

DOSSIER DE PRÉSENTATION

L'ORCHESTRE

INSTALLATION D'ART SONORE IMMERSIVE

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'histoire, à travers les événements du « printemps arabe », et celle de promouvoir la musique comme vecteur d'expression politique. Quand le peuple prend le pouvoir et 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 que c'est cependant le cas. L'histoire prouve en tout cas que la souveraineté du peuple est une aspiration légitime. L'immense espoir que les révolutions arabes ont suscité, jusqu'en dehors même des frontières de ces États, 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 concession.

Il faut ainsi voir dans les différents instruments qui constituent *l'Orchestre* 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

QU'EST-CE QUE L'ORCHESTRE ?

L'ORCHESTRE

LA RÉPÉTITION

- > Version Jeune public
- > Forme narrative
- > Séance de 45 minutes

LE GRAND CONCERT

- > Version tout public
- > Suite de compositions musicales contemporaines
- > Installation d'art contemporain
- > Accès libre

A ces formes artistiques s'ajoutent des éléments de médiation et une exposition photographique. Le lieu d'accueil peut faire le choix de les acquérir.

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. Utilisation en autonomie. En dehors des journées de médiation en présence de l'artiste, l'exposition est gérée par l'organisation.

Trois ateliers : SENSIBILISATION, CREATIVITE ou ORCHESTRE A L'OUVRAGE.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Bob Giraud et Steve Zourray ont photographié *l'Orchestre*, une proposition artistique qui vous est mise à disposition.

L'Orchestre est un projet en constante mutation. De nouveaux formats s'ajoutent et font l'objet de partenariats. Ces éléments constituent un ensemble logique et complémentaire.

LA RÉPÉTITION

Ecoutez ! La musique sort comme par magie des tambours, des pavillons et du lampadaire. Les instruments prennent vie, jouent, parlent et échangent. Assis à la place du musicien, le spectateur ne joue pas de l'instrument. Il l'écoute et peut apprécier l'équilibre sonore de l'ensemble depuis sa place. Il est à la fois auditeur et figurant, témoin impliqué par sa simple présence.

La question du vivre ensemble est servie par ce positionnement particulier du spectateur. La composition sonore qui s'écoute de cette façon porte le sujet de la différence en liant texte et musique, humour et drame dans une forme immersive proche du dessin animé.

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 JAUGE
30 personnes

PUBLIC
Tous publics
A partir de 5 ans
Idéal pour les primaires

LE GRAND CONCERT

L'installation *L'Orchestre* offre de nombreuses possibilités d'évolutions créatives. *Le Grand Concert* est la suite de la version actuelle : *la Répétition*. Plus abstraite, sans narration, cette version *Grand Concert* doit se voir comme une installation ouverte, en accès libre. Cet espace d'écoute permet de découvrir une suite de compositions orchestrales collectives. En faisant appel à des musiciens/compositeurs d'horizons divers, en leur donnant carte blanche, Marc Calas pousse dans la réalité l'expérience du "créer ensemble dans la diversité".

Les deux versions sont complémentaires. Le passage de l'une à l'autre est possible. On peut envisager dans une même journée, des séances de *la Répétition* pour des groupes de scolaires, intercalées avec l'ouverture libre au *Grand concert* pour tous publics.

Le projet avec le conservatoire à rayonnement régional de Montpellier Méditerranée Métropole et Christophe de Coudenhove.

Christophe de Coudenhove est professeur titulaire de composition et informatique musicale au conservatoire de musique de Montpellier. Il porte un grand intérêt à l'installation *L'Orchestre* dans laquelle il voit un potentiel artistique et pédagogique de premier ordre qu'il souhaiterait développer pour ses élèves et pour lui même. Ses connaissances notamment dans le domaine de l'utilisation du spatialisateur de l'Ircam qu'il a transmis à ses élèves lui permettront de donner à *L'Orchestre* une nouvelle dimension spatiale dans la perception des musiques qui y seront diffusées.

Le projet s'articule donc sur la composition de nouvelles œuvres musicales pour *L'Orchestre* par les étudiants en composition et informatique musicale sous les conseils de leur professeur. Celui-ci proposera des axes de recherches dans diverses directions, allant de l'écriture d'œuvres contemporaines utilisant les instruments présents dans l'installation comme modèles, jusqu'au dépassement de ceux-ci par l'invention d'œuvres instrumentales et électroacoustiques transcendant le modèle pour enrichir les rapport entre l'écoute et le visuel. Ainsi, cela offrira au public un espace d'écoute ludique et transportable pour une découverte de la création musicale contemporaine aux multiples facettes.

LES COMPOSITEURS

PATRICE SOLETTI est un guitariste improvisateur et compositeur autodidacte, actif au sein de groupes musicaux issus du jazz et du rock alternatifs.

> <http://www.patricesoletti.com/about/>

JULIEN GUILLAMAT compositeur musique contemporain, Aujourd'hui compositeur en résidence à l'Opéra-Orchestre national Montpellier Occitanie (OONM), il compose principalement des musiques influencées par la tradition musicale française, le grain, le timbre et la couleur du son forment les fondations de son œuvre.

> <https://julienguillamat.wordpress.com/>

PASCAL CORIU un guitariste qui, loin des modes, évolue au travers d'expériences multiples sans renier les racines de son art. Considéré comme l'un des héritiers les plus doués du blues dans le sud de la France, Pascal s'est toujours fié à son instinct musical pour affiner son jeu, sa sonorité et élaborer un langage personnel qui puise son authenticité dans les valeurs les plus sûres de ce que l'on appelle le jazz.

> <https://www.facebook.com/pascal.corriu.7>

JÉRÔME OFFMAN compositeur de musique et d'espaces sonores

> <https://jeromehoffmann.com/>

JEN CHRISTOPHE CAMPS compositeur - performeur

> <http://kristoffk.roll.free.fr/>

JEAN MICHEL FOURNIER compositeur musique électronique

JEAN PIERRE BOISTEL percussionniste

LUDOVIC NICOT violoniste à l'Orchestre symphonique de Montpellier

CÉDRIC CHAUVEAU pianiste jazz

ATELIERS DE MÉDIATION

Après la journée de montage, la première journée de médiation est menée par l'artiste. Une séance se déroule en trois temps. 1. Une prise de contact dans l'antichambre. 2. L'écoute de la pièce sonore 3. Un temps d'échange. Au cours de ce dernier, un tour d'horizon des composantes de *l'Orchestre* permet de découvrir les instruments, 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.

> PLUS D'INFOS SUR WWW.MARC-CALAS.COM / ATELIERS

LES ATELIERS PROPOSÉS

L'ORCHESTRE À LA LOUPE

- > Médiation approfondie, jeux, écoutes d'autres oeuvres
- > Pour scolaires et autres publics
- > environ 1h30
- > [Dossier en ligne](#)

S'ECOUTER DIRE

- > à partir de 2 heures
- > Tous public.
- > Enregistrer sa propre voix, l'entendre, écouter celle de l'autre, les mélanger, inventer un autre mode d'expression.
- > [Dossier en ligne](#)

L'ORCHESTRE A L'OUVRAGE ou PARTICIPER AU GRAND CONCERT

- > Accompagnement pratiques amateurs, 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.
- > [Dossier en ligne](#)

FICHE TECHNIQUE

LA SALLE

- > Dimension : Minimum 8m x 6m ou plus. Hauteur 2m50.
- > Une structure de tissus entoure entièrement *L'Orchestre* et permet de l'isoler de la vue et préserve une bonne acoustique.
- > Noir dans la salle.
- > Alimentation électrique : 1 prise 220v 16a
- > Prévoir un espace d'accueil.
- > Accès facile pour le déchargement

LE MONTAGE

Le montage est effectué par deux personnes de la compagnie.

- > Durée du montage : 1 journée
- > Démontage : 4h

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 au fonctionnement technique et à la médiation est transmise le premier jour d'exploitation. Prévoir au moins deux personnes qui puissent assister aux premières séances.

PERSONNEL DEMANDÉ

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

LES TARIFS

L'ORCHESTRE

Montage, démontage + une journée de médiation : 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)

Droits d'auteur : Environ 12% du montant de la session
> en savoir plus sur : <http://www.sacd.fr/Reglement-des-droits.115.0.html>

LES ATELIERS

L'ORCHESTRE à la Loupe : inclus dans une journée de médiation

S'ECOUTER DIRE : 80€ / heure (mini 2h)

L'ORCHESTRE à l'ouvrage : devis en fonction du projet

D'autres formes d'ateliers peuvent être élaborées en collaboration avec l'équipe d'accueil.

FRAIS

Déplacements (en fonction du projet) - 0.30€/km + péage

Repas pour 2 personnes les jours de montages et démontage et pour 1 personne les jours de médiation et d'atelier.

Hébergements en fonction du projet.

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.

DEVENIR PARTENAIRE

Dans le cadre du développement du projet **Grand Concert**, la compagnie Marc Calas est à la recherche de partenaires. Financiers, scolaire ou culturel, il s'agit de participer à l'émergence de cette oeuvre hybride et immersive. Dans le cadre de l'accueil de **L'Orchestre** pour une période "programmation/résidence", la moitié du temps est partagé entre les séances scolaire et le travail de création pour le **Grand Concert**.

Des ateliers de médiation pourront être mis en place, ainsi qu'une mise à disposition d'une malette pédagogique préparée dans le cadre de la **Répétition**.

Voici la forme de partenariat qui vous est proposée :

- > L'accueil de **L'Orchestre** pour une durée d'une semaine minimum.
- > La possibilité d'exploiter de manière autonome la version jeune public (**la Répétition**) avec un tarif de cession moindre que pour une cession normale.
- > Des ouvertures tous publics avec présentation des travaux de la résidence
- > La possibilité de faire un projet musical spécifique pour **L'Orchestre** avec votre école de musique
- > Un partenariat en réseau avec le conservatoire, le projet DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale), avec d'autres structures partenaires.

Nos demandes pour un partenariat sont les suivantes :

- > Les temps de disponibilité doivent se partager entre exploitation et résidence.
- > La salle (ou l'espace dédié à **L'Orchestre**) ne peut être utilisée pour d'autres activités pendant la durée de l'installation.
- > Une large plage horaire de disponibilité de la salle (le soir, le week-end...)
- > La possibilité pour les compositeurs de venir travailler in situ (en résidence)
- > Nous favoriserons les temps d'installation les plus longs.

Contactez-nous

06 88 09 94 41 ou marc.calas@gmail.com

LA COMPAGNIE MARC CALAS

MARC CALAS > CONCEPTION, RÉALISATION ET CONSTRUCTION, DIRECTION ARTISTIQUE.

Marc est un artiste du son, un inventeur de petits mondes sonores qui jouent entre réalisme et surréalisme. Compositeur, multi instrumentiste et plasticien sonore. Il étudie la percussion et la composition au conservatoire de Montpellier. Il continue sa formation de musicien au JAM. Il a composé depuis 25 ans pour de nombreux chorégraphes et metteurs en scène dont François Rascalou, Yann Lheureux et Carolyn Carlson... Parallèlement il développe sa connaissance de la manipulation sonore et suit une formation à l'IRCAM. Depuis 2005 il crée des œuvres hybrides, soit en scène soit en installation, qui définissent petit à petit son univers singulier et ses principes créatifs.

LES CRÉATIONS

- 2018 *Fragment de Paradis* /Attraction sonore
- 2016 *La Clastra* / Immersion sonore théâtrale
- 2013 *L'Oeuf* / Immersion sonore
- 2012 *L'Orchestre* / Immersion sonore musicale
- 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

ARTISTIQUE

Marc Calas - 06 88 09 94 41
marc.calas@gmail.com

Compagnie Marc Calas
www.marc-calas.com

PRODUCTION

Lucie Jacquemin - 06 73 74 32 27
production@marc-calas.com

CONTACTS

Compagnie Marc Calas

www.marc-calas.com

MARC CALAS, DIRECTEUR ARTISTIQUE ET ARTISTE

06 88 09 94 41

marc.calas@gmail.com

LUCIE JACQUEMIN, CHARGÉE DE PRODUCTION

06 73 74 32 27

production@marc-calas.com

ARTISTIQUE

Marc Calas - 06 88 09 94 41
marc.calas@gmail.com

Compagnie Marc Calas
www.marc-calas.com

PRODUCTION

Lucie Jacquemin - 06 73 74 32 27
production@marc-calas.com