COLLECTIF DE MUSICIENS

L'ARBRE CANAPAS

CONCERT ILLUSTRÉ

ROISEAUX

Une lecture musicale du livre-disque *Roiseaux*
musiques par Gérald Chagnard, Sylvain Nallet et Hélène Péronnet
illustrations par Vincent Desplanche

À partir de 6 ans

UNE PRODUCTION DE L'ARBRE CANAPAS, COLLECTIF DE MUSICIENS
AVEC LE SOUTIEN DE LA SALLE DE LA CHEVALERIE, SAINT-AMOUR (39)

Marion Dupuy-Gaie • administration | marion.dupuy@arbre-canapas.com • 06 21 50 49 52
Gérald Chagnard • artistique | gerald.chagnard@arbre-canapas.com • 06 41 68 65 45

Les musiciens de L'Arbre Canapas proposent une découverte du livre-disque *Roiseaux* lors d'un concert illustré. Accompagnés par la projection des illustrations de Vincent Desplanche, ils font résonner les musiques, les chansons et l'histoire de *Roiseaux*.

Musiques composées et interprétées par

Gérald Chagnard
saxophone baryton
mandoline
banjo
flûte ney
chant

Sylvain Nallet
clarinette basse
saxophone soprano
accordéon
percussions
chant

Hélène Péronnet
chant
violon
saxhorn

Texte

Claire Truche et les musiciens

Illustrations

Vincent Desplanche

Production L'Arbre Canapas, collectif de musiciens

Avec le soutien de la Salle de la Chevalerie, Saint-Amour (39)

DANS UN MONDE QUI VA MAL, LES OISEAUX SE RÉUNISSENT À L'APPEL DE LA HUPPE POUR PARTIR À LA RECHERCHE DU ROISEAU QUI HABITE À L'AUTRE BOUT DU MONDE ET QUI POURRAIT LES SAUVER. FACE À UN VOYAGE QUI S'ANNONCE LONG ET DIFFICILE, SEUL UN PETIT GROUPE DÉCIDE DE SE LANCER DANS L'AVENTURE.

LES OISEAUX TRAVERSENT DES TERRES INCONNUES ET SURMONTENT DE NOMBREUSES ÉPREUVES POUR MENER À BIEN LEUR QUÊTE.

Cette histoire, inspirée de *La Conférence des Oiseaux*, poème soufi du 12ème siècle écrit par Farid al-Din Attar, donne envie de se mettre en mouvement, à la découverte des autres et de soi.

À travers des sonorités influencées par le jazz et les musiques du monde, les mots d'Attar, tantôt chantés, tantôt contés, tantôt dessinés, évoquent 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 humains, les artistes prônent une ouverture au monde dans la joie et la poésie.

ÉCOUTEZ LES MUSIQUES DE ROISEAUX EN LIGNE
WWW.ARBRE-CANAPAS.COM/?P=3893

UN CONCERT NOMADE

" Nous avons eu envie d'adapter le spectacle *Roiseaux* dans une forme légère, pour pouvoir jouer hors les murs d'une salle de spectacle, dans différents lieux tels que des médiathèques, des salles des fêtes, des salles de classe, des lieux de vie…

Ce format tout terrain nous permet d'aller à la rencontre des spectateurs, et de toucher un public qui ne fréquente pas forcément les lieux culturels institutionnels.

Ce concert illustré est construit autour de l'univers visuel imaginé par Vincent Desplanches pour le livre-disque *Roiseaux*. Les illustrations sont projetées dans un montage sobre, qui alterne entre des temps de contemplation des images, des gros plans d'oiseaux, et des jeux de zooms dans les paysages. Ces effets de cadrage et de mise en mouvement permettent de découvrir les interprétations graphiques de l'histoire, en lien avec les musiques jouées en direct par le trio.

Cette petite forme est autonome techniquement, s'installe dans un temps réduit et s'adapte à toute sortes de lieux. Les trois musiciens installent l'écran, le vidéoprojecteur, et quelques projecteurs pour éclairer l'espace de jeu. Ils jouent ensuite de leurs instruments, chantent, racontent le texte en acoustique, en proximité avec les spectateurs.

Avec ce format épuré, l'accent est mis sur la découverte de ce conte millénaire, la richesse des détails des illustrations et des couleurs instrumentales. "

UNE ÉPOPÉE ILLUSTRÉE

“Le chemin que nous avons fait ensemble avec les musiciens du collectif l’Arbre Canapas a déjà pris une variété de formes toutes aussi excitantes les unes que les autres. De la simple illustration pour un poster au design d’un album, d’un livret, d’une collection de disque ou plus récemment à un cycle de concerts dessinés. Chaque projet a été l’occasion, pour l’illustrateur que je suis, d’expérimenter de nouvelles voies et d’adapter à chaque fois la forme de mon travail au contenu et au message du projet.

Dans cette nouvelle aventure, la jonction entre mon métier dans l’édition jeunesse vient rejoindre mes expériences dans la musique. Tout naturellement. Le rythme des pages vient se combiner au rythme des compositions musicales. L’univers de ce spectacle inspiré de la *Conférence des Oiseaux* évoque à mes oreilles d’autres créations du collectif comme les paysages des *Sept messagers* inspiré par une nouvelle de Dino Buzzati et les oiseaux qui peuplaient le spectacle la *Cour d’Éole*.

Lors de ces précédentes contributions, j’ai remarqué l’analogie entre les compositions et les instrumentations du collectif avec mon travail de gravure en relief (gravure sur lino ou sur carton d’emballage, tampon, pochoir ou estampe japonaise sur bois).

Le parallèle a fonctionné immédiatement.

Les techniques traditionnelles correspondent aux instruments conventionnels et les techniques expérimentales recyclant ou détournant des matériaux évoquent les instruments fabriqués par les musiciens. Les gammes colorées simplifiées et les légers décalages des blocs imprimés évoquent l’économie de timbres et d’objets et la variété de sonorités et de mélodies.

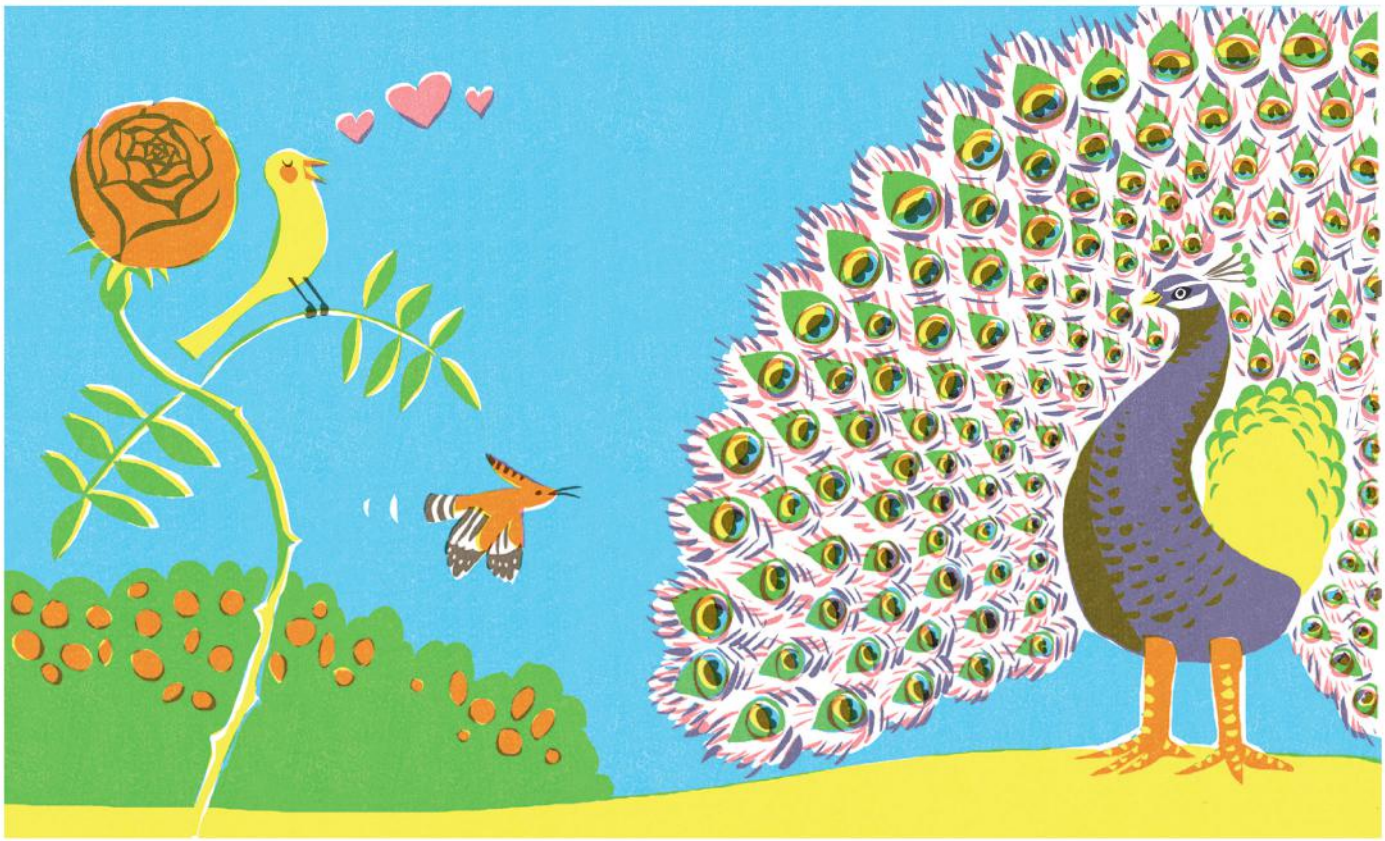
Enfin, le processus d’empreinte de l’estampe conserve une part inévitable d’improvisation et de surprise conforme à ce genre de créations musicales.

Les sources d’inspiration comme le texte viendront de l’orient, pour les motifs comme pour les procédés techniques.

Les miniatures persanes et indiennes, par leur composition et la finesse de leurs détails.

L’art populaire de ces régions aussi, les tapis en premier lieu, mais les autres textiles et les émaux. Les procédés d’impression textile comme l’impression par bloc indienne ou le batik indonésien.”

Vincent Desplanche



CALENDRIER

• Résidence de création du 25 au 29 septembre 2023 à La Salle de la Chevalerie à Saint-Amour (39)
• **Création le 29 septembre 2023 à Saint-Amour (39)**
• **12 octobre** : Hôpital pour enfants Romans Ferrari à Miribel (01) en partenariat avec le Festival Cuivres en Dombes
• **21 octobre :** Artabesques - Théâtre de Valserhône (01)
• Disponible en tournée dès octobre 2023

INFOS PRATIQUES

• Durée : 50 minutes
• Âge : à partir de 6 ans
• Jauge : 80 à 100 personnes en fonction de la salle

FICHE TECHNIQUE

• Nombre de personnes en tournée : 3
• Espace scénique en intérieur : 5m de large x 3m profondeur
• Obscurité demandée
• Alimentation électrique nécessaire
• Autonomie possible en son et en lumière.

Contact technique : Gérald Chagnard • 06 41 68 65 45

ROISEAUX C'EST AUSSI

UN SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC

Créé en mars 2021, le spectacle de théâtre musical Roiseaux a été mis en scène par Claire Truche, dans une scénographie de Kristelle Paré. Le spectacle suit les chemins des plateaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, du Théâtre de Bourg-en-Bresse à La Maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains, en passant par Le Galet de Reyrieux, le Festival d'Ambronay, le Train Théâtre décentralisé à Albon, La Rampe-La Ponatière d'Echirolles, L'Espace Jean Carmet de Mornant, le Festival Puy-de-Mômes, le Centre Culturel Aragon d'Oyonnax, La Mouche de Saint-Genis-Laval et l'Espace Tonkin de Villeurbanne.

En 23-24, retrouvez Roiseaux les 15 et 16 février 2024 à La Maison du Peuple, Pierre-Bénite (69)

Une production L'Arbre Canapas, collectif de musiciens. En coproduction avec l'EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, La Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée d'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 Centre National de la Musique, du FCM, de l'ADAMI, de la SACEM et du Groupe des 20. Avec le soutien de l'Espace Tonkin de Villeurbanne et le Galet de Reyrieux. Remerciements à la Compagnie Arnica.

UN LIVRE-DISQUE

Auto-édité à l'aide d'un financement participatif en 2021, le livre-disque *Roiseaux* donne une toute nouvelle dimension à ce voyage musical. *Roiseaux* prend son envol et s'écoute, se réécoute, se lit, se relit dans le quotidien et l'intimité de la vie de ceux qui l'accueillent.

La comédienne et metteuse en scène du spectacle, Claire Truche et l'illustrateur Vincent Desplanche accompagnent les musiciens dans cette aventure. Ensemble, ils donnent traits, voix et musiques à ce conte poétique.

Le livre-disque Roiseaux est élu coup de cœur jeune public 2022 de l'Académie Charles Cros.

Une production phonographique de L'Arbre Canapas. Avec l'aide à la filière phonographique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Distribué par Inouïe distribution.

UNE BALADE MUSICALE

Au fil de ce concert déambulé, le public est invité à vivre le voyage initiatique de *La Conférence des Oiseaux*. Les participants sont guidés par la conteuse et les musiciens dans un parcours au cœur d'une forêt, d'un parc ou d'un jardin. A l'issue de cette balade, chacun découvrira peut être son Roiseau…

Chaque balade musicale contée est unique, car imaginée et inventée en explorant et en utilisant les singularités géographiques et acoustiques de chaque lieu.

LES AUTRES SPECTACLES JEUNE PUBLIC DE L'ARBRE CANAPAS

MACHINES À LIBERTÉ

Dans leur laboratoire d'optique sonore, deux musiciens construisent une machine à liberté : un dispositif mécanique et organique permettant à l'imaginaire de s'évader. Cet imaginophone traduit les sons en images, les images en sons. Une clé de mécanicien, un verre à pied, des objets ordinaires carillonnent. Des images apparaissent, des ombres colorées amplifient les détails, rendent perceptibles les rebonds imprévisibles des baguettes et des ressorts. La valse des objets se mêle aux sonorités d'un vibraphone. Un accordéon trinque avec des verres à pied sur une bourrée à 9 temps. Une cruche accompagne un saxophone sur un air tsigane. Les arpèges d'une clarinette font danser un papillon.

Création au printemps 2024 à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse.

CARRÉS SONS

Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens emmènent les spectateurs dans un voyage sonore et visuel inattendu. Ce spectacle plein de malice joue sur de multiples sensations autour de la musique, des images, des couleurs et des ombres. Un univers sensoriel fait de jeux et de surprises qui invitent à rêver. Dans ce concert étonnant, le son anime les objets, les images naissent du son.

Plus de 80 dates, notamment au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), au Théâtre de la Renaissance (69), à l'Arc (71), au Festival Jeune public de Cournon-d'Auvergne (63), au Train-Théâtre (26), au Petit Faucheux (37), à l'Opéra de Lyon (69), à la Rampe (38), au Festival d'Ambronay (01) et au festival Coco Jazz (83).

LA COUR D'ÉOLE

Dans la cour d'Éole, deux musiciens se rencontrent. L'un habite ici, bricoleur inventif, il joue avec les sons et danse sur une marelle. L'autre vient d'ailleurs sur un vélo chargé de bagages. Ensemble, ils fabriquent de drôles de musiques et nous inventent des voyages dans les musiques du monde, des aventures sonores avec des bouts de ficelle.

La Cour d'Éole est nominé aux YAMA music awards 2013.
Une tournée de plus de 100 dates, en France et en Europe, notamment au MA scène nationale (25), au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), à l'ADDM70 (70), au festival Régionen scène (Suisse), à La Fraternelle (39), au Festival d'Ambronay (01), à Culture Commune (62), au JMI à Vienne (Autriche), au Festival Tout Ouie (95), au Petit Faucheux (37), au Train-Théâtre (26), l'Euro-Scene festival (Allemagne) et au Forum JazzRA 2015.

DERRIÈRE LES BRUISSONS

Les bouteilles en plastique ne manquent pas d'air, les tuyaux de plombier se prennent pour des clarinettes, un expirateur à flûtes bourdonne quand ça lui chante, des clés de mécanicien évoquent un air de Bali… Dans cet univers poétique à mi-chemin entre celui d'Erik Satie et celui de Gaston Lagaffe, la Corde à Vent nous invite à tendre l'oreille et à découvrir ce qui se cache derrière ces curieux bruissons.

Plus de 200 représentations, notamment au Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), à L'Arche - scène conventionnée (25), en tournée avec l'ADDIM de la Drôme (26), pour les Jeunesses musicales de France (Limousin), au MA - scène nationale (25), à la Cité de la Musique de Paris (75), au Festival les rêveurs éveillés (92), à l'ENM de Villeurbanne (69), au Fil (42) et à Genève.

PRISES DE BECS

Dans ce concert pas ordinaire, les cordes et les vents rencontrent des objets détournés de leur quotidien d'arrosoir, de pots de fleurs ou de pierres aphones. Les musiciens de L'Arbre Canapas entraînent les spectateurs dans un univers onirique résolument timbré, peuplé de sons étranges, de valses lunaires, de javas endiablées ou de chants mystérieux…

Plus de 500 dates dans toute la France avec, notamment, des représentations à L'Arche de Béthoncourt (25), la Cité de la Musique à Paris (75), au Rhino Jazz Festival (42), au Savoie D'Jazz Festival (74), aux Petites Scènes Vertes (01) et à l'Arc, scène nationale du Creusot (71).

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
BIOGRAPHIES

VINCENT DESPLANCHE

illustrateur, aquarelliste et graveur

Vincent Desplanche, né à Lyon en 1969, est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il travaille essentiellement à l'illustration de livres documentaires pour la jeunesse (Gallimard, Larousse, Nathan...).

Inconditionnel du croquis sur le vif, il dessine partout où il va. Membre actif du mouvement international Urban Sketchers et initiateur des rassemblements Sketchcrawl à Toulouse, il anime régulièrement des stages d'aquarelle Randocroquis.

Son thème favori est la montagne dont il aime parcourir les crêtes, armé de ses carnets et aquarelles, pour y contempler la conjonction des éléments, saisir les reliefs accidentés des roches nées de la rencontre de l'air et du feu et façonnées par l'eau.

Ensuite, il crée des gravures sur bois inspirées par ses croquis selon la technique traditionnelle japonaise d'estampes Moku Hanga.

CLAIRE TRUCHE

comédienne, auteure, metteure en scène

Elle fonde la Nième Compagnie en 1992. En résidence au Polaris de Corbas de 1998 à 2003, puis au Centre Culturel Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin de 2003 à 2009, elle crée des spectacles sur scène mais aussi dans les halls d'accueil, les couloirs et en dehors du théâtre, afin de favoriser la rencontre avec les publics. De 2014 à 2020 elle prend la direction artistique du Théâtre Astrée (Université Claude Bernard Lyon 1), un terrain idéal pour faire se rencontrer et dialoguer Arts et Sciences.

En effet, les relations humaines, l'ethnologie, la sociologie, la linguistique, l'archéozoologie, les neurosciences sont autant de thèmes qui la passionnent et dont elle s'empare en inventant des spectacles drôles, instructifs, légers et profonds, se revendiquant d'un théâtre populaire et savant.

Elle visite aussi les auteurs contemporains (Beckett dans une usine) et classiques (Musset sur un parking).

N'hésitant pas à sortir des salles de théâtre, elle collabore avec des artistes plasticiens comme Denis Tricot, Laurent Mulot, Eko Nugroho, et met en scène des projets dans le cadre de VEDUTA - Biennale d'Art Contemporain de Lyon, ou, à la demande du Planétarium de Vaulx-en-Velin, pour «Oufs d'Astro».

Tout au long de ses résidences, elle poursuit un travail de création avec des non professionnels à partir de paroles d'habitants, de créations collectives ou de textes contemporains, et intervient dans différents lieux (Seyssinet-Pariset, La Grave, Tournon, Saint Antoine l'Abbaye, Saint-Flour...).

Elle met également en scène des spectacles pour d'autres compagnies, notamment de musiciens (L'Arbre Canapas, Le Piano ambulant, Petrek, La Cie sac à sons, Bab Assalam, Cie Raymond et Merveilles, La Tribu hérisson, Odyssée Ensemble, Résonance Contemporaine, l'Atelier des Musiciens du Louvre, Madriam...).

C'est particulièrement dans ce cadre qu'elle explore la création pour jeune public.

GÉRALD CHAGNARD

compositions, saxophones, mandoline, lutheries numériques

musicien poly-instrumentiste (saxophone, mandoline, banjo, flute ney), compositeur, luthier numérique, il est membre fondateur du collectif l'Arbre Canapas avec Sylvain Nallet. Il est titulaire du D.U.M.I.

Depuis 2005, ses spectacles jeune public *Prises de bec*, *Derrière les bruissons*, *La Cour d'Éole* et *Carrés Sons* de la Corde à Vent tournent régulièrement dans toute la France.

Il développe des spectacles avec de nouvelles lutheries numériques dans *foSolo* en 2013, *Les sept messagers* un concert illustré par Vincent Desplanche avec Patrick Vaillant en 2017 et récemment avec *Paysonges* une petite forme solo dans un dôme géodésique à partir de photographies du monde végétal.

Il compose la musique du spectacle *Isolo* 2018 de la compagnie Jérôme Thomas.

Sur scène on peut le retrouver dans le duo Cocagne avec Hélène Péronnet et *Roiseaux* le nouveau spectacle jeune public de l'Arbre Canapas Il joue également avec Steve Waring, dans le concert « 50 ans de scène ».

SYLVAIN NALLET

compositions, clarinette basse, saxophone soprano, accordéon, percussions, voix

Sylvain Nallet explore les sonorités des clarinettes et du saxophone soprano, qu'il associe au gré des projets, à un instrumentarium hétéroclite riche de couleurs sonores les plus diverses. Cofondateur du Collectif Ishtar en 1993, puis du Collectif L'Arbre Canapas en 2004, il invente un univers artistique qui puise ses racines dans le jazz, l'improvisation ou les musiques du monde, ainsi que dans le croisement avec la littérature, les arts visuels, la danse ou le théâtre. Il développe également une lutherie sauvage à partir d'objets du quotidien pour des créations de spectacles ou des installations sonores participatives. Avec Gérald Chagnard, son complice du duo La Corde à Vent, il a créé quatre spectacles musicaux pour jeune public, programmés en France et à l'international : *Prises de Bec* (2004), *Derrière les bruissons* (2007), *La Cour d'Éole* (2011) – nominé aux Young Audience Music Award 2015 et *Carrés Sons* (2016). Lors d'ateliers artistiques, de concerts partagés ou de parcours sonores, il propose aussi des expériences musicales qui font se rencontrer enfants, musiciens amateurs et professionnels autour de la pratique de l'improvisation.

HÉLÈNE PÉRONNET

voix et violon

De double culture française et acadienne (Canada), elle a pratiqué et étudié le violon et le chant dans le domaine des musiques savantes et populaires. Elle est titulaire du DUMI : enseignement dans les écoles.

Sur scène, elle a fait partie de créations avec Michèle Bernard, Jérôme Thomas, Louis Sclavis, Carlo Rizzo, Patrick Vaillant, Karl Naegelen, Alain Goudard, Alfred Spirli, Bernard Têtu, le Quatuor Bélà, le Quatuor Nuovo de La Forge.

Elle a chanté dans l'opéra pour enfants *Micro Méga* mis en scène par Laurent Dupont. (2013)

Elle a participé à la production de l'Arbre Canapas pour tout public à partir de 10 ans : le concert raconté *Ailleurs inattendu* (2015) inspiré par les poèmes d'Henri Michaux.En juin 2019, elle a chanté dans l'opéra-space *Les Plutériens* avec l'Arfi et Spirito, dans la programmation des Nuits de fourvière. Cette saison, elle joue avec Steve Waring, dans le concert « 50 ans de scène ».

Dans le cadre d'ateliers vocaux ou de concerts partagés, elle aime créer avec des musiciens amateurs et des enfants.

COLLECTIF DE MUSICIENS

L'ARBRE CANAPAS

Créé en 2004, L'Arbre Canapas est un collectif de cinq musiciens, issus de différents courants musicaux actuels : jazz, musiques du monde, musiques contemporaines...
Riches de plusieurs répertoires dont le point commun est le mélange des disciplines et des esthétiques, les musiques font appel à la poésie des mots, d'objets ou d'instruments de fortunes en interaction avec les instuments plus classiques et numériques.
En désacralisant le rapport à l'instrument, le public est immergé dans le plaisir du son et du geste musical.
Les musiciens sont des passeurs de sons : laisser surgir les musiques sans filtrage d'une esthétique particulière, éveiller la curiosité, bousculer les repères, emmener le public dans des voyages sonores surprenants, voilà les maîtres-mots du collectif.

LES MUSICIENS

Hélène Péronnet compositions, voix, violon
Gérald Chagnard compositions, saxophones, mandoline, lutheries numériques
Sylvain Nallet compositions, clarinettes, intrumentarium hétéroclite, saxophone soprano
Guillaume Grenard compositions, trompette, trompette à coulisse, contrebasse, basse, euphonium
Thibaut Martin compositions, batterie,vibraphone, percussions, MAO, arrangement

L'ÉQUIPE

Alain Desseigne président de l'association
Marion Dupuy-Gaie administratrion
Sarah Houari développement et diffusion
Sabine Kowalski comptabilité

L'ARBRE CANAPAS

Maison de 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

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ville de Bourg en Bresse
www.bourgenbresse.fr

L'Arbre Canapas est un collectif conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est soutenu pour son fonctionnement par la Ville de Bourg-en-Bresse et bénéficie d'aides aux projets artistiques du Département de l'Ain, de la SACEM, du CNM et de la Spedidam.

PLATESV-R-2022-009683 / PLATESV-R-2022-009726