

SOMMAIRE

Note d'intention

L'Orchestre, installation spectacle

Médiation, sensibilisation, ateliers

Décor

Distribution

Liste des musiques

Marc Calas

Presse

Spécificités techniques et exploitation

Tarifs et conditions

Contact

NOTE D'INTENTION

Le projet de l'installation sonore immersive "L'ORCHESTRE" est né d'une double volonté : celle d'inscrire cette création dans l'actualité, à travers les événements du "printemps arabe", et celle de promouvoir la musique comme **vecteur d'expression politique**. Quand le peuple prend le pouvoir, quand le son crée du sens.

Si l'œuvre n'a pas l'ambition de répondre à la question : "la démocratie est-elle le meilleur des systèmes politiques ?", elle laisse entendre qu'il s'agit certainement du moins pire. L'histoire récente prouve en tout cas que la souveraineté du peuple est toujours une aspiration légitime. L'immense espoir que les révolutions arabes ont suscité ces derniers mois, jusqu'en dehors même des frontières de ces Etats, ne permet pas d'en douter.

"L'orchestre" retrace, sous forme d'allégorie, l'histoire d'un pays longtemps soumis à un régime autoritaire, dictatorial, qui accède, à la faveur d'une révolution et via la période d'anarchie qui lui succède, à la démocratie. Une fois passée l'euphorie de la délivrance, une fois esquissées les perspectives nouvelles qu'offre la liberté retrouvée, la difficile problématique **du "comment vivre ensemble"** apparaît. Car la liberté individuelle n'est pas naturellement compatible avec le bien commun. Cela s'apprend. Et ce processus ne se déroule pas sans obstacle ni concessions.

Il faut ainsi voir dans l'orchestre, dans les différents instruments qui le constituent, **la transposition de cette société multiple**, composée de groupes aux intérêts particuliers et souvent antagonistes, qui doit apprendre à jouer la même partition. Auparavant, il fonctionnait sous la coupe d'un dictateur, dans un régime autoritaire. Mais désormais, il lui faut exister **sans chef d'orchestre**. Il lui faut proposer une musique commune - mais laquelle ? - ; il lui faut s'organiser pour être opérationnel rapidement - mais comment ? Très vite s'impose la nécessité d'un nouveau leader. Un chef choisi démocratiquement, qui saura laisser à tous les moyens de s'exprimer, de faire entendre des voix différentes mais harmonieuses. Pour parvenir à cette unité, **des débats et des échanges vont se succéder**. Il s'agit de convaincre l'autre. Les conservateurs, les progressistes, les jeunes, les religieux, ... Le processus démocratique est en marche. Des élections seront organisées. De la même manière qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'après-Kadhafi, l'après-Ben Ali, l'après-Moubarak, l'œuvre se termine volontairement sur une ouverture : on ne connaîtra pas le résultat du vote.

Anne Lise Toly

L'ORCHESTRE - EXPOSITION / SPECTACLE

Installation sonore, plastique, musicale et théâtrale pour public en immersion

« Prenez place à la contrebasse, au piano où à l'un des nombreux instruments de l'Orchestre. »

Ecoutez ! La musique sort comme par magie des caisses, des pavillons et du lampadaire. Les instruments prennent vie, parlent et échangent. Un ensemble de personnages et de mariages musicaux invite l'auditeur dans une histoire musicale et narrative. Rien ne bouge mais l'action se déroule autour du public alors immergé dans un théâtre d'objet. Le son est le manipulateur qui donne vie, mouvement et action à ces « objets / instr-humains ».

Le spectateur ne joue pas de l'instrument, il est à la fois auditeur et figurant. Cependant il est témoin, impliqué par sa présence dans les rapports sonores et sociaux qu'entretient son instrument avec les autres.

Par cette œuvre expérimentale à destination d'un public familial, Marc Calas éveille au monde sensible de l'audition. La proposition artistique est basée sur le potentiel évocateur de l'écoute ouvrant à des perceptions émotionnelles et physiques. Cette mise en jeu du corps immergé dans l'écoute propose un accès différent à la représentation de l'œuvre, et laisse place à des espaces imaginaires.

« [...] l'impression que les acteurs sont là est tellement forte, ils sont autour de nous, on n'en a peut-être jamais été aussi près... » *Vivant Mag*

Educatif

Une visite de L'Orchestre est l'occasion d'une rencontre de l'univers de la musique dans sa diversité et l'opportunité de tisser des liens avec la société qui nous entoure.

En complément des séances de L'ORCHESTRE sont proposés 3 ateliers de sensibilisation et une mallette pédagogique en ligne.

www.marc-calas.com

MEDIATION

SENSIBILISATION

ATELIERS

La médiation

Une séance se déroule en **trois temps**. Une prise de contact dans l'antichambre, l'écoute de la pièce et un temps d'échange.

Au cours de ce dernier, un tour d'horizon des **composantes de l'Orchestre** permet de découvrir les instruments et de se sensibiliser à l'art plastique, l'écoute, la musique et l'organisation de cette société d'instruments.

C'est aussi le moment de transmission pour la ou les personnes qui géreront **L'ORCHESTRE en autonomie**.

Une **mallette pédagogique** est disponible en ligne pour préparer ou approfondir la visite.

Sensibilisation

L'ORCHESTRE à la loupe (environ 1h30)

Pour classes et groupes jeune publics.

Médiation approfondie avec mises en jeu sur les instruments.

Créativité

Atelier « S'ECOUTER DIRE » (à partir de 2 heures)

Pout tout public.

Enregistrer sa propre voix, l'entendre, écouter celle de l'autre, les mélanger, inventer un autre mode d'expression.

Accompagnement des pratiques amateurs

L'ORCHESTRE A L'OUVRAGE (projet)

En direction des classes et écoles de musique.

Une œuvre musicale est composée et arrangée en fonction des instruments disponibles dans l'école de musique. Après l'étude des partitions avec leur professeur respectif, les élèves enregistrent individuellement (en re-recording). Le résultat est ensuite remixé dans l'installation sonore. Lors d'un temps fort de l'exposition, les élèves assistent à la diffusion de leur musique en se positionnant à leur instrument ou à celui d'un ami. Le morceau peut ensuite être joué en live en classe d'ensemble.

**Plus d'infos sur www.marc-calas.com /
Ateliers**

LE DECOR

Dans une salle fermée, une structure de tissus noir d'une dimension de 50 m² est installée. Lorsque le public pénètre cette boîte il découvre un monde luxuriant principalement constitué d'instruments de musique **installés en position de jeu**. Ces personnages/instruments, ces « **instr-humains** » sont disposés et conçus de façon à **accueillir les spectateurs** dans une proximité et une intimité similaire à celle du musicien avec son instrument.

Equipés de haut-parleurs, ils sont traités acoustiquement afin d'obtenir **qualité et réalisme sonore**. Ces instruments peuvent être vrais, modifiés, façonnés, simples, doubles ou polymorphes.

Le sol est recouvert d'une pelouse synthétique dont les brins reflètent **la lumière colorée**. Certains instruments possèdent leur propre éclairage interne.

Un meuble triangle muni de son immense battoir s'affirme comme étant un **métronome**.

Une queue de pie, suspendue, évoque le chef évincé de ses fonctions.

Madame Clé, **sculpture sonore**, un trépied surmonté d'un pavillon de gramophone, fait office de concierge et de narratrice.

DISTRIBUTION

Conception

Conception, Réalisation	Marc Calas
Scénario	Anne Lise Toly et Marc Calas
Dialogues	Anne Lise Toly, Cathy Lumalet et Marc Calas
Texte rappeur	Mario De Rosso et Marc Calas
Décor et technique sonore	Marc Calas
Création de la Diva, Monsieur PY et Rappeur	Céline Arrufat
Création de Madame Clé	Arnaud Labarge
Lutherie expérimentale	Fabrice Galzin
Ferronnerie	Christophe Corsini
Fabrication du piano siamois	Christian Dumont
Conseil en sociologie	Véronique Nunge
Compositions originales	Marc Calas

Voix parlées

Musiciens

Accordéon	Bernard Ariu
Contrebasse	Marc Siffert et Xavier Lebeau
Violon	Mathias Lahiani
Piano	Thierry Gauthier et Anne Lise Toly
Tuba	Anne Mary
Saxophone	Sylvie Leys
Flutes, Mirliton,	Dudu Maddeddu
Clarinette et Hautbois	Aimé Brees
Oud et Voix	Max Greze
Guitare	Philippe Roland
Percussions et batterie	Marc Calas
Voix Diva	Juliette Pradelle
Voix Rappeur	Mario Di Rosso

Madame Clé	Sylvie Bousquet
Monsieur Py	Alban Thierry
Flute	Valérie Charrier
Clarinette, Violon, Claire	Céline Davitti
Tambourin	Cathy Butin
Accordéon	Richard Paul
Tuba, Sabar	Stéve Zourray
Contrebasse	Dudu Maddeddu
Bombarde	Denise Sorbian
Tom bass	Léo Calas
Triangle	Emmanuel Legagne
Saxophone	Teddy Dejean
Tom aigu	Barry Van Moc
Guitare	Cathy lumale
Piano	Alex Graci
Rico	Sylvie Leys
Orgue	Marc Calas

LISTE DES MUSIQUES UTILISEES

Musiques originales : compositions de Marc Calas

- 1 Anarchie - 3'36
- 2 la Révolte - 2'47
- 3 la Rencontre - 2'08
- 4 Gammes fighting - 1'51
- 5 La Concorde - 4'08
- 6 Capitulation du métronome - 4'01
- 7 Coda blues - 5'57

Musique préexistante adaptée

Se ela perguntar de Reis Dilermando - 1'49

Musiques du domaine public

Prélude en sol min de JS Bach
Traditionnel turc (pas de titre)

L'ORCHESTRE est déposé à la SACD

MARC CALAS

Artiste musicien, compositeur et plasticien sonore

Mon parcours artistique s'articule principalement sur deux axes : des créations personnelles (Théâtre musical, bals modernes performances et immersions sonores) et des commandes de compositions (danse, marionnette, chanson, théâtre, documentaires, court métrages.)

Ci-dessous les créations personnelles

2013	L'œuf	Immersion sonore
2012	L'Orchestre	Immersion sonore musicale
2010	La Claustra	Immersion sonore théâtrale
2010	Migration	Immersion sonore
2009	Bal Marionnetique moderne	Spectacle vivant interactif
2008	Le dédale à Calas	Installation sonore
2008	L'Igloo	Immersion sonore
2008	Toboggan # 3	Solo théâtre musical
2008	The Bal	Spectacle vivant interactif
2007	Le Bal à facettes	Spectacle vivant interactif
2006	Toboggan # 2	Solo théâtre musical
2005	Toboggan #1	Solo théâtre musical

Avec le soutien de la DRAC LR, du Conseil général de l'Hérault, de la Région Languedoc Roussillon, de Musique et Danse LR et de la commune de Montpellier

PRESSE

« [...] Marc Calas réussit à composer une sorte de « symphonie pour une révolution joyeuse » qui gambade dans les plates bandes du jazz, du rap, de la musique militaire, du chant lyrique ou de la musique orientale. » S .Teillais
Midi Libre

« [...] Après "Claustra", dans un tout autre registre, beaucoup plus dramatique, c'est le deuxième spectacle de Marc Calas que je vois et je suis à nouveau séduite. Peut-être la notion de spectacle vivant est-elle ici légèrement mise à mal ? Mais l'impression que les acteurs sont là est tellement forte, ils sont autour de nous, on n'en a peut-être jamais été aussi près, que le fantastique travail préalable peut sans conteste balayer l'argument d'un revers de la main... ou plutôt de l'oreille... » Vivant mag

« [...] Marc Calas, on le connaît comme musicien. Mais il serait assez injuste de le confiner au statut de « musicien pour la scène ». Il est bien plus que ça, il est un « artiste qui réfléchit » et qui, effectivement, par modestie naturelle, mais aussi par appréhension de la nécessité, sait souvent se mettre au service des autres, pour que ça fonctionne. En tant qu'artiste « personnel », son univers côtoie la folie douce, un monde tendre et peu violent. Il a la particularité d'utiliser plusieurs types d'outils : le corps, les instruments « naturels » et l'électronique (à un très haut niveau, sans que cela apparaisse, en fait, ce qui est une particularité)... » JM Douillard
Danse à Montpellier

SPECIFICITES TECHNIQUES ET EXPLOITATION

Séances

La durée de la bande son est d'environ 35 mn. Des séances, comme au cinéma, doivent s'organiser dans un espace temps minimum de 45 mn incluant l'entrée du public, le temps d'écoute et un moment d'échange avant la sortie.

La salle qui accueille l'installation doit répondre à plusieurs critères mais ne nécessite aucun équipement spécifique :

Dimension : Minimum 8m x 6m ou plus. Hauteur 2m50

Une structure de tissus entoure L'Orchestre

Le noir salle (indispensable)

Alimentation électrique : 1 prise 220v 16a

Isolement acoustique :

Le lieu doit être loin d'une forte source sonore pour éviter les perturbations entrantes et sortantes.

Prévoir un espace d'attente.

Exploitation

En dehors des journées de médiation en présence de l'artiste, le fonctionnement est autonome.

Géré par l'organisateur, sans la présence de l'artiste.

Une formation, concernant le fonctionnement technique et l'accueil du public, est prévue pour les personnes mises à disposition par l'organisateur. (Le fonctionnement est simple)

La jauge : 30 personnes Max (25 conseillé)

L'âge minimum : 6 ans (primaire et collège)

Le montage

Le montage est effectué par deux personnes de la Cie.

Durée du montage : 1 journée

Démontage : 4h

Personnel demandé

Au moins **1 technicien** pour déchargement et chargement les jours de montage. **Environ 1h.**

Une ou plusieurs personnes pour la gestion autonome de l'installation.

TARIFS et CONDITIONS

L'Orchestre

- Montage, démontage 1200 € + une journée de médiation 300€ = 1500 ttc
- La journée de médiation supplémentaire : 300€ ttc
- La journée d'exploitation autonome : 100€
(Tarifs dégressifs en fonction de la durée de l'exposition)

Les ateliers

- L'ORCHESTRE à la Loupe : inclus dans une journée de médiation
- S'ECOUTER DIRE : 80€ / heure (mini 2 h)
- L'ORCHESTRE à l'ouvrage : devis en fonction du projet

Frais

Les frais de transport/hébergement/repas (VRH) sont variables selon le projet, que la compagnie propose de construire avec l'organisateur, en fonction de ses besoins et du territoire : sa durée, le nombre de journées de médiation par l'artiste, la présence ou non d'ateliers.

La compagnie proposera donc un devis personnalisé sur la globalité du projet, sur la base suivante :

Déplacement : 0.35€/km + péage et un AR sncf

Le transport du matériel est effectué avec un véhicule VL avec remorque, à partir de Cournonsec (34).

Un billet de train aller-retour (Montpellier-lieu d'installation) est demandé pour le technicien de la compagnie nécessaire au montage et démontage de l'installation.

Repas : pour 2 personnes les jours de montage et démontage et pour 1 personne les jours de médiation et d'ateliers, directement pris en charge par l'organisateur ou défrayé au tarif syndéac.

Hébergement : variable selon le projet, directement pris en charge par l'organisateur ou défrayé au tarif syndéac.

Personnel demandé

- Au moins 1 technicien pour déchargement et chargement les jours de montage. Environ 1h.
- Une ou plusieurs personnes pour la gestion autonome de l'installation.

CONTACTS

PRODUCTION

Magali Ravier

09 54 93 99 60

06 10 03 28 33

magaliravier@yahoo.fr

ARTISTIQUE / TECHNIQUE

Marc Calas

06 88 09 94 41

carrementhe@gmail.com