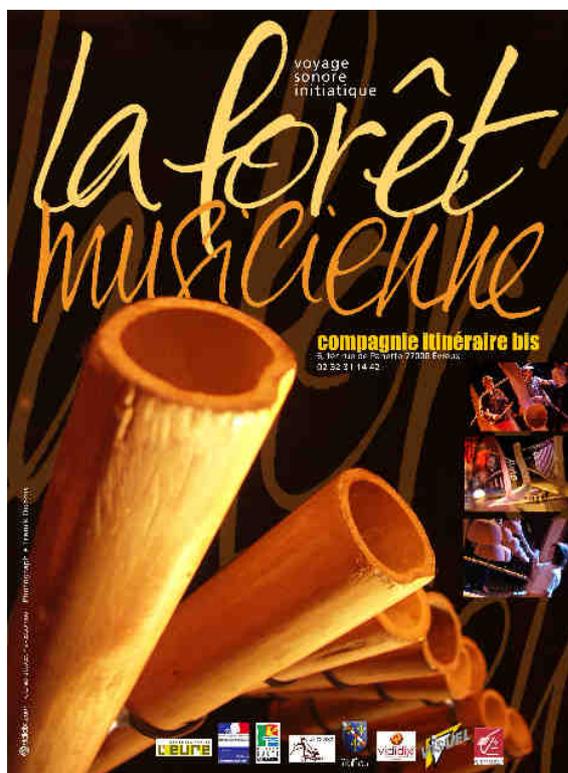

La Forêt Musicienne

LA FORÊT MUSICIENNE

Visite-spectacle tout public à partir de 8 ans

Musique / Lutherie urbaine

Avec **François Cailliot**

Manu Kluk

Michel Menu

Conception - Scénographie **François Cailliot**

Lumière et régie technique **Michel Morin**

Artiste peintre-Réalisation de la toile **Claire Alary**

Photographie **Jennifer Lund / Frédéric Grimaud**

Durée 1h15

Soutien de La DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de l'Eure et la Ville d'Evreux et l'association La Source

LA COMPAGNIE ITINERAIRE BIS

« Prendre la diversité des espèces pour support conceptuel de la diversité sociale » Levi Straus

Depuis sa création en 1986, la Cie Itinéraire bis entretient des contacts privilégiés avec le jeune public, grâce à ses spectacles bien sûr, mais aussi grâce à ses nombreuses actions culturelles.

Il y a les rencontres public-artistes où nous engageons un dialogue avec les enfants, parents ou éducateurs, ces échanges étant pour nous l'occasion d'interroger le sens de notre démarche et les attentes du public. C'est aussi pour chacun l'apprentissage d'un langage artistique en lui donnant les moyens nécessaires à la lecture du spectacle vivant.

Il y a les rencontres qui conjuguent sensibilisation, expérimentation et création où, en partant du vécu de chacun et en lui faisant découvrir d'autres moyens d'expression, d'autres langages, nous trouvons, ensemble, le plaisir d'inventer, de créer, d'imaginer. Ces actions culturelles sont pour nous de précieux terrains de recherche autour de la création théâtrale et musicale et viennent nourrir nos propres travaux artistiques. Un des principaux objectifs de la compagnie Itinéraire bis étant d'investir tous les champs d'expérimentation possibles autour du théâtre et de la musique pour se réappropriier, à chaque fois, les chaînons de la création.

Avec seize créations à son nom et d'innombrables spectacles imaginés avec le public, enfants ou adultes, dans le cadre de ses actions culturelles, la Cie Itinéraire bis a su affirmer son écriture, son identité artistique tout en générant, au fil du temps, une adhésion toujours plus grande du tout public.

La Cie Itinéraire bis se produit sur les scènes les plus improbables cherchant chaque fois, à réinterroger son rapport à l'art et à ses lieux de diffusion, son rapport aux publics. La Cie a souvent pris le parti de se rendre au plus près des publics qui n'ont pas toujours un accès simple, direct aux spectacles : écoles, centres de loisirs, salles des fêtes municipales, maisons de retraite, Instituts Médico-Educatifs, allant même parfois jusqu'à franchir les portes des prisons.

En empruntant ces chemins de traverses, la Cie a pu affirmer ses passions pour le théâtre, la musique et le jeune public en particulier. Même si aujourd'hui, elle propose des spectacles tout public de plus grande envergure qui se produisent régulièrement sur des scènes plus importantes comme les scènes nationales, les centres culturels ou bien les festivals, elle garde toujours à travers ses multiples actions, le contact avec le monde de l'enfance, son imaginaire et sa spontanéité.

AVANT-PROPOS

« Au début des années 1980, lors d'un stage avec Michel DENEUVE, musicien et collaborateur des frères BASCHET, je découvre les structures sonores BASCHET, la musique contemporaine et improvisée, et d'autres façons d'aborder la musique : penser en terme de masses sonores, de trames, d'exploration de timbres, de variations de hauteurs, de durées et d'intensités. Riche de ces découvertes, cela me permet d'expérimenter la création collective dans le cadre d'ateliers qui donneront lieu à des spectacles. De l'histoire bruitée au conte musical, des illustrations sonores aux improvisations collectives, des chansons créées avec les enfants de Darnétal à l'enregistrement du disque « Rimes à l'envers », toutes ces expériences élargissent le champ de l'expression musicale à la poésie, au théâtre, au conte...

Notre dernière création **La Forêt Musicienne** a pris naissance dans cette diversité d'expériences, en cherchant à investir plusieurs champs d'expérimentations possibles autour du théâtre, de la musique, des arts plastiques et de réinventer nos relations artistiques et humaines avec les différentes populations que nous rencontrons à travers nos actions culturelles et nos spectacles. Parallèlement, le travail de la compagnie auprès du très jeune public nous conduisait à des expériences de scénographie utilisant le bois et l'eau autour du thème des cinq sens **Histoire à la coque**.

Aujourd'hui **La Forêt Musicienne** nous emmène aux confins de divers univers sonores : musique contemporaine, africaine, musique d'Asie zen, les sculptures sonores nous offrent une kyrielle de sons où les sonorités les plus avant-gardistes et les plus anciennes se mélangent pour offrir à chacun un voyage surprenant.

En contre point de nos environnements sonores sur saturés, le dispositif de « **La Forêt** » avec ses drôles d'instruments acoustiques nous invite à une réinvention de notre capacité d'écoute. »

François Cailliot

Auteur, compositeur et metteur en scène

LE CONTENU ARTISTIQUE ET LA SCENOGRAPHIE

« Depuis vingt ans, à travers la pratique du spectacle vivant, de la musique instrumentale, de la chanson et de la conduite d'ateliers, j'ai acquis cette connaissance du public et de la mise en scène qui me permet de tenter, aujourd'hui, de jouer avec lui une autre partition, un concert de public ! »

François Cailliot

À la croisée des musiques improvisées et des arts plastiques

C'est dans un espace intimiste que **La Forêt Musicienne** invite le spectateur au cœur même du processus de création et de production sonore. Sans jamais prononcer un mot, trois « chefs-d'orchestre » mènent la visite-spectacle et guident le public, lui enseignant, mine de rien et dès le début de la visite, les codes nécessaires pour la conduite d'une musique collective. La musique de « **La Forêt** » prend alors des accents de musique contemporaine et des parfums de musiques traditionnelles ou ethniques. Certains arbres assurent les bruitages, d'autres chantent en gammes pentatoniques, chromatiques ou aléatoires.

Savamment orchestrée, elle doit « en faire voir » au public, voir du pays en fermant les yeux, voir un coin d'hier ou de demain et se voir, au présent, musicien d'un orchestre peu ordinaire. Une musique en plusieurs mouvements avec des plages conçues pour recevoir un inconnu épatant à la scie musicale, un chœur de tubes sonores ou les colères de l'arbre tonnerre provoquées par trois ou quatre enfants qui ne rigolent pas. Une musique en mouvements et en surprises, qui fait rire et qui fait «pleur».

Le spectacle - Des spectateurs créateurs d'une œuvre collective

Quatre sculptures sonores insérées dans un dispositif de 120 m² voué à accueillir 30 personnes pour leur proposer une ballade sonore et devenir, sous la direction de trois chefs d'orchestre, musiciens de leur propre spectacle. La diversité des instruments conçus avec des matériaux naturels (bois, eau, terre, pierre..) et des matériaux usinés (ressorts, boîtes de conserves...) nous transporte dans différents univers sonores poétiques.

Terre et dérivés : arbre pots de fleurs, arbre pierre (lithophone), arbres cloches en terre cuite, de toutes les tailles, tournées spécialement par un potier.

Bois : arbre balafon (xylophone), arbre woodblock, arbre bambou, arbre shimes (objets entrechoqués) et les troncs eux-mêmes (les plateaux), qui ne chantent pas la même chose selon la nature des idiophones qu'ils portent.

Une forêt peuplée d'arbres musiciens – Quatre grandes familles d'instruments

Une sculpture géante représentant une forêt constituée de douze plateaux d'arbres. Des plateaux de 2 ou 3 cm d'épaisseur et de 2 à 3 mètres de haut, où se dessine encore le profil de l'arbre d'origine, supportant un certain nombre de principes acoustiques différents appelés aussi *idiophones* dans le jargon musical et composés de matériaux naturels (bois, métaux, terre et eau) et d'objets usinés (ressorts, boîtes de conserve, cordes à piano, tuyaux, tôles, etc).

Une grande partie des **instruments de « La Forêt »** sont **accordés** en gammes pentatoniques qui présentent de nombreux atouts (gammes à cinq notes). Elles sont d'abord présentes dans toutes les musiques du monde et possèdent le pouvoir de nous transporter facilement d'un pays à un autre. Elles permettent aussi aux débutants, enfants et adultes, d'improviser ensemble des phrases musicales qui seront toujours en harmonie entre elles. D'autres instruments gardent leur « gamme aléatoire » pleine de surprise et de poésie. Seul le lithophone est accordé en gamme chromatique.

Claire ALARY, artiste peintre, a réalisé un grand tableau sur le thème de la forêt, qui couvre le fond opposé à l'entrée du public. En accord avec la musique de la forêt, la peinture de Claire, à la fois abstraite et figurative, aux traits presque enfantins et pourtant subtils et puissants, ouvre des horizons imaginaires et mystérieux.

Le dispositif

La Forêt Musicienne se joue à l'intérieur d'un rectangle de 120 m² environ. Des pendrions noirs, montants jusqu'à 4 m de haut, couvrent l'ensemble de son périmètre afin de créer un espace clos, tel un écrin. Ce dispositif permet de travailler la lumière en accord avec la musique et l'esthétique des sculptures sonores. Il permet aussi d'éviter une trop grande réverbération des sons.

Métaux : arbres à tubes, à cloches, à tôles, arbre scie musicale, arbre tonnerre (ressorts et boîtes de conserves) ...

Eau : tambours d'eau, flûte à eau.

Déroulement...

Le public est accueilli par les trois acteurs-musiciens de la Cie et reçoit un « passe-objet » pour rentrer dans **La Forêt Musicienne**. C'est dans la pénombre qu'il va découvrir les arbres les plus proches, le reste de la forêt restant dans la nuit. Des sons de gouttes d'eau se font alors entendre accompagnés de chants d'oiseaux et tout de suite, le chef d'orchestre sollicite le public en l'invitant à accompagner cette ambiance sonore grâce au « passe-objet » qu'il a reçu précédemment : des tubes de bambou, qui, frappés sur la paume de la main, émettent une note dont le timbre évoque le monde aquatique. Ils sont taillés de manière à constituer un accord de trois notes, partageant ainsi le public en trois groupes, le premier avec, par exemple, les bambous en La, le 2ème avec les bambous en Do et le 3ème avec ceux en Mi. Joués tous ensemble, nous obtenons un accord de La mineur.

Le chef d'orchestre, sans jamais prononcer un mot, guide le public grâce à des gestes précis, lui enseignant, mine de rien et dès le début de la visite, les codes nécessaires pour la conduite d'une musique collective. Après s'être amusés avec les signes faisant varier l'intensité ou marquant les silences, les visiteurs s'aperçoivent que la musique engendrée par ce processus ludique possède une couleur harmonique, ne manquant pas de susciter la surprise et l'émotion.

Quand le spectateur devient musicien...

Car l'idée fondamentale de cette visite est d'inviter progressivement le public à jouer avec nous la musique qui se joue maintenant et qui fait partie d'un tout : une pièce musicale pour 30 musiciens, le dernier acte, le final, étant exécuté par le public sous la direction des trois chefs d'orchestre.

La musique de « *La Forêt* » prend alors des accents de musique contemporaine et des parfums de musiques traditionnelles ou ethniques. Certains arbres assurent les bruitages, les autres chantent en gammes pentatoniques, chromatiques ou aléatoires... Savamment orchestrée, elle doit « en faire voir » au public, voir du pays en fermant les yeux, voir un coin d'hier ou de demain et se voir, au présent, musicien d'un orchestre peu ordinaire.

Une musique en plusieurs mouvements avec des plages conçues pour recevoir un inconnu épatant au violon à clous, un chœur de tubes à eau ou les colères de l'arbre tonnerre provoquées par trois ou quatre enfants qui ne rigolent pas. Une musique en mouvements et en surprises, qui fait rire et qui fait « pleurer ».

EXTRAITS DE PRESSE

La Voix du Nord - Avril 2011

« C'est un spectacle très original de la compagnie Itinéraire bis. Dans un cadre intimiste, les spectateurs ont pu devenir musiciens en jouant aux instruments conçus par la troupe. A savoir : un litophone (conçu à partir de schistes), un arbre à tonnerre (boîtes de conserves), des balafons (en lames de bois), des cloches (bols de terre), des calebasses, des bâtons de pluie...[...] Résultat : une poésie sonore, improvisée et parfaitement évocatrice des bruits de la forêt. Un habile jeu d'ombres et de lumières a ajouté une bonne touche de magie à l'ensemble. »

Paris Normandie - Décembre 2005

« **La forêt musicienne est un outil au service de la poésie**, pour amener les gens, sans qu'ils s'en rendent compte, à devenir acteur de leur propre spectacle ».

« Véritables œuvres esthétiques, les arbres offrent une multitude de sons qui [...] parlent. Ils activent l'imaginaire et racontent une histoire. »

L'Éveil Normand - Septembre 2006

« Ils vous accueillent sans un mot. Quelques gestes suffisent à vous faire entrer dans leur univers qui devient très vite le vôtre. [...] Ils vous invitent à rejoindre leurs arbres musiciens et, toujours sans un mot vous laissent jouer de leurs instruments. C'est l'enchantement. Des sons naissent sous les mains novices, s'ajoutent à des rythmes, et dans la pénombre, les visages des spectateurs-musiciens s'illuminent, retrouvent une part d'enfance, le plaisir évident de découvrir, et de créer. L'imaginaire s'envole [...] Les matériaux se laissent faire par des spectateurs qui eux aussi se laissent aller à rêver : eau, terre, fer, bois, pierre... Pendant l'heure que dure le spectacle, la musique naît de tout, et chacun y a accès. Quels que soient les dons musicaux ou les sensibilités artistiques. Les sens sont en éveil dans cette œuvre collective, et chacun participe, "sans a priori", sans gêne, mais avec un immense plaisir. Les sonorités viennent de partout et de nulle part : l'Afrique des rythmes, l'Océanie des mélodies, l'Asie zen et cristalline... **Une géographie nouvelle, un voyage sans frontière qui se nourrit en même temps des sonorités les plus avant-gardistes et les plus anciennes : le contemporain et le traditionnel avancement de concert. Un beau moment d'éveil des sens et de partage.** »

Impressions livrées par une spectatrice

« Avec *La Forêt Musicienne*, Itinéraire bis nous offre bien plus qu'un spectacle. C'est un instant hors du temps et hors de la ville. Un espace magique où trois mimes musiciens invitent au partage. Quelque soit l'âge, il n'y a que des enfants joueurs et émerveillés. Un moment rare. La musique sort du silence, c'est ainsi qu'elle se révèle au fur et à mesure de ce parcours. Alchimie sensible et puissante, qui vient chercher chacun des « spectateurs-acteurs » pour lui offrir le plaisir d'une expérience musicale et sensorielle. Etre à l'écoute, s'insérer dans un tissu sonore, offrir son jeu aux autres. Délicatesse du son, étirement de formules rythmiques, exploitation de l'instant. Il y a là de l'humanité, du respect, de l'humilité. »

LA TOURNEE DE LA FORET MUSICIENNE

2014

- Du 23 au 25 avril à L'Avant-Scène de Grand-Couronne (76).

2013

- Du 13 au 17 mai & du 18 au 22 novembre : 17 représentations à la Bourse du Travail à Evreux (27). En partenariat avec le Département de l'Eure.

2012

- Du 22 au 25 mai : 12 représentations de au Hangar 23 à Rouen (76).

- Du 1er au 3 juillet : 6 représentations à Rugles (27) dans le cadre du Canton d'été.

2011

- Les 6 & 7 avril : 6 représentations à l'Espace de la Faïencerie à Boulogne s/ Mer (62).

2010

- Du 23 janvier au 5 février : Implantation de « La Forêt Musicienne » à Gisors (27).

2009

- Du 19 au 23 octobre : Tournée des collèges. En partenariat avec le Département de l'Eure. 12 représentations, au Collège Pablo Neruda à Evreux.

- Mars : Théâtre d'Arras (59), Salle André Reybaz, 9 représentations.

2008

- Mars : Petit-Quevilly (76), 9 représentations dans le cadre du programme régional Culture à l'hôpital.

- Mai : Chapelle Notre Dame de Rugles (27), 14 représentations dans le cadre de « La Tournée des collèges », En partenariat avec le Département de l'Eure.

- Septembre : Maladrerie de Gravigny (27), 16 représentations dans le cadre de « La Tournée des collèges », En partenariat avec le Département de l'Eure.

- Juin : Théâtre du Petit Volcan, Le Havre (76) Programmation Côté Mômes de la Ville du Havre, 14 représentations.

- Novembre : Espace Culturel F. Mitterrand, Canteleu (76), 9 représentations.

2007

- Janvier : Dieppe Scène Nationale (76), 21 représentations.

- Septembre : Bourse du travail – Evreux (27), 20 représentations.

2006

- Du 6 au 10 février : Bourse du travail à Evreux (27), 13 représentations.

- « Tournée des salles des fêtes » : 39 représentations. En partenariat avec le Département de l'Eure.

- Chapelle de l'IME de La Rivière-Thibouville (27), 15 représentations.

2005

- Du 14 Septembre au 14 octobre : La Source à La Guéroulde (27), 20 représentations.

Depuis sa création : plus de 400 représentations !

FICHE TECHNIQUE

- Jauge maximum : 30 personnes par représentation (jusqu'à 3 représentations par jour soit 90 spectateurs)
- Durée : environ 1h
- Durée de montage : 3 services
- Durée du démontage : 4h
- Espace scénique minimum : longueur 16 m, largeur 13 m, hauteur 4 m
- Liste du matériel lumière (tous les courants présents sur le plateau sont très basse tension) :
 - 6 PC 650W (ou 1000W)
 - 19 PAR64 CP62
 - 1 PAR56 ou autre
 - Eclairage d'accueil PAR : 3 PAR64 CP62 ou 3PC
 - 4 cycliodes
 - 4 pieds à crémaillère hauteur 3,80m
 - Câblage
 - Gradateurs : 36 circuits de 2 kW
 - 7 F1
 - 7 projecteurs à découpe
 - Lampes dichroïques
 - Console informatique d'éclairage
 - 1 PC 230V pour la régie à cour
 - 01 PC 230V au lointain cour
- Autres besoins techniques :
 - Un point d'eau permettant de remplir un bac / hauteur du robinet 0,65m ou tuyau d'arrosage.
 - Salle équipée d'un bornier électrique 380 volts triphasé (3 phases, un neutre, une terre, 64A par phase)
 - Une prise 220 volts (16 ampères) / 4 prises avec terres 16 ampères
- Cartering simple en loge (café, thé, eau), serviettes éponge
- Mentions spéciales : impératif du noir, sol plat sans marches ni pente

Contact technique de la Cie

Michel MENU

06 52 76 21 03

www.cieitinerairebis.fr

Contact diffusion

Virginie LEMAIRE
chargée de diffusion et de production

02 32 31 14 42 / 06 31 32 39 81
diffusion@cieitinerairebis.fr

Cie Itinéraire bis
6 ter, rue de Pannette
27000 EVREUX