SICNS

MUSIQUE / DANSE / ARTS NUMÉRIQUES

NOUVELLE CRÉATION 2024-25

CANAPAS

Geneviève Leister | diffusion

spectacles@arbre-canapas.com| 06 22 37 36 32

Sylvain Nallet | artistique

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

Eidolons invite le public à un voyage sensoriel où la danse, la musique et l'image numérique s'entrelacent, vivantes, dans le même souffle. Sur une vaste toile numérique, une danseuse et des musiciens font naître un monde en perpétuelle genèse — un organisme de sons, de gestes et de lumières où chaque mouvement devient respiration, chaque note devient matière.

Né d'un travail de création initié par Gérald Chagnard, le spectacle explore l'étincelle de l'esprit : ce moment fragile où le corps s'anime, où l'image s'incarne, où la pensée prend forme. Entre compositions musicales teintées de jazz et textures numériques mouvantes, la danseuse Anaïs Vives évolue dans un espace en transformation continue. Ses pas, ses élans, ouvrent la voie à un double lumineux, reflet ou âme jumelle, qui semble surgir de son propre geste — un écho poétique de la conscience en train de naître.

Couleurs, formes, sons et souffles s'unissent dans une rêverie visuelle et charnelle, où la frontière entre matière et esprit, fiction et réalité, s'efface. La danse devient genèse, la musique pulsation, et la lumière, **joie du vivant**. Eidolons célèbre cette jouissance première : celle d'un esprit qui se découvre à travers le mouvement, la vibration et le regard de l'autre.

S'inscrivant dans la continuité de la recherche menée par le Collectif L'Arbre Canapas autour des dialogues entre musique et arts numériques — initiée en 2021 avec le dispositif immersif **Paysonges** —, Eidolons poursuit l'exploration d'un art total, où l'humain et le numérique s'unissent pour incarner l'imperceptible.

DISTRIBUTION

Direction artistique

Gérald Chagnard

Avec

Anaïs Vives : danse, écriture chorégraphique, pole dance

Gérald Chagnard : saxophone, mandoline, composition musicale , création dispositif numérique

Thibaut Martin: percussions, composition musicale, arrangements

Assistanat chorégraphie et regard extérieur

Mélodie Joinville

Création lumière

Nicolas Galliot

PARTENAIRES

MJC Pop-Corn - Bourg-en-Bresse Scène Nationale de Bourg-en-Bresse Centre Culturel Aragon - Oyonnax Espace Tonkin - Villeurbanne

SOUTIEN

- SACEM
- CNM
- SPEDIDAM
- Département de l'Ain
- ADAMI

TEASER

POUR ALLER PLUS LOIN

TECHNOLOGIE > POÉSIE?

La caméra Kinect a été développée dans la décennie 2010 pour l'industrie du jeux vidéo. Les jeux ne sont plus produits spécialement pour cet outil mais elle reste précieuse pour de nombreux artistes qui l'ont détournée très rapidement de manière créative.

Après l'avoir utilisé autour de 2015 pour des projets sonores (foSolo et Carrés Sons), Gérald Chagnard a décidé de la ressortir pour l'image.

L'intérêt pour ce projet est de pouvoir capter la silhouette du danseur en direct. L'image est ensuite traitée et transformée avec le logiciel Touchdesigner développé spécialement pour des systèmes interactifs. Gérald Chagnard a crée des programmes spéciaux à l'intérieur de ce logiciel.

L'Arbre Canapas a visé un système facile à mettre en place et le plus simple à utiliser possible. L'idée étant de pouvoir jouer dans un maximum de lieux possible sans avoir trop de contraintes techniques. Il suffit d'un mur clair d'une salle noire, d'un vidéprojecteur et d'un système de sonorisation.

Arriver avec un système clé en main, permet d'emmener les arts numériques dans des lieux non dédiés, peu ou pas équipés et à un public qui pourrait être éloigné de ces pratiques.

La technologie est ici au service de la poésie, de la créativité et du jeu. Il nous paraît important de savoir détourner des objets technologiques produit par l'industrie et de se les approprier de manière créative.

lci l'installation est indissociable de la présence des deux artistes au plateau. Passeurs de sons ou de geste, ils sont autant créateurs qu'intervenants. Ton corps permanent,
Le corps qui se cache là dans
ton corps,
Le seul sens de la forme que tu
es, le vrai moi-même,
Une image, un eidolon.
Tes chansons mêmes ne sont
pas dans tes chansons,
Pas de notes particulières à
chanter, aucune pour soi,
Mais de l'ensemble résultant,
s'élevant enfin et flottant,
Un eidolon rond à orbe complet.

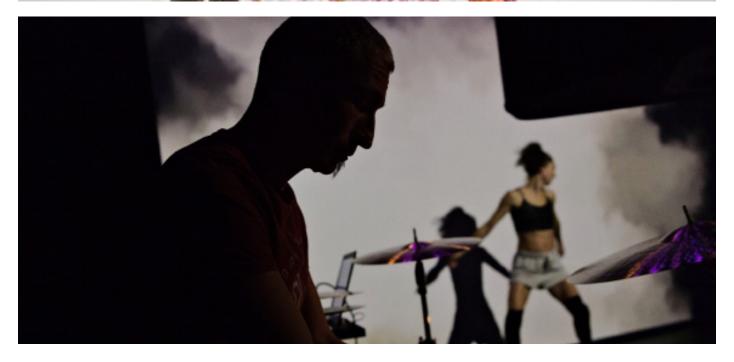
Walt Whitman

tiré du recueil Les Feuilles d'Herbe

AUTOUR D'EIDOLONS

ECHO[S] - INSTALLATION NUMÉRIQUE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE

Autour des représentations, l'Arbre Canapas propose une installation interactive pour partir à la rencontre de ses propres Eidolons, en solitaire ou en petit groupe.

Une occasion joyeuse et ludique d'expérimenter le processus de création des artistes en direct, grâce dispositif numérique interactif développé par Gérald Chagnard.

Tarif: 500 euros HT / jour pour 6h d'installation

Dès 8 ans

ONDE[S] - ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

La danseuse Anais Vives et le musicien Gérald Chagnard accompagne des petits groupes dès 8 ans à la découverte de leurs propres Eidolons.

Conçues à partir de proposition de danse simple, chaque proposition visuelle induira une intention gestuelle différente : lenteur, amplitude, minimalisme, saccades... Elle seront accompagnées en musique en direct ou avec des musiques enregistrées du spectacle. Ces ateliers de découverte de la danse, des arts numériques visuels et de la musique se veulent ludiques et dynamiques tout en développant le regard, la curiosité, l'écoute, le respect... La durée des ateliers sera à définir en fonction de l'âge et de la capacité d'attention des participants.

CALENDRIER

SAISON 2024-2025

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

du 29 avril au 3 mai 2024 : MJC Pop Corn - Bourg-en-Bresse

du 16 au 20 septembre puis du 7 au 11 octobre 2024 : MJC Pop Corn - Bourg-en-Bresse

du 24 au 28 février 2025 : Scène Nationale de Bourg-en-Bresse

du 23 au 29 avril 2025 : Centre culturel Aragon - Oyonnax

• SAISON 2025-2026

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

du 8 au 12 septembre 2025 : Centre Culturel Aragon - Oyonnax

du 27 au 31 octobre 2025 : Espace Tonkin - Villeurbanne

EN TOURNÉE

du 17 au 19 décembre 2025 : MJC Pop Corn - Bourg-en-Bresse du 26 au 27 février 2026 : Centre Culturel Aragon - Oyonnax

le 19 mars 2026 : Le Réservoir - Saint Marcel

du 11 au 17 juin 2026 : Scène Nationale de Bourg-en-Bresse - Dans le cadre des Petites

Scènes Vertes

INFOS PRATIQUES

- Forme frontale
- Plateau: 8mx6m minimum, boîte noire

Un écran en fond de scène de 7m*4m

Un vidéo projecteur adapté à l'écran (projection frontale par le haut)

Fiche technique sur demande

- Public : Scolaires à partir de 7 ans (CE1, CE2, CM1) / Tout public à partir de 7 ans
- Jauge scolaire : jusqu'à 150
- Jauge tout public : jusqu'à 200
- Equipe de tournée : 4 personnes (3 artistes, 1 régisseur) depuis Bourg-en-Bresse

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

GÉRALD CHAGNARD

saxophone, mandoline, composition musicale, création dispositif numérique

il est membre fondateur du collectif l'Arbre Canapas avec Sylvain Nallet. Il est titulaire du D.U.M.I.

Ses spectacles jeune public *Prises de bec* (2004), *Derrière les bruissons* (2007), *La Cour d'Eole* (2012), *Carrés Sons* (2016) et *Roiseaux* (2020) tournent régulièrement dans toute la France.

Depuis 2010 il expérimente de nouvelles lutheries numériques sur scène avec foSolo(2013) et lors de résidences de création avec des musiciens amateurs (écoles, lycées, écoles de musique).

Ses recherches musicales croisent les arts visuels : il crée le concert illustré *Les sept messagers* (2017) avec Patrick Vaillant (mandoline électrique) et Vincent Desplanche (aquarelle en direct). Il participe à la création Je ne Xsuis pas une bête sauvage(2018) inspiré de l'œuvre foisonnante de l'artiste d'Art Brut Adolf Wölfli.

Lors de la résidence Les Arts Caméleons (2017-2020) sur le territoire de l'Albarine, il crée l'installation sonore et visuelle immersive *Lanternes et Cocon* avec la plasticienne Kristelle Paré et Sylvain Nallet. Il poursuit le lien à l'image en créant *Paysonges* (2021) une petite forme solo dans un dôme géodésique à partir de photographies du monde végétal.

Il est compositeur de la musique *d'Isolo* (2018) et conseiller musical sur *Dansons sur le malheur* (2021), deux spectacles de la compagnie Jérôme Thomas. Il joue pour les 50 ans de scène de Steve Waring (2020-2024).

Actuellement il tourne en duo avec Clément Paré le concert pour les tout-petits *Nü* de la Cie Passe-Montagne (Avignon 2024) et le trio Cocagne (folk Acadien). Avec l'Arbre Canapas il prépare la création *Eidolons* danse-musique-arts numériques avec la danseuse Anaïs Vives et le percussionniste Thibaut Martin. Pour ce spectacle il s'occupe, en plus de la musique, de la création vidéo et du dispositif numérique interactif.

THIBAUT MARTIN

Batterie, vibraphone, percussions, MAO, composition, arrangement

Il débute la batterie en autodidacte puis prend quelques cours particuliers. En 1995, il entre à l'ENM de Villeurbanne en batterie jazz, où il obtient un DEM Jazz (Diplôme d'Etudes Musicales) en 2001, puis obtient un DE jazz en 2005, via le CEFEDEM Rhône-Alpes.

Batteur attiré par de nombreuses esthétiques et de nombreux instruments, il apprend en autodidacte le vibraphone et diverses percussions, et découvre aussi les possibilités créatrices de l'informatique sur scène mais aussi pour composer pour des spectacles de danse et de marionnettes. Il aime mêler la musique aux autres domaines artistiques, et travaille dans diverses directions telles que le jazz et les musiques improvisées mais aussi l'electro (Doog)

En 1999, il découvre l'univers de la chanson et du spectacle pour enfants en travaillant avec Petrek, avec qui il réalise et tourne cinq spectacles, entre 1999 et 2024.

En 2004, il entre dans le Collectif L'Arbre Canapas en tant que membre de *l'Éléfanfare*, finit par devenir l'un des quatre co-directeurs artistiques. Il participe à diverses créations du collectif, telles que l*'Effet de Fohen, les Variations sur les Variations Golberg, Je ne suis pas une bête sauvage, l'Archéophone, Machines à liberté...*

En 2025, après avoir été artiste invité par l'ARFI pendant 4 ans, il rejoint les 23 membres du collectif musical Lyonnais créé en 1977.

Il travaille actuellement sur le spectacle musical et chorégraphique *Eidolons* avec Gérald Chagnard et Anaïs Vives, ainsi que le ciné-concert sur le *Masque de Fer*, la dernière création de la marmite infernale de l'ARFI et le dernier trio de Xavier Garcia.

ANAIS VIVES

Danse, écriture chorégraphique, Pole danse

En 2009, Anaïs obtient son Diplôme d'Etat (D.E.) de Psychomotricienne. En 2011, elle valide son Examen d'Aptitude Technique option Jazz. En 2015 elle obtient son D.E. de professeur de danse Jazz au Centre National de la Danse à Paris. En parallèle elle se nourrit en tant que danseuse de projets artistiques variés (compagnies contemporaines : Algia et Instant bleu, revues de cabaret : Miss en scène, Clara Dunken, Orchestre : Obsession).

En 2015, elle met au point avec Sylvie LECHAT (responsable d'un relais d'assistant(e)s maternelle de Rodez) un atelier spécifique de danse auprès des tout-petits et des adultes accompagnants. Depuis, elle le propose dans de nombreuses structures de la petite enfance.

De 2014 à 2020, elle enseigne avec passion la danse dans plusieurs écoles (Aveyron puis Rhône et Ain). Puis elle décide de se consacrer pleinement à la scène et à sa compagnie Rêve de Lune avec laquelle elle propose des spectacles principalement jeune public et des actions de médiation.

Anaïs continue sans cesse de se former. Depuis bientôt 5 ans, elle explore la pole dance et intègre cet agrès dans plusieurs projets.

MÉLODIE JOINVILLE

Assistanat à la chorégraphie et regard extérieur

Après avoir étudié la musique dès son plus jeune âge en classe à horaires aménagées en CHAM à Angers (conservatoire) et les arts plastiques à 'l'université de Rennes 2, Mélodie Joinville suit une formation de danse contemporaine et jazz à Toulouse. Elle intègre en 2005 la compagnie Folapic qui outre la danse, l'initie au tissu aérien. Elle se forme au Cirque Les Noctambules à Paris avec Romulo Pelliza. En 2007 elle rejoint la compagnie La Folia fondée par Christine Bastin où elle participe à la création Mariam, puis continue sa collaboration pour l'O de personne, Un soir d'avril et Fruition. Elle intègrera les compagnies Hip Hop de Farid'O et de Sébastien Lefrançois pour Traffic de styles. En 2009 elle commence et continue de travailler pour Catherine Dreyfus et la compagnie Act2 avec la création Et si j'étais moi! et poursuit avec ÉLoge de la Métamorphose, Un air de Rien, et Miravella jusqu'en 2016.

En 2010 elle monte sa compagnie La Tarbasse avec Stéphane Fraudet située en Région Centre-Val de Loire. Ils créent ensemble *Ni queue ni tête* duo jeune public, puis en 2011 elle chorégraphie sa première pièce : le trio *Apéro Dansé*, en collaboration avec ses interprètes. En 2018 elle coécrit le duo *2/TIME* avec la danseuse Rossana Caldarera, puis écrit *Neuves*, une partition pour 9 femmes venues de tous horizons. En 2019 elle crée le concert chorégraphique #*BE* avec entre autres le musicien en live Morgan Fradet - Aki Agora . En 2023, elle crée le duo *Kiendé* avec Gaétan Jamard son partenaire de longue date en collaboration avec le musicien en live David Millet.

Depuis 2023, Mélodie Joinville est artiste associée d'Équinoxe, Scène Nationale de Châteauroux.

Créé en 2004, L'Arbre Canapas est un collectif de quatre 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 du Collectif sont des passeurs de sons : laisser surgir les musiques sans filtrage d'une esthétique particulière, éveiller la curiosité, bousculer les repères et emmener le public dans des voyages sonores surprenants, voilà les maître-mots du collectif.

LES MUSICIENS

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 administration Geneviève Leister 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 21 50 49 52 www.arbre-canapas.com

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

Visuels : Nicolas Galliot.

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