

SONS RESIDUELS

Création participative de « chansons reprisesés »

Création 2015-2017

Musique Danse Vidéo & Lumière

*Reprendre des chansons,
leur donner une seconde vie,
les réincarner avec d'autres matières
(sonores, dansées, visuelles)
sous le prisme de nos émotions,
de nos mémoires,
de ce qui nous concerne à travers elles.*

Avec
Voix et danse | Isabelle ÜSKI
Vidéo et danse | Etienne EYMARD-DUVERNAY
Musique, lumières et danse | Nicolas LANIER

Et la complicité d'habitants ayant participé

A des interviews sur la chanson
A des ateliers « complices » en amont de la version finale de la pièce
A des « embarquements », et à des versions in situ de la pièce

Une production de la compagnie Chorescence
www.chorescence.org

Une production de la compagnie Chorescence

15 avenue Georges Jacquet 38000 Grenoble

Licence 2-1095159 / 3-1095160 N° SIRET : 481 273 126 00021 N° APE : 9499Z

www.chorescence.org

Coproduction & Embarquements | Le Prunier Sauvage le Musée dauphinois-Grenoble (38), le bureau culture de la Communauté Université Grenoble Alpes , La Source-Fontaine (38) en relais avec Solexine, les centres sociaux et SLS de Grenoble (quartiers Mistral et Berriat) et de Fontaine.

Accueil en résidence | Le Pacifique CDC – Grenoble (38) Les Barbarins Fourchus-La Salle Noire – Grenoble (38) La Manufacture d'Aurillac (15) Solexine, Grenoble, Théâtre de poche , Grenoble, La Source-Fontaine

Soutiens financiers | Département de l'Isère, Région Auvergne Rhone Alpes, La Ville de Grenoble

CONTACTS

Infos générales & administration | info@chorescence.org 06 95 68 41 56

Isabelle ÜSKI | +33(0)6 76 84 81 88 - isabelle@chorescence.org

Etienne EYMARD-DUVERNAY | +33(0)6 86 33 13 42 - eynard.duvernay@gmail.com

Nicolas LANIER | Danseur +33(0)6 86 25 69 58 - nicolas.lanier@free.fr

UNE ENTREPRISE DE « REPRISAGE* DE CHANSONS »

SONS RÉSIDUELS joue de chansons connues de tous pour, non pas les reprendre, mais pour les « reprendre ». Reprendre des chansons, c'est leur donner une seconde vie, les réincarner avec d'autres matières (sonores, dansées, visuelles) sous le prisme de nos émotions, de nos mémoires, de ce qui nous concerne à travers elles.

Ce chantier de « reprisage » a été investi tout au long de la création de manière participative. Après une série d'interviews et trois « embarquements » dans lesquels le processus de création a été partagé avec des amateurs, la compagnie propose ses reprisages dans une version finale, ici encore avec quelques complices.

Reprendre des chansons

**Leur donner une seconde vie, une seconde
Les réincarner sous différentes matières**

Nous ne reprenons pas des chansons, nous les « reprints ». Reprendre : Prendre le temps d'écouter ce que la chanson convoque, comment elle nous touche et nous émeut, nous met en mouvement. Elle nous invite alors à composer avec la danse, le son, les mots, l'image. Nous offrons ici à la chanson des secondes vies, presque de l'ordre de la ré-incarnation car nous cherchons littéralement à donner corps à la reprise. Ce projet s'inscrit dans la mouvance musicale développée par Chorescence donnant naissance à une "musique incorporée".

Reprendre des chansons connues

**Aborder la chanson comme vecteur
d'une mémoire intime et collective,
et comme moteur déclencheur
d'une créativité partagée.**

La chanson connue a sûrement ce pouvoir de réveiller en nous nos alter-ego : ce pouvoir de médiation à travers des histoires singulières. Elle représente un véritable point de ralliement entre des individus ou des groupes parce qu'intime et capable de transcender les barrières sociales, générationnelles et culturelles. Se laisser toucher par la chanson de manière individuelle et collective nous aidera à créer de manière individuelle et collective.

Création participative Interviews, embarquements et appel à complices

Le projet artistique engage une équipe artistique et les habitants d'un territoire sur toutes les étapes de la création.

Le processus de création se fait en collaboration avec des habitants sur 3 niveaux

- **Nous initions la création à partir d'interviews/** enquêtes sur nos rapports à des chansons connues. Les interviews cherchent à opérer des dévoilements, à mettre en lumière la manière dont la chanson s'ancre chez une personne dans un rapport à l'intime, au culturel, au social. Elles se font sur plusieurs territoires et nous constituons ainsi un « song map » de notre enquête.
- **Nous « embarquons » des habitants au sein même du processus de création.** Nous constituons un groupe, les sensibilisons à nos modalités de jeux et les invitons à créer des reprisages (compositions à partir de chansons) en partageant pleinement avec ce groupe le processus de création. **Les embarquements aboutissent à une « version » de Sons Résiduels.** Ce protocole nourrit le « reprisage » en même temps qu'il informe de notre présence et de notre travail sur un territoire de manière directe, informelle et aléatoire. Le processus de reprisage de chansons est maintenu vivant par effet d'accumulation.
- **Une version 'finale' de la pièce est proposée par la compagnie.** Pour sa représentation, **un appel à complices est mis en place.** Des ateliers répétitions permettent aux complices de goûter la dynamique du reprisage et de participer pleinement à la représentation finale.

Deux types de diffusion/ actions artistiques sont possibles.

Mise en place d'un embarquement et d'une version hybride amateur/compagnie
Mise en place d'ateliers complices pour une présentation de la version finale

Plus de détails dans les protocoles 'embarquement' et 'complices' p.6 et 7

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Toute l'équipe artistique est engagée depuis des années dans des formes transversales d'engagement artistique et se réunit en particulier pour son engagement dans le mouvement dansé et la musique.

Nicolas LANIER | Musicien, danseur, artiste protéiforme.

Saxophoniste, Nicolas commence son activité artistique en tant que saxophoniste dans diverses formations musicales comme le Grotorkestre ou dans divers projets d'improvisation en coopération avec des danseurs. (Lulla CHOURLIN, Patricia KUYPERS Cie Passaros ...).

Écoutant son besoin d'engagement du corps dans l'espace, il s'investit en théâtre ce qui le mène au théâtre gestuel et à la danse contemporaine. Il travaille en tant que danseur dans des pièces investissant l'espace public, pour les Cie Passaros, Cie Us et coutumes, Cie La lloba, Cie Jeanne Simone(avec « Le Goudron n'est pas meuble », « Nous sommes »). Il poursuit parallèlement son activité de musicien élargit grâce à de nouveaux outils : objets sonores, samples, machines, bandes sons.

Co-fondateur et co-initiateur des créations de la Cie Pas de loup(Créations de spectacles tout public proposant une synthèse du mouvement, d'installations plastiques, d'objets et d'univers sonores), il signe plus particulièrement, les musiques, bandes sons et la mise en scène des pièces. Il y est également interprète et très investit sur les moyens techniques (diffusion sonore et régie lumière). En 2010, il signe dans Chorescence la création lumière de CAKE SHOP.

Nicolas est, par ailleurs, intervenant en danse auprès de personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales et intervenant théâtre, corps et mouvement, auprès du public scolaire.

Etienne EYMARD-DUVERNAY | Photographe-vidéaste-Danseur

Photographe ayant rencontré la danse il y a 10 ans. Il réalise des œuvres vidéo et travaille en particulier avec des chorégraphes comme Anne Garrigues ou Patricia Olive. En 2013 il signe avec Isabelle Üski sa première vidéo-danse Ichtystoga.

Photographe, il découvre la danse improvisée puis le contact improvisation en 2005. Ces pratiques ouvrent son expérience de l'image, le nourrit corporellement, artistiquement. Il s'intéresse alors particulièrement à la naissance d'images fixes ou mouvantes dans l'incertitude, à la surprise d'improvisation, à l'« entre-deux » chorégraphique. Capturer l'énergie sensible des danseurs en mouvements, leur puissance créatrice, devient un véritable enjeu.

Il réalise des reportages, des courts métrages, des projections en « live » pour les compagnies, mais aussi des œuvres de fiction et des performances vidéos. Il collabore notamment avec Anne GARRIGUES, Patricia OLIVE, pour des captations d'œuvres ou pour un travail vidéo de mapping accompagnant la danse.

Exploratrice du corps en mouvement et en relation, Isabelle développe un travail de création et de transmission qui place le corps au centre de l'expérience et joue de l'alchimie et de la puissance du faire ensemble.

Engagée depuis 1999 dans les pratiques de contact improvisation et de composition instantanée, elle fonde en 2005 à Grenoble l'association Chorescence qui devient rapidement un lieu source pour l'improvisation dansée, et enseigne/performe assidûment en France et à l'étranger. Elle développe aujourd'hui des projets questionnant la musicalité et la temporalité du corps en lien à son environnement.

Après 5 ans d'études de médecine, Isabelle a obtenu un Master Arts du Spectacle. Elle est nourrie d'un parcours très éclectique dans lequel le chant et les approches somatiques, le yoga et le Mouvement Authentique ainsi que son expérience du Tuning Score de Lisa Nelson jouent un rôle clé. La respiration est l'ancre de son enseignement.

Ex de lieux d'interventions artistiques: Ecole de musique de La Source -Scène de musiques actuelle de Fontaine, Musée dauphinois, Conservatoire de Musique et Danse P.Picasso de Martigues, Lycée Stendhal (options danse) en partenariat avec le CCN2, Ecole Supérieure d'Art et Désigns de Grenoble, le Magasin – Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, Le Pacifique Centre de développement Choregraphique de Grenoble, Ecole de danse des Universités de Grenoble, Bureau culture de la Communauté Université Grenoble Alpes Université Paris Diderot, Institut de Communication et des Media de Grenoble, Master Arts du Spectacles Universités de Grenoble, Cie ABC danse, Ecoles élémentaires, Festivals Internationaux (Freiburg, Zip festival Italie, Vilnius, Grenoble), diverses associations et institutions en France et à l'étranger (Italie, Argentine, USA, Royaume Uni, Colombie, Estonie)

LA COMPAGNIE

La compagnie Chorescence met en relation le corps dans une relation à l'autre, à la Terre et au temps. Les propositions sont pensées dans la rencontre entre les disciplines, entre les matières, entre les individus. La pratique du contact improvisation, véritable **laboratoire œuvrant à de nouvelles formes de relations et offrant à chacun la possibilité** d'aller avec d'autres là où il ne pourrait aller seul, est au cœur de la démarche artistique de la compagnie.

<Créations & Evenements participatifs>

- **RALENTIR**, atelier événement participatif questionnant la relation au temps (2016)
- **CAKE SHOP** concert dansé – duo saxophone, voix et danse et ateliers associés (2013)
- **ICHTYOSTEGA**, vidéo danse – le corps dans une relation archaïque à la Terre (2013)
- **COMPOST**, création participative, installation mouvante dans la ville (2012)
- **ENAO** un chant mouvementé, solo voix et mouvement (2010)
- **SOIRÉE SOIP**, soirées interactives avec le public (depuis 2014)
- **BAL des VA-NU-PIED**, bal faisant honneur à notre créativité (2007- 2015)
- **Les SUBTISSEURS**, groupe amateur de composition instantanée (2009-2013)
- **Les MILLE & UNE**, séminaire international de contact improvisation (depuis 2008)
- Performances, ateliers et autres événements depuis 2005

Plus d'infos sur <http://www.chorescence.org/presentation/>

1- EMBARQUEMENT# ET VERSION # REVISITÉE

▪ **Embarquement**

(40h d'ateliers au minimum, repartis sur des créneaux de 2h30 min)

Nous embarquerons un groupe d'habitants au cœur du processus de création. Le projet engage un groupe via un travail préalable avec une structure relais. Durant les ateliers, nous sensibilisons dans un premier temps à nos outils (mouvement, image, son, faire ensemble, protocole d'extraction de matières premières d'une chanson). Nous accompagnons ensuite au choix d'une chanson à reprendre et à la création d'objets plastiques ou performatifs. Le « reprisage » (composition à partir d'une chanson) est ici simplifié : chacun choisit le media qui lui convient : texte écrit, texte à slammer, chant, danse, photo montage ou vidéo (si smartphones). Les personnes travaillant autour d'une même chanson se regroupent. Le groupe est également invité à jouer des morceaux collectifs déjà créés dans des embarquements précédents ou composés avec ce groupe.

▪ **Version # adaptée de SONS RÉSIDUELS (sur ou hors plateau)**

Nous présentons avec le groupe une version revisitée de SONS RÉSIDUELS, donnant tout la place aux reprisages créés par et avec le groupe d'habitants. Ces reprisages s'intègrent au sein d'un déroulé dramaturgique en lien avec la version finale de la compagnie.

Nous proposons alors :

- une version plateau permettant des reprisages multimédia avec les habitants et comprenant des reprisages de la Cie (cf conditions technique p.7)
- une version hors plateau simplifiée

Ce protocole nécessite

- une sensibilisation déjà établie avec un public potentiel par une structure relais
- la mise en place d'un calendrier incluant les ateliers et la représentation
- une communication sur l'embarquement avec un appel à participation ciblé
- un temps de rencontre avec l'équipe peut être prévu
- la composition d'un groupe de 8 à 15 personnes qui s'engagent sur la durée
- la tenue des ateliers dans une salle polyvalente adaptée (60 m² min)
- la représentation sur ou hors plateau

2- APPEL À COMPLICES & VERSION FINALE

Ce protocole nécessite la programmation de la pièce en condition plateau

▪ Ateliers « complices »

(10h d'ateliers min, repartis sur des créneaux de 2h30 min)

Nous embarquerons un groupe d'habitants en amont d'une diffusion programmée. Le projet engage un groupe via un travail préalable avec la structure. Un appel à complices est lancé en lien à la programmation de la pièce. Les ateliers sensibilisent à l'approche artistique et reprennent avec les habitants des morceaux collectifs déjà composés lors de précédents embarquements.

▪ Version finale de SONS RÉSIDUELS (sur plateau)

Il s'agit d'une présentation des reprisages (compositions à partir d'une chanson) élaborée par la compagnie. Cette performance est particulièrement transdisciplinaire pour l'équipe artistique qui s'engage dans plusieurs médias en même temps. Cette version finale est nourrie par les interviews et embarquements réalisés en amont. Elle est présentée de manière participative, en complicité avec des amateurs qui ont participé aux ateliers.

Ce protocole nécessite

- la mise en place d'un calendrier incluant les ateliers et la représentation
- une communication sur la représentation et l'appel à complices
- un temps de rencontre avec l'équipe peut être prévu
- la composition d'un groupe de 8 à 15 personnes qui s'engagent
- la tenue des ateliers dans une salle polyvalente adaptée (60 m² min)
- une répétition sur plateau
- la représentation sur ou hors plateau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (version plateau)

Espace minimum requis :

50m² minimum

Parquet ou sol lisse et 'souple' fort apprécié

Murs intéressants pour des projections

Besoin techniques spécifiques :

- Plateau occulté de la lumière du jour
- Potence ou accroche au plafond pour vidéoprojecteur, ou tour mobile de 3 mètres minimum
- Câble VGA 10 mètres.
- Petite table 6 circuits dmx, PC 1000 et 650 W, PAR 64 et 16, découpe 500W, Par Led 36 et 56, bloc de puissance 6 circuits
- Ampli ou enceintes
- Micros, pieds de micros, préampli, enceintes, DI, câbles son, câbles dmx
- Pieds enceintes et lumières + barre, prolons et multiprises

Fiche technique détaillée sur demande