

MACHINES À LIBERTÉ

SPECTACLE DE THÉÂTRE D'OBJET MUSICAL

CRÉATION 2024

Dès 5 ans

COLLECTIF DE MUSICIENS

**L'ARBRE
CANAPAS**

Marion Dupuy-Gaie | administration
marion.dupuy@arbre-canapas.com | 06 21 50 49 52

Sarah Houari | diffusion - développement
sarah.houari@arbre-canapas.com | 06 41 93 09 02

Sylvain Nallet | artistique
sylvain.nallet@arbre-canapas.com | 06 76 81 52 07

CRÉATION 2024

MACHINES À LIBERTÉ

SPECTACLE DE THÉÂTRE D'OBJET MUSICAL

Dès 5 ans

À PROPOS

Deux musiciens construisent des machines à liberté qui donnent vie aux objets du quotidien. Ils fabriquent des boîtes à musique avec des verres à pied, des ressorts ou des parapluies, puis jouent du vibrapone, de l'accordéon et de la clarinette en compagnie de cet orchestre mécanique. Des ombres colorées d'insectes apparaissent et se mélangent avec les objets musicaux pour faire naître des chimères. Ces bricoleurs du son fabriquent un univers sensoriel et onirique, qui rend visible et concret les rouages de la musique, et invitent le public à laisser le champ libre à son imaginaire.

Avec ces **Machines à liberté**, associant des images et sons, des objets et des instruments de musique, des mouvements mécaniques et improvisés, surgissent des sensations, des émotions liées à un imaginaire musical et poétique. Si le titre du spectacle est construit en oxymore, et associe à la rigidité et à la froideur des machines la vitalité et l'inattendu de la liberté, c'est pour mettre en avant la force de l'imagination, la capacité de chacun à créer et à inventer des mondes imaginaires à partir du quotidien.

Pensé à partir du concept des lanternes à musique, dispositif de théâtre d'ombres dans lequel des objets sont mis en mouvement sur des plateaux tournants et percutés, **Machines à liberté** est un jeu poétique de réponses entre les boucles rythmiques et mélodiques des plateaux et la musique live des musiciens. Un dispositif qui permet de faire découvrir la richesse sonore insoupçonnée d'objets du quotidien, dont les vibrations, les résonances, les couleurs et les timbres sont amplifiés et écoutés à la loupe grâce à un système de prise de son et de diffusion.

La manipulation et l'utilisation d'objets à des fins musicales implique le public dans une vision très concrète de la composition musicale, puisque chaque son est associé à un objet mis en mouvement. Les objets favorisent l'accessibilité du langage sonore de nos instruments de musique, en faisant du lien entre la production de son brut des objets et celle plus élaborée et mystérieuse des lutheries académiques.

Et si on inventait des machines qui n'asservissent et ne dévorent pas le monde, mais qui soient des outils communs vers la liberté ?

DISTRIBUTION

Direction artistique et compositions

Sylvain Nallet et Thibaut Martin

Avec

Thibaut Martin, percussions

Sylvain Nallet, saxophone soprano, clarinettes, accordéon

Regard dramaturgique

Angèle Gilliard

Création de l'univers visuel

Fleur Lemerrier

Régie son et régie générale en tournée

Frédéric Masson

Construction des décors

Clément Kaminski

PARTENAIRES

Partenaires confirmés

- Centre culturel de rencontre d'Ambronay (01)
- Scène nationale de Bourg-en-Bresse (01)
- Le Train Théâtre de Portes-lès-Valence (26)
- La Rampe - La Ponatière d'Échirolles (38)

SOUTIEN

- SACEM
- Compagnie ACTA dans le cadre du dispositif Pépite, pôle d'accompagnement à la création jeune public.

SOUTIENS EN COURS

- Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Ville de Bourg-en-Bresse
- Département de l'Ain
- CNM

En vidéo : 1ère étape de création

https://youtu.be/8_DOy_vS8ZE

DISPOSITIF LANTERNES À MUSIQUE

Les lanternes à musique conçues par le collectif L'Arbre Canapas sont nées de l'envie de Sylvain Nallet de croiser le dispositif des lanternes magiques, ancêtre des appareils de projection inventé au 17ème siècle, avec celui de la boîte à musique.

Des objets sont disposés sur un plateau tournant et l'ombre de ces objets est projetée sur un écran. Des baguettes ou des balles de ping-pong accrochées à des ressorts viennent percuter ces objets et les font sonner, créant ainsi une musique répétitive, une boucle sonore à la fois précise et aléatoire, au gré du rebond des baguettes ou des changements d'objets sur le plateau.

Les ombres des objets se mélangent, grossissent ou s'éloignent avec le mouvement circulaire du plateau. Les baguettes rebondissent et semblent prendre vie grâce aux rebonds imprévisibles des ressorts. Une histoire mécanique se dessine dans laquelle les objets s'animent et font sonner des paysages visuels : tintements mélodiques de verres à pied, percussions en cascade sur roue de vélo, gongs de saladiers, bruissements de gobelets...

Dispositif des lanternes à musique contrôlé par ordinateur

POUR OBJETS ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE

La clarinette, le saxophone soprano et des percussions diverses (telles le tong drums, log drums, glockenspiel, cajon ou encore udu) se mêlent aux machines, créant une rencontre inédite entre la richesse sonore insoupçonnée d'objets et la diversité des couleurs instrumentales de l'orchestre.

POUR EN VOIR / ENTENDRE PLUS

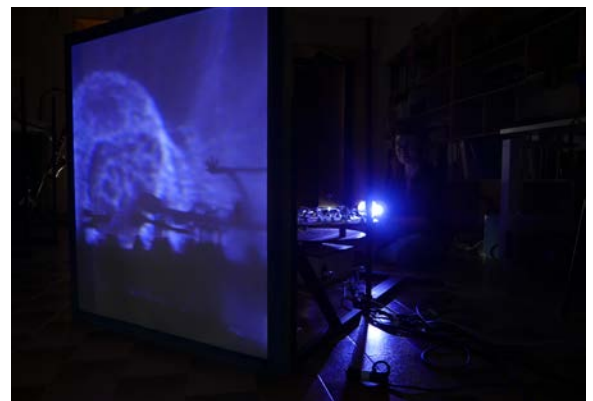
Des spectacles de L'Arbre Canapas utilisent le principe des lanternes à musiques, découvrez dans les vidéos suivantes un aperçu de ces créations sonores et visuelles :

CARRÉS SONS

Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens emmènent le public dans un voyage sonore et visuel inattendu. Jouant avec les lumières, les formes et les sons, ce spectacle malicieux est un livre ouvert aux sensations.

[+Infos](#)

LANTERNES ET COCON

À mi-chemin entre spectacle et installation participative, *Lanternes et Cocon* est une aventure sensorielle où le public entre en immersion dans l'univers des artistes de L'Arbre Canapas.

[+Infos](#)

CALENDRIER

• Saison 2022-2023

Laboratoires, résidences de recherche, écriture, compositions, recherche de partenariats

- 4 jours : du 12 au 15 septembre 2022
- 4 jours : du 17 au 20 décembre 2022 à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse (01)
- 5 janvier 2023 : présentation du projet à la Route des 20 au Théâtre du Parc d'Andrézieux-Bouthéon
- 5 jours : du 3 au 7 avril au Centre culturel de rencontre d'Ambronay (01)
- 7 avril 2023 à 18h : sortie de résidence au CCR d'Ambronay (01)
- 6 jours : du 14 au 21 avril 2023 à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse (01)
- 21 avril 2023 à 15h : sortie de résidence à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse (01)

• Saison 2023-2024

Résidences de plateau, mise en scène, création de la scénographie, de la mise en lumière et de la sonorisation

- 5 jours : du 28 août au 1 septembre 2023 à la Compagnie ACTA, Villiers-le-Bel (95)
- 6 jours : 13 au 18 novembre 2023 à l'Atelier du préambule, Beny (01)
- 5 jours : 25 au 29 mars 2024 à l'EPCC Travail et Culture de Saint-Maurice-l'Exil (38)
- 6 jours : du 15 au 20 avril 2024 au Train Théâtre de Portes-lès-Valence (26)
- 10 jours : 21 mai au 1er juin 2024 à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse (01)

Création à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse le 3 juin 2024

- 10 représentations : du 3 au 8 juin 2024 à la Scène nationale de Bourg-en-Bresse

INFOS PRATIQUES

- Durée : 45 minutes
- Forme frontale
- Plateau: 8mx6m minimum, boîte noire
- Format léger avec une majorité de lumières intégrées à la scénographie
- Public : Scolaires de 5-8 ans (GS, CP, CE1) / Tout public à partir de 5 ans
- Jauge scolaire : jusqu'à 150
- Jauge tout public : jusqu'à 200
- Equipe de tournée : 3 personnes (2 musiciens, 1 régisseur) depuis Bourg-en-Bresse
- Tarifs pré-achat : 1 représentation 1600€ HT / 2 représentations 1900€ HT / 3 représentations 2200€ HT

ACTIONS CULTURELLES

CRÉER DES PAYSAGES POUR LES YEUX ET LES OREILLES

pour des élèves de classes de maternelle et primaire, ou des ateliers parent-enfant

Le dispositif de Lanternes à musique est amené à se transformer et à évoluer au fil de recherches menées lors d'ateliers artistiques. Les participants seront invités à collecter et/ou explorer des objets pour les utiliser de manière musicale ou visuelle dans l'installation sonore et visuelle.

DES ATELIERS MUSICAUX

Découvrir le potentiel sonore d'objets du quotidien menés par un ou plusieurs musiciens

Avec ce projet d'ateliers artistiques, les participants découvriront comment créer des paysages sonores avec des lutheries sauvages – des instruments de musique fabriqués avec des objets – et à les associer à des lanternes magiques pour réaliser des boucles sonores et visuelles sur les plateaux tournants...

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

En lien avec ces ateliers musicaux, des pistes seront proposées aux enseignants pour créer lors d'ateliers d'art plastique des formes opaques ou transparentes à projeter sur les lanternes magiques.

DES ATELIERS MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES

menés par Sylvain Nallet et Fleur Lemercier

Les participants fabriqueront des tableaux visuels et sonores, inspirés par des moments clefs d'une histoire. Chaque tableau sera à l'origine d'un travail visuel et musical :

- mise en image par un travail sur le théâtre d'ombre : collectage d'objets de la nature ou de matières intéressantes en lumière, création de paysages avec du papier photosensible, fabrication de marionnettes d'ombres et de mobiles suspendus

- mise en musique en utilisant des objets pour créer des paysages sonores : collectage d'objets, explorations musicales des objets collectés et de leurs caractéristiques sonores (percevoir la relation entre matière, timbre et résonance , improvisations musicales, réalisation de boucles sonores sur les plateaux tournants

- mise en mouvement et en situation en utilisant le dispositif des lanternes à musique, qui permettra d'associer les créations plastiques et sonores.

RÉALISATION FINALE

Ces ateliers aboutiront à une réalisation finale sous forme d'installation participative.

Les créations des participants seront mises en scène dans l'installation Lanternes à musique, et associées aux propositions musicales et visuelles des artistes improvisateurs. Le public sera amené à regarder, à écouter, ainsi qu'à participer à cette expérience musicale et visuelle en manipulant l'installation.

LES MUSICIENS DU COLLECTIF

SYLVAIN NALLET

compositions, clarinette si bémol, clarinette basse, saxophone soprano

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 (trio Anorièn, La Grande Déformation), 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 (*Musiques Bruissonnières ; Lanternes à musique*). 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, Derrière les bruissons, La Cour d'Éole* – nommé aux Young Audience Music Award 2015 - et *Carrés Sons*. 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.

Avec le Collectif L'Arbre Canapas, il a créé récemment le spectacle de théâtre musical *Je ne suis pas une bête sauvage*, inspiré par l'oeuvre de l'artiste d'art brut Adolf Wölfli, et mis en scène par Guillaume Bailliart ; *Roiseaux*, une création pour jeune public inspirée par la *Conférence des oiseaux*, élément majeur de la littérature persane, mis en scène par Claire Truche, ainsi qu'un livre disque illustré par Vincent Desplanche. Il prépare la création de *L'Archéophone*, un concert à danser en VO (voix originale), avec le chorégraphe Xavier Gresse et *Machines à liberté* un spectacle de théâtre d'objet musical.

THIBAUT MARTIN

batterie, vibraphone, percussions, MAO, composition, arrangement

Il débute la batterie à l'âge de 15 ans, en prenant des cours particuliers. En 1995, il entre à l'ENM de Villeurbanne (69) en batterie jazz, où il obtient en 2001 un DEM Jazz (Diplôme d'Etudes Musicales). En 2005, il obtient un DE jazz (Diplôme d'Etat d'enseignant spécialisé de la musique) et travaille sur divers projets pédagogiques en lien avec des structures d'enseignement de la musique et ses propres projets musicaux.

Il intègre au même moment La Table de Mendeleïev, quartet du Collectif L'Arbre Canapas, puis partage quelques années plus tard la direction artistique de ce collectif.

Au gré des différents projets, il pratique peu à peu les percussions : percussions latines, udu, tongues drums, vibraphone. Depuis 2018 il pratique la MAO, compose, arrange et joue en live avec les samples qu'il crée.

Batteur attiré par de nombreuses esthétiques, il aime mêler la musique aux autres domaines artistiques, et travaille dans diverses directions telles que le jazz et les musiques inventives (*La marmite infernale* du collectif l'ARFI, La Table de Mendeleïev, *L'Archéophone*), l'électro (*Doog*), le jeune public (*Machines à liberté*, Petrek, compagnie rêve de lune), la chanson (Petrek).

ARTISTES INVITÉS

FLEUR LEMERCIER

Depuis qu'elle a découvert les ciseaux, éblouie par les inventions et les créations humaines, elle cherche un lieu à la frontière de la technique et des arts. Elle se lance dans des études de mathématiques et de sciences de l'information géographique, et en parallèle passe de nombreuses heures à fabriquer, photographier, peindre, dessiner, filmer, découper, bidouiller diverses machines et d'autres bidules sur un coin de table ou dans sa cave, et entreprends de se former à la construction de marionnettes. Au tournant du siècle, elle abandonne les sciences exactes pour se consacrer à la marionnette et au théâtre.

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 fortune en interaction avec les instruments 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, lutherie numérique
Sylvain Nallet compositions, clarinettes, instrumentarium 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 administration
Sarah Houari diffusion et développement
Nolwenn Guigueno communication
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

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

AIN
le Département

VILLE DE BOURG
BRÈSSE
www.bourgenbresse.fr

sacem
Ensemble, faisons
vivre la musique

L'Arbre Canapas est un collectif conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il reçoit le soutien du Département de l'Ain, de la ville de Bourg-en-Bresse et de la SACEM.

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