12ème siècle écrit par Farid Al-Din Attar, élément majeur de la littérature persane. Les musiciens de l'Arbre Canapas proposent une libre interprétation de ce conte philosophique.

Roiseaux est un spectacle musical qui donne envie de se mettre en mouvement, de partir à la découverte de l'autre et de soi.

À travers des sonorités influencées par le jazz et les musiques du monde, les mots d'Attar, se métamorphosent en chansons, en contes ou en musiques pour évoquer la fragilité, le courage et la liberté des oiseaux qui sortent des sentiers battus.

Dans cette œuvre humaniste où les oiseaux sont le miroir des hommes, les musiciens prônent une ouverture au monde dans la joie et la poésie.

LIVRE-DISQUE

Les musiciens partagent sur scène le texte et les musiques créés pour le spectacle *Roiseaux*, mais ils ont aussi envie de proposer une autre expérience de voyage musical et visuel dans le format d'un livre-disque. *Roiseaux* prend son envol et se réécoute, se relit, et rentre dans le quotidien et l'intimité de la vie de ceux qui l'accueillent.

Pour réaliser ce livre disque, les musiciens s'associent à Claire Truche pour adapter le texte et prendre le rôle du narrateur et l'illustrateur Vincent Desplanche, avec qui ils ont collaboré à de nombreuses reprises pour la création de tous les visuels et livrets des CD du label L'Arbre Canapas.

Sortie prévue le 15 novembre 2021

CALENDRIER 21-22

10 et 12 septembre 2021 au Festival d'Ambronay (01)

16 novembre 2021 au Train Théâtre (Albon - 26)

14 décembre 2021 à l'Espace Jean Carmet (Mornant - 69)

8 et 9 décembre 2021 à La Rampe-La Ponatière (Échirolles - 38)

3 et 4 mars 2022 au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)

17 et 18 mai 2022 au Centre Culturel Aragon (Oyonnax - 01)

Une production L'Arbre Canapas **En coproduction** avec l'EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée-Échirolles, le Théâtre Jean Marais de Saint-Fons et le Centre culturel de rencontre d'Ambronay. **Avec l'aide** à la création artistique du Département de l'Ain, du CNM, du FCM, de l'Adami, à la reprise du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes et l'aide à la production phonographique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le livre-disque. **Avec le soutien** de l'Espace Tonkin de Villeurbanne et le Galet de Reyrieux. **Remerciements** à la Cie Arnica.

VOYAGES SONORES ET VISUELS

PROJECTIONS

Illustrations en direct ou immersion numérique dans le microcosmos, les images se mêlent aux sons dans des projets interdisciplinaires aux airs d'ailleurs.

LES 7 MESSAGERS

CONCERT ILLUSTRÉ

CARNET DE VOYAGE SONORE ET VISUEL INSPIRÉ DE LA NOUVELLE DE **DINO BUZZATI** OÙ LES PAYSAGES ÉVOLUENT AUX RYTHMES DES DÉPLACEMENTS DES MESSAGERS ET DU CHEMINEMENT INTÉRIEUR DU NARRATEUR.

Les images de Vincent Desplanche qui viennent illustrer les compositions de Patrick Vaillant et Gérald Chagnard lors de la représentation scénique intègrent les deux dimensions essentielles que sont le temps et l'espace. Le temps : c'est le temps du voyage de la caravane, le temps de trajet des messagers, le temps de la solitude des uns et des autres, le décalage dans le temps des messages... L'espace : c'est l'immensité des contrées traversées, l'éloignement des frontières, la variété des paysages. Avec les deux musiciens et l'illustrateur, le spectateur est invité dans cette caravane imaginaire partie en exploration aux confins de musiques et d'images du monde, savantes et populaires.

Une production L'Arbre Canapas **Avec le soutien** du Conseil départemental de l'Ain, de Fenêtre sur cour et du Zoom de Bourg-en-Bresse. **Avec l'aide** de l'Espace Tonkin à Villeurbanne et de l'association Mandopolis.

Gérald Chagnard
mandoline, saxophone
baryton, lutherie
sauvages et numériques

Patrick Vaillant
mandoline

Vincent Desplanche
illustrations

CALENDRIER 21-22

16 au 18 septembre 2021

Résidence au Club Rodez
(12)

19 septembre 2021

Cocojazz Festival
(Gaillac - 81)

PAYSONGES

IMMERSION DANS LE MONDE VÉGÉTAL

PAYSONGES EST **UNE BALADE EN MILIEU CLOS**, UN VOYAGE DANS LA NATURE BLOTTI SOUS UN DÔME, C'EST L'ENDROIT PARFAIT POUR RÊVER, PRENDRE LE TEMPS, LAISSER ALLER SON IMAGINATION, PRENDRE CONSCIENCE DE LA BEAUTÉ DE CE QUI NOUS ENTOURE ET S'ÉMERVEILLER À L'INTÉRIEUR DE CE QU'IL Y A À L'EXTÉRIEUR.

Sous un dôme géodésique qui prend des airs de planétarium, tableaux végétaux et ambiances sonores du quotidien prennent forme en direct grâce à un dispositif numérique contrôlé par un joystick. Imaginé comme un voyage dans la nature, Gérald Chagnard fait se succéder paysages visuels et sonores aux rythmes de sa mandoline électrique et sa flûte ney.

En immersion dans cet univers hors du temps et de l'espace, le spectateur peut aussi, au grès de ses envies, devenir acteur en s'appropriant le dispositif et laisser aller ses propres paysonges.

Paysonges est un spectacle nomade qui s'adapte à son environnement. Salle de spectacle à part entière, le dôme est une forme simple, autonome et facilement transportable, qui peut se réinventer en fonction des envies, des lieux et des publics.

Une production L'Arbre Canapas **Avec le soutien** du Musée de Fougerolles (01)

Gérald Chagnard
saxophone, mandoline,
lutherie numériques

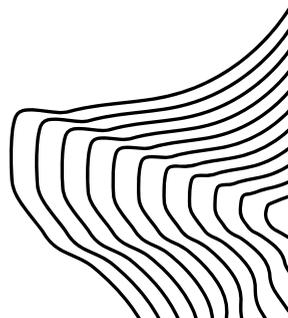
CALENDRIER 21-22

11 septembre 2021

Festival Crop (Drom - 01)

Automne 2021

Médiathèque d'Ores et
d'Allier (Lezoux - 63)

DES SPECTACLES SANS DEDANS DEHORS

LES ÉCHAPPÉES

Grâce à des petites formes mobiles, les musiciens sortent des théâtres pour faire voyager leur univers, inviter le public dans des jardins ou encore faire résonner des lieux de vie et de patrimoine.

AILLEURS INATTENDU

CALENDRIER 21-22

19 mars 2022

Médiathèque d'Ores
et d'Allier (Lezoux - 63)

CONCERT RACONTÉ EN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

UN PÉTILLANT DUO DE MUSICIENS-CONTEURS CIRCULE DANS UN ESPACE IMAGINAIRE COMPOSÉ D'HISTOIRES ET DE SURPRISES SONORES, ACCOMPAGNÉS D'UN VIOLON, D'UNE CLARINETTE BASSE, AINSI QUE PAR D'ÉTONNANTS INSTRUMENTS DE LUTHERIE SAUVAGE, AU DIAPASON DE L'UNIVERS LUDIQUE D'**HENRI MICHAUX**.

Ils font découvrir l'histoire de cet étrange arbre qui bat des branches les quinze premiers jours du printemps, ou celle du berger d'eau qui, au pays de la magie, charme les sources en sifflant. Dans ce concert-raconté, les textes s'entrelacent avec des improvisations, des mélodies de mots, des rythmes endiablés pour nous transporter dans de fabuleux voyages imaginaires.

Une production L'Arbre Canapas. Avec le soutien de La Passerelle des Arts de Bellegarde-sur-Valserine et le Centre Culturel La Mouche à Saint-Genis-Laval.

Sylvain Nallet narration, clarinette basse, scie musicale, lutheries sauvages | **Hélène Péronnet** narration, violon, voix, lutheries sauvages

BALADE MUSICALE

EXPÉRIENCE SENSORIELLE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE EN EXTÉRIEUR

UN TEMPS PRÉCIEUX POUR **RESPIRER**, POUR SE RETROUVER, POUR GOÛTER À LA SIMPLICITÉ DE L'INSTANT.

Dans l'enceinte intime d'une forêt, d'un parc ou d'un jardin, le public est invité à se laisser guider par les sons de la nature et des instruments de musique, tendant l'oreille aux résonances entre les compositions musicales et les bruits du vivant. À chaque lieu sa musique, ce concert déambulé est imaginé et réinventé en explorant et en utilisant les singularités géographiques et acoustiques du site naturel. En complément de ce parcours musical, les musiciens de L'Arbre Canapas s'associent à une comédienne ou un ornithologue pour construire des balades thématiques.

Gérald Chagnard saxophone baryton, banjo, flûte ney, mandoline | **Sylvain Nallet** clarinettes, saxophone soprano, percussions | **Hélène Péronnet** violon, chant | + un invité

AUBADES NOMADES

CONCERTS DÉAMBULÉS EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

SOUS LA FORME DE CONCERTS DÉAMBULÉS, LES MUSICIENS FONT **RÉSONNER LES ARCHITECTURES** EN VALORISANT LEURS PARTICULARITÉS ACOUSTIQUES, EN CONSTITUANT UN PARCOURS IMMERSIF, EN RENDANT SENSIBLE L'ESPRIT DU LIEU, SON HISTOIRE, SA RÉSONANCE ACTUELLE.

En formation légère, les musiciens ponctuent un parcours de leurs compositions, donnent des indices de localisation, tracent une continuité tout au long d'une suite musicale. Par un jeu d'appels et de réponses sonores, ils s'amuse avec les perceptions sensorielles du public.

Gérald Chagnard saxophone, mandoline, lutheries numériques | **Guillaume Grenard** trompette, contrebasse, basse, euphonium | **Thibaut Martin** percussions, batterie, vibraphone | **Sylvain Nallet** clarinettes, saxophone soprano, instrumentarium hétéroclite | **Hélène Péronnet** violon, chant

AVEC LES PUBLICS

ACTIONS CULTURELLES

De l'action de territoire à la création
plastique et musicale avec les écoles,
les musiciens de L'Arbre Canapas
partagent leurs outils avec tous.

AUTOUR DES SPECTACLES

LES MUSIENS DE L'ARBRE CANAPAS ONT UNE DOUBLE EXPÉRIENCE DE MUSICIEN DE CONCERT ET D'ARTISTE INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE ET AUPRÈS DU PUBLIC AMATEUR. ILS PROPOSENT AUTOUR DES SPECTACLES DES ATELIERS ET DES RENCONTRES AVEC TOUS LES PUBLICS, DU BORD DE SCÈNE À LA CRÉATION MUSICALE.

AUTOUR DE PAYSONGES

ACTION DE TERRITOIRE

Une semaine de résidence pour participer à une démarche de création complète.

Autour de grands principes comme l'écoute (de l'environnement, des autres et de soi), le jeu (le plaisir, les règles) et un aller-retour constant entre extérieur et intérieur, les enfants suivent des ateliers de récoltes de matériel sonore et visuel. À partir d'éléments sonores et du regard sensible posé sur ce qui est là, ils sont amenés à s'émerveiller de notre environnement comme ressource et matière potentielle encore inexplorée.

AUTOUR DE ROISEAUX

Immersion dans l'univers visuel et sonore de Roiseaux

Une rencontre en amont ou en aval de la représentation, pour rencontrer les artistes, échanger autour de *Roiseaux*, et expérimenter avec les publics des situations musicales du spectacle :

- manipuler les instruments de musique atypiques du spectacle, tels que les rhombes, bambous frappés, Klong put, cannes à plume, bâton de pluie etc... pour explorer leurs possibilités musicales et inventer des paysages sonores ;
- expérimenter des jeux vocaux, apprentissage de chansons du spectacle.

Gérald Chagnard

conception, saxophone,
mandoline, lutherie
numériques

CALENDRIER 21-22

18 au 22 octobre 2021

Musée Chintreuil
(Pont-de-Vaux - 01)

Sylvain Nallet

conception, clarinettes,
saxophone soprano

Hélène Péronnet

voix, violon

CALENDRIER 21-22

18 septembre 2021

Festival d'Ambronay (01)

6 et 10 décembre 2021

La Rampe-La Ponatière (38)

LANTERNES À MUSIQUE

CRÉER DES PAYSAGES POUR LES YEUX ET LES OREILLES

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES LANTERNES À MUSIQUE, LES PARTICIPANTS COLLECTENT DES **OBJETS DU QUOTIDIEN** ET EXPLORENT LEUR POTENTIEL MUSICAL OU VISUEL.

Avec ces ateliers artistiques, les participants découvrent comment créer des paysages sonores avec des lutherie sauvages et à les associer à des lanternes magiques pour réaliser des boucles musicales et visuelles.

À partir de règles de jeu simples, de manipulations d'objets et d'instruments de musiques insolites, d'improvisations collectives ou individuelles, les participants sont amenés à inventer des pièces sonores en résonance à des univers graphiques projetés en ombres.

CALENDRIER 21-22

16 au 18 mars 2022

Médiathèque d'Ores
et d'Allier (Lezoux - 63)

Sylvain Nallet

conception, clarinettes,
saxophone soprano

Thibaut Martin

conception, percussions

Hélène Péronnet

voix, violon

Kristelle Paré

conception des marionnettes
d'ombre

DISCOGRAPHIE

L'EFFET DE FOEHN

VARIATIONS SUR LES VARIATIONS GOLDBERG

© L'Arbre Canapas 2015

NADJA

SEXTET DE CLARINETTES BASSES

© L'Arbre Canapas 2015

LA CORDE À VENT

PRISES DE BEC

© L'Arbre Canapas 2005

DERRIÈRE LES BRUISSONS

© L'Arbre Canapas 2010

LA TABLE DE MENDELEIEV

VOLUME IV

Liber Azoth
© L'Arbre Canapas 2019

VOLUME V | VOLUME VI

Livre des vers, serpents, araignées, crapaux, cancre | Livre des tâches que l'on porte à la naissance
© L'Arbre Canapas 2015

VOLUME IV

Die große Wundarznei
© L'Arbre Canapas 2014

VOLUME III

Von den ersten dreien Principis
© L'Arbre Canapas 2013

ATLANTA FUGIENS

© L'Arbre Canapas 2010

COLLECTIF DE MUSICIENS

L'ARBRE CANAPAS

LES MUSICIENS

GÉRALD CHAGNARD

compositions, saxophones, mandoline,
lutherie numérique

GUILLAUME GRENARD

compositions, trompette, trompette à
coulisse, contrebasse, basse, euphonium

THIBAUT MARTIN

compositions, batterie, percussions

SYLVAIN NALLET

compositions, clarinettes, saxophone
soprano, instrumentarium hétéroclite

HÉLÈNE PÉRONNET

compositions, voix, violon

L'ÉQUIPE

ALAIN DESSEIGNE

président

LENNAICK CLAVEL

administration

MÉLANIE MARCHAND

développement

NOL WENN GUIGUENO

communication

SABINE KOWALSKI

comptabilité

Maison de la culture et de la citoyenneté

4, Allée des Brotteaux - CS70270

01000 BOURG EN BRESSE

contact@arbre-canapas.com

tél. +33 (0)6 64 23 24 17

www.arbre-canapas.com

 /arbrecanapas