

COLLECTIF DE MUSICIENS

L'ARBRE CANAPAS

CHORÉGRAPHIE XAVIER GRESSE

MUSIQUES L'ARBRE CANAPAS

L'ARCHÉOPHONE

UN CONCERT À DANSER EN V.O.

CRÉATION 2022

Avec le soutien du Département
de l'Ain, dans le cadre de l'aide à la
création artistique.

Mise à jour du dossier : juillet 2023

UNE PRODUCTION IMMERSIVE ET PARTICIPATIVE
L'ARBRE CANAPAS, COLLECTIF DE MUSICIENS

Marion Dupuy-Gaie | administration
+33(0)6 21 50 49 52 | marion.dupuy@arbre-canapas.com

Sarah Houari | diffusion et développement
+33(0)6 41 03 09 02 | sarah.houari@arbre-canapas.com

Thibaut Martin | artistique
+33(0)6 75 74 04 38 | thibaut.martin@arbre-canapas.com

CONCERT À DANSER EN V.O.*

Interfaces humanoïdes d'un programme informatique, les musiciens de l'Arbre Canapas et le danseur-chorégraphe Xavier Gresse vous entraînent dans un concert à danser retrofuturiste : *L'Archéophone*.

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 appartiennent 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.

LES ORIGINES DU PROJET

Dans le cadre de multiples résidences de territoire, nous avons développé des dispositifs qui associent à nos propositions musicales d'autres formes d'expression artistique telles que les arts plastiques, le théâtre d'ombre ou la création vidéo. Nous nous sommes également adaptés aux contraintes de ce territoire, qui a très peu d'équipements pour accueillir des spectacles, en imaginant des formes itinérantes, des parcours musicaux dans la nature, des petites formes nécessitant un minimum de technique pour les adapter à des lieux non équipés pour le spectacle vivant.

Nous avons également imaginé des propositions participatives, qui permettent aux habitants de pratiquer avec nous et de s'impliquer dans une démarche artistique avec un minimum de préparation. Pour ce faire, nous avons conçu des situations immersives et conviviales, qui amènent les participants à se lancer dans l'inconnu avec des gestes simples, tout en laissant la possibilité de rester simplement spectateur et de se sentir inclus dans l'expérience artistique collective.

*VOIX ORIGINALE

©Bertrand Pichène

● L'ARCHÉOPHONE

Chanteur originel sur musique originale

Programme d'amusement mené par une intelligence artificielle mystérieuse, l'Archéophone permet aux chanteurs renommés des années 1960 à 1980, de tous styles musicaux, d'interpréter leur tube aux côtés des musiciens de L'Arbre Canapas.

En découle des versions surprenantes, où Bob Marley chante *Is This Love* sur une valse, Barry White flirte avec la musique contemporaine et les Beatles oublient leurs guitares.

Dans ce concert ludique où chaque chanson est réorchestrée de manière à la décaler dans un autre univers musical, les voix des célébrités originelles s'accordent à la perfection avec les instruments de Guillaume Grenard, Thibaut Martin, Sylvain Nallet, Hélène Péronnet et Stéphanie Aurières.

En immersion par le son

Diffusion SSD : son surround détourné. Il s'agit d'un travail autour de la multidiffusion avec une spatialisation du son en 5.1. Le public est ainsi immergé dans une bulle sonore.

DISTRIBUTION

> musiques **Hélène Péronnet** (voix, violon), **Guillaume Grenard** (tuba), **Sylvain Nallet** (saxophone soprano, clarinette basse), **Thibaut Martin** (batterie, percussions) et **Stéphanie Aurières** (saxophone baryton)

> chorégraphie **Xavier Gresse**

> scénographie **Kristelle Paré**

> sonorisation **Alexandre Georges**

> lumières et régie générale **Benjamin Paderno**

> régie son **Christophe Thonon**

[Voir le teaser](#)

● UN SPECTACLE À DANSER

Mouvements en liberté

Aux côtés des musiciens et se déplaçant parmi les spectateurs, le danseur-chorégraphe Xavier Gresse impulse des mouvements simples et imprévisibles. Mimés et répétés par le public, sans parole ni préparation, ces mouvements se font chorégraphie et les spectateurs se font danseurs.

Les participants de tous âges se laissent guider durant ce moment joyeux et spontané : ils explorent la liberté de bouger, de suivre les gestes proposés ou d'en inventer de nouveaux, ou prennent simplement le temps d'écouter et de regarder. Xavier Gresse fait évoluer ses propositions chorégraphiques en fonction des univers musicaux, et réagit aux improvisations et aux variations de l'orchestre. Les musiciens à leur tour investissent l'espace, font voyager les musiques autour des danseurs et se laissent entraîner dans des chorégraphies décalées.

Sur le même plancher

Cette forme participative sera conçue pour être jouée en extérieur ou en intérieur, en journée et/ou en soirée, dans des lieux équipés ou non (salle des fêtes, salles communales, lieux en extérieur...) à l'occasion d'ouvertures ou de fins de saison lors de moments festifs offerts au public. Les spectateurs seront amenés à s'approprier l'espace de danse et être au plus proche des musiciens.

Partenaires et soutiens

Une production L'Arbre Canapas, collectif de musiciens. Avec le soutien du Département de l'Ain, dans le cadre de l'aide à la création artistique. Avec le soutien du Centre Culturel de Rencontre d'Ambronay, La Vache Qui Rue, lieu de fabrique des arts de la rue à Moirans-en-Montagne, la CoPLER, la Compagnie des Quidams et L'Hameçon – Percussions Claviers de Lyon.

[Voir la vidéo de présentation](#)

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, tout en laissant la possibilité de rester simplement spectateur 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 de la représentation publique de l'*Archéophone*.

Autour de la musique

Le grand détournement

Durant ces ateliers, les musiciens de L'Arbre Canapas fusionnent leur répertoire musical à celui des participants, qu'ils soient familiaux, lié à un apprentissage d'un instrument ou d'une pratique de chant amateur.

En récoltant cette matière sonore et lui donnant une autre couleur par la réorchestration, les participants s'amuse à détourner les musiques qui rythment leur quotidien. Pas besoin de connaître le solfège, d'être un musicien ou chanteur aguerri, il suffit de suivre les gestes et consignes des musiciens pour appréhender le principe de réorchestration.

Ces ateliers peuvent se dérouler en 3 temps :

- Rencontre : Définir le répertoire travaillé (un morceau existant de L'Archéophone ou une demande particulière) mené par un musicien ;
- Répétitions : deuxième temps de rencontre à mi-parcours pour travailler ensemble le repertoire interprété, avant la répétition générale avec l'ensemble des musiciens ;
- Restitution : lors des concerts partagés, les participants de l'atelier musique rejoindront les musiciens de L'Arbre Canapas pour présenter leur travail autour d'une œuvre musicale.

À destination des écoles de musique, harmonies, associations de musiciens et chœurs amateurs, chanteurs et musiciens volontaires.

Autour de la danse

Ateliers mouvement

Petits et grands sont invités à suivre les pas du danseur-chorégraphe Xavier Gresse au rythme des musiques interprétées en direct par les musiciens de L'Arbre Canapas. Durant ces ateliers, le langage du corps et de la musique sont les seuls pratiqués, chacun est libre de s'approprier ce moyen d'expression en adoptant les mouvements poétiques, farfelus et ludiques du danseur.

Ateliers complices

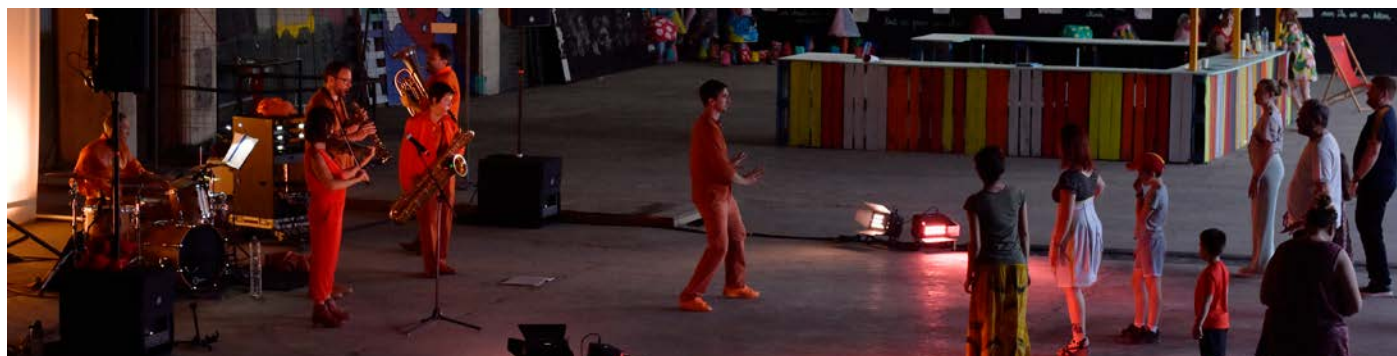
Pour aller plus loin que les ateliers mouvement, Xavier Gresse forme le groupe de danseurs à ne plus simplement suivre ses mouvements mais à apprendre et s'approprier les chorégraphies associées à chacun des morceaux joués par les musiciens de L'Arbre Canapas.

Testeurs de mouvements lors des ateliers, les participants deviennent les complices des artistes lors du concert partagé, invitant ceux qui n'ont pas été initiés à suivre les chorégraphies et improvisations décalées de Xavier Gresse.

Ateliers mouvement-voix : danse et human beatbox

Xavier Gresse questionne le rapport entre mouvement et voix percussive dans cette expérimentation du lien entre danse contemporaine et le human beatbox.

À destination des scolaires (écoles maternelles et élémentaires du territoire), Ehpad, personnes isolées, personnes en situation de handicap, tout public

CALENDRIER

● SAISON 2020-2021

Résidences de création entre janvier et juin 2021 en partenariat avec des lieux de diffusion

Dans **les villages de la Vallée de l'Albarine** (01) dans le cadre des Les Arts Caméléons* - 01)
et à **La Vache qui rue** (Moirans-en-Montagne - 39)

● SAISON 2021-2022

Résidences de création et restitution en public

À **L'Hameçon - Percussions Claviers de Lyon** (69), **La Copler** (Saint-Symphorien-de-Lay - 42),
Ambérieu-en-Bugey (01) et **Les Quidams** (Étrez - 01)

● SAISON 2022-2023

8 juillet 2023 | Pont-de-Vaux (01)

dans le cadre de la programmation de la **Scène Nationale de Bourg-en-Bresse** (01)

10 juillet 2023 | Festival Cuivres en Dombes (01)

12 juillet 2023 | Faux-la-Montagne (23)

26 août 2023 | Festival La Voie des Colporteurs, Chavannes-sur-Suran (01)

● SAISON 2023-2024

20 octobre 2023 | Les Vendredis du Bac - Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)

24 et 25 octobre 2023 | Festival Les P'tits Malins, Maison des Arts du Léman (74)

* Les Arts Caméléons est un projet artistique et culturel prévu dans le cadre de la convention de développement de l'éducation aux arts et à la culture du contrat de ruralité de la Plaine de l'Ain entre la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de communes de la Plaine de l'Ain et le Ministère de l'Éducation Nationale. Il est coordonné par le CCR d'Ambronay.

PRATIQUE

Spectacle tout public à partir de 6 ans

- Durée : 1h30
- Jauge : 250 max

Spectacle scolaire à partir de 6 ans

- Durée : 45 minutes
- Jauge : 50 max

Circulation debout dans l'espace scénique

Plusieurs représentations possibles dans une journée

Devis sur mesure selon les capacités techniques (diffusion du son) de l'organisateur

TECHNIQUE

Hauteur minimum : 3,5 mètres

Espace scénique : 12x12 mètres

Sonorisation 5.1

9 praticables de 1x2 mètres

En extérieur : espace couvert, clos et gardienné, non exposé au soleil

Nombre de personnes en tournée : 7 à 8 personnes

LES MUSICIENS DE L'ARBRE CANAPAS

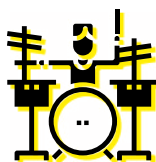

GUILLAUME GRENARD

composition, trompette, trompette à coulisse, contrebasse, basse, euphonium

De 1998 à 2003, Guillaume Grenard est membre du collectif Ishtar et de son grand orchestre, La grande Déformation pour lequel il écrit. Il rejoint L'Arbre Canapas en 2004. La composition devient dès lors une part importante de sa vie de musicien. Il écrit pour certains des groupes auxquels il appartient et sur commande extérieure. On retiendra notamment *Délivrance* (2007) pour orchestre et écho (en co-écriture avec Gérald Chagnard), *Nadja* (2011) pour 6 clarinettes-basses (adaptation du livre éponyme d'André Breton), *En pleine forme* (2015) pour 3 orchestres juniors sur un court-métrage de Pierre Etaix.

Il signe notamment les *Variations sur les variations Goldberg* qui sont créées au festival de musique ancienne d'Ambronay en 2012 et met en ce moment la dernière main à la mise en musique des 118 éléments chimiques pour le quartet La Table de Mendeleïev. Il intègre l'Arfi en 2011 (la Marmite Infernale, Monsieur Méliès et Géo Smile, Babel Orchestra).

THIBAUT MARTIN

composition, batterie, vibraphone, percussions, MAO, arrangement

Né en 1974, il débute la batterie à l'âge de 15 ans. En 1995, il entre à l'ENM de Villeurbanne en batterie jazz, où il obtient en 2001 un DEM Jazz et un diplôme d'État de professeur de musique (jazz) en 2005.

Batteurs dans diverses formations, il explore le jazz, le rock, la chanson, le jeune public et la musique de rue. Il débute alors le travail de nouveaux instruments tels que les percussions latines et les percussions claviers. Il compose et arrange pour le jazz et la chanson. Depuis 2018, il s'intéresse à la MAO et 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 le jazz et les musiques inventives au sein du collectif L'Arbre Canapas, il s'implique notamment dans le quartet La Table de Mendeleïev, et le concert à danser L'Archéophone. Il s'intéresse aussi à l'électro (Doog), le jeune public (Petrek, compagnie rêve de lune) et la chanson (Petrek).

SYLVAIN NALLET

clarinette basse, saxophone soprano

Sylvain Nallet explore les multiples timbres et 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. Co-fondateur du Collectif Ishtar en 1993, puis du Collectif L'Arbre Canapas en 2004, il a rencontré et collaboré avec de nombreux musiciens, qui ont contribué à forger son langage musical. Il développe également une lutherie sauvage à partir d'objets du quotidien pour des créations de spectacles ou des installations sonores participatives. Son univers artistique 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. Lors d'ateliers artistiques, de concerts partagés ou de parcours sonores, il propose aussi des expériences musicales qui font se rencontrer 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 Bêla, 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 pluteriens* 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.

LES ARTISTES ASSOCIÉS

STÉPHANIE AURIÈRES
saxophone

Formée au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon avec Jean-Denis Michat et à l'École nationale de musique de Villeurbanne avec Gérard Venturi, elle a obtenu un DEM en 2005. Elle enseigne actuellement le saxophone et la musique d'ensemble dans les écoles de musique de Collonges-au-Mont-d'Or et Fontaines-sur-Saône. Elle joue dans différentes formations allant du jazz-rock au contemporain en passant par le tango, dont La Grande Expérimentale.

XAVIER GRESSE
chorégraphie, danse contemporaine,
beatbox

Formé au CNR puis au CNSMD de Lyon, il obtient son diplôme et crée un duo qui gagne le 2ème prix d'un concours de chorégraphie à Voiron. Il laisse la chorégraphie de côté pour se concentrer sur le métier d'interprète. Il travaille pour de nombreux chorégraphes tel que Virginie Mirbeau, Maryse Delente, Annick Charlot, Jean-Marie Adrien, Dominique Guilhaudin, Laurent Soubise, Yuval Pick, Dominique Boivin, Andonis Foniadakis, Philippe Vuillermet, Frédéric Cellé, Denis Plassard et Edouard Lock.

Après une année passée au Canada, avec la compagnie La La La Human Steps, il rencontre Denis Plassard et Yuval Pick en 2002 et entame avec eux une étroite collaboration en tant qu'interprète.

Parallèlement à ce parcours, il développe un important travail autour de la vidéo et passe également régulièrement derrière la caméra.

KRISTELLE PARÉ
scénographie

Diplômée de scénographie et de création costume à l'École de Théâtre de Saint-Hyacinthe, Québec, en 2002, Kristelle Paré emménage en France et met au service de metteurs en scène ses compétences de scénographe et de vidéaste. Elle se forme à l'École d'Architecture de Paris-Villette et aux Beaux-Arts de l'Université Concordia.

Elle débute au théâtre auprès de Daniel Danis et collabore avec Christophe Rauck pour qui elle crée les vidéos des Serments Indiscrets et Figaro Divorce en 2016. Elle participe à de nombreuses créations de compagnies internationales. En 2018, elle réalise la vidéo d'Au Bois de Sandrine Galéa mis en scène par Benoit Bradel, créé au Théâtre national de Strasbourg en 2018.

Kristelle Paré mène une démarche plastique personnelle mettant en écho l'espace, l'image, le corps et le rapport avec l'environnement, au seuil de l'anthropologie et de la géographie. C'est dans cette démarche que s'inscrit la collaboration avec les musiciens du collectif L'Arbre Canapas.

ALEXANDRE GEORGES
sonorisation

Sonorisateur façade et technicien du son, Alexandre Georges a collaboré à de nombreux projets aussi bien en théâtre qu'en musique classique.

Il a notamment travaillé avec le Concert de l'Hostel Dieu, l'Ensemble la Chimera basé à Buenos Aires, le Quatuor Talich, le Big Band du Grolektif et le Magnetic Ensemble (jazz expérimental). Il développe ses activités aux concerts de musiques du monde en réalisant la sonorisation de Antonio Zambujo (Fado portugais) et Danyel Waro (Maloya Réunionnais).

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

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 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 numériques

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 développement et diffusion

Nolwenn Guigueno communication

Sabine Kowalski comptabilité

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

AIN
le Département

la Ville de BOURG
BRESSE
www.bourg-en-bresse.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