

Dossier de présentation

Comment trouver le bonheur ultime, l'état de grâce, l'idéal? Le Paradis ne serait il pas un lit, ou un œuf? Avec des anges bienveillants qui vous invitent dans l'intemporel et l'infinitude. Au delà du plancher des vaches dans un souffle de sonorités et de vibrations. Un jardin d'entre-sorts sonores, de fleurs qui chantent et d'anges qui dansent ... Une bulle de douceur, une invitation à être simplement là...

Rêve ou réalité ?

« Le jadis a toujours un air égaré comme l'inconscient. »

Pascal Quignard

Le projet *le Paradis* a pour ambition de créer les conditions d'une mise en état pour un égarement de soi.

LE PARADIS pose la question de l'idéal et de sa représentation. Dans notre monde où l'humanité omniprésente et omnisciente justifie tous ses actes pour son propre bien et pour une vie meilleure, de quels Paradis rêvons nous et à quels Paradis accède-t-on? Quel est l'ultime bonheur? Comment accéder à un état de bien être idéal?

Le projet n'a pas la prétention de répondre à cette question. Sa seule ambition est de créer des situations qui déplacent les habitudes pour mettre en relief certaines sensations, créer des images fortes, réveiller certains imaginaires en s'appuyant sur cette chimère commune. L'idée qu'un Paradis puisse exister est une notion qui traverse une large majorité des cultures. Les représentations innombrables montrent à quel point cet imaginaire est présent, même dans notre société contemporaine. La concrétisation d'un tel fantasme crée un choc dans l'esprit des visiteurs qui, en l'occurrence, peuvent en faire une réelle expérience.

Les dispositifs d'immersions sont des objets sonorisés qui prennent la forme d'entresorts. Ce sont des univers concrets mais immobiles dans lequel le vivant est exclusivement transmis par l'activité sonore. Dans *le Paradis* le son diffusé dans les objets immersifs produit des sensations vibratoires et des effets d'envoûtement. Parallèlement il se diffuse aussi dans tout l'espace alentour créant une bulle de douceur pour le spectateur qui attend son tour ou qui se balade.

La composition sonore est basée sur des algorithmes aléatoires créés à partir du logiciel *MAXMSP* qui permettent de développer la notion d'infini. A partir d'une impulsion primale les sons se transforment et se re-génèrent d'eux même éternellement.

« Les hommes sont mortels, les seules choses mortelles qu'il y ait, car les animaux n'existent que comme membres de leur espèce et non comme individus. »

Hannah Arendt, *La crise de la culture* - Edition folio

Il s'agit d'un assemblage de créations, réalisées et expérimentées individuellement.

La réalisation de chaque entresort passe par plusieurs étapes couvrant la conception, la fabrication et l'expérimentation.

Ainsi les différents modules qui constituent *Le Paradis* sont construits et expérimentés un a un, étape après étape. Il s'agit aussi de déployer le potentiel spectaculaire de chacun des éléments de manière isolé en les confrontant à un public.

La plus complète du Paradis devra pouvoir proposer une longue, puissante, totale et extra-ordinaire expérience au spectateur.

Ce travail au long cours permet la création d'une œuvre d'ampleur tout en évitant les affres d'une ambition mal assumée. C'est aussi prendre en compte la philosophie développée de l'œuvre, à savoir « prendre le temps » pour rester dans la sensation et le plaisir.

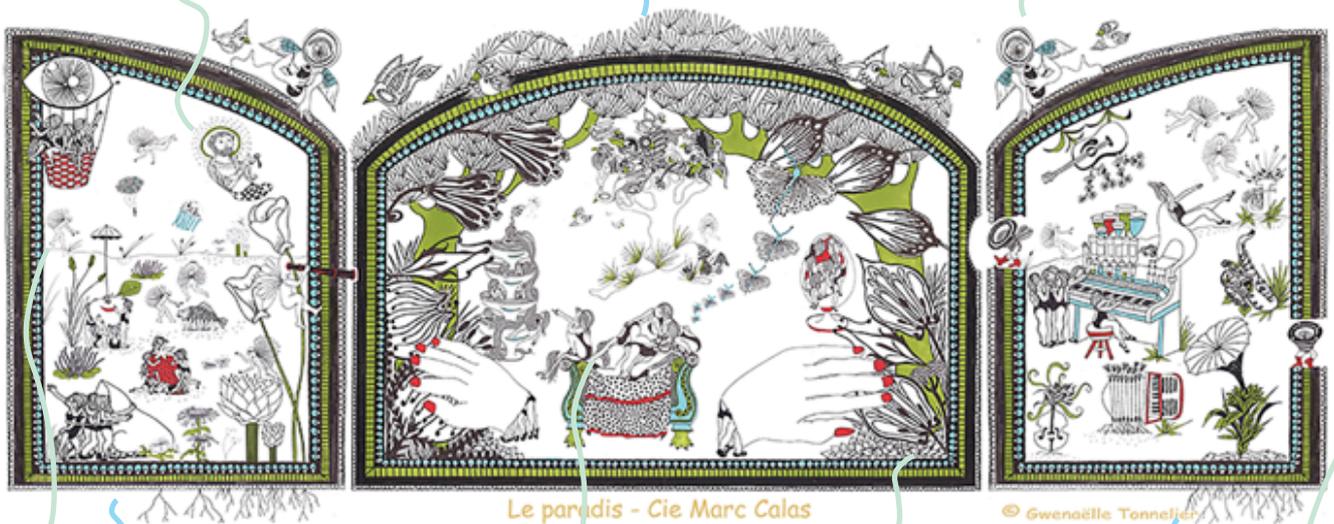
Le calendrier de création s'étire sur plusieurs années et se refond au fur a mesure de l'avancement du projet.

Ce triptyque réalisé par l'illustratrice Gwenaëlle Tonnelier est un outil graphique de création. Tous les éléments qui doivent composer le projet final y sont représentés ; une œuvre ressource qui alimente la réflexion et l'imaginaire.

Des anges sont distribués dans tous les tableaux. Ce sont les médiateurs/performeurs de ce *Paradis*. Des interventions artistiques performatives pourraient prendre place dans le jardin et pimenter par moment la déambulation des voyageurs.

LE JADIS : dans cet espace sont disposées les installations immersives que les spectateurs peuvent expérimenter

Armés de loupes, ces êtres étranges incarnent l'aspect «Peep show» du projet. La proposition est participative et interactive mais le public passe de l'état de participant à l'état d'observateur, voyeur.

LE JARDIN : entourant le Jadis, on trouve ici l'oeuvre *l'Orchestre*.

La présence de la nature est partout. Elle préconise le jardin et l'espace public.

LE JARDIN : entourant le Jadis, ici le triptyque fait référence à des oeuvres immersives sensorielles.

La sensualité est elle aussi omniprésente portée par les 8 petites intruses.

Les lignes d'horizon dans les panneaux latéraux expriment un espace plus ou moins vaste mais fini, alors que l'absence d'horizon dans *LE JADIS*, où les éléments flottent dans le vide, exprime l'infinitude du temps.

Les formes coniques montrent la présence cachée des innombrables haut parleurs de sonorisation dissimulés dans les objets et de l'omniprésence du son.

A l'heure actuelle les entresorts suivants sont réalisés et expérimentés.

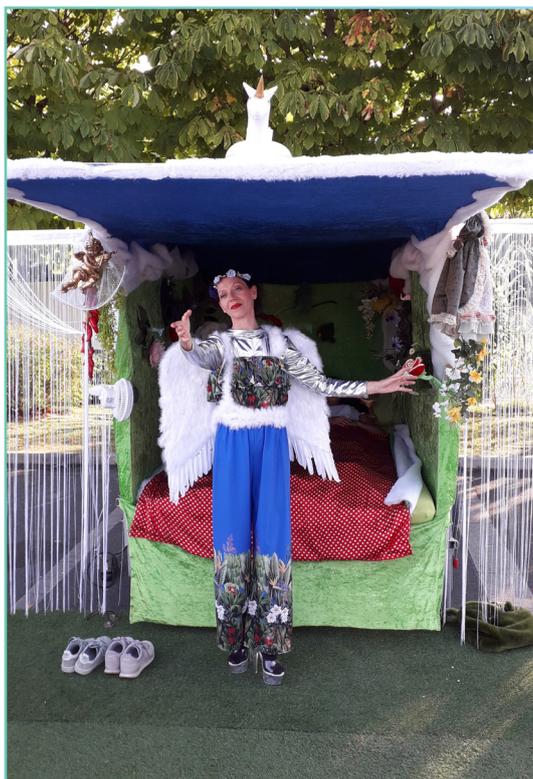

L'Oeuf,

Un œuf comme un ventre, comme un antre intime, un fantasme, à la source de l'autre par nos oreilles conscientes et nos corps muris.

Créé en janvier 2013 à l'occasion de l'exposition L'art et la maternité au Centre culturel de Castelnau-le-Lez, *L'Œuf* explore l'intime absolu.

Dans *L'Œuf* le rouge et le rose enveloppent et les parois vibrent et résonnent de flux et de battements de coeur. S'asseoir dans *L'Œuf*, c'est s'offrir le rêve du retour au temps d'avant le temps, avant la pensée, avant le passé.

Le Jadis ou Fragment de Paradis,

C'est une installation sonore immersive pour l'espace public. Cet entre-sort sensoriel et interactif est présenté dans une roulotte comme un manège, une attraction sonore. Dans *Fragment de Paradis*, Marc Calas invite le public à une expérience sensible dans un lit. Ce lit est fait de vibrations, de scintillements et d'ondes sonores.

Les choix esthétiques invitent à lâcher prise avec les conventions. Ce minuscule jardin d'Eden utilise la symbolique du Paradis, tout en se préservant de connotations religieuses, pour interroger la notion d'idéal.

Dans un jardin, dans la rue, de jour ou de nuit, associée par exemple à une guinguette, cette installation crée une bulle de douceur en proposant une expérience hors du commun. Elle s'adresse à tous les publics et interpelle les passants par l'image sur-réelle qu'elle installe dans l'espace public.

Le litgenital, 2018

S'allonger dans *Le Litgénial* c'est entrer dans le « jadis » de Pascal Quignard. C'est faire l'expérience d'une évasion hors du temps. Plongé dans ce bain de sonorités enveloppantes, le corps se détend et l'esprit se libère.

Autour du lit, Le nimbe est un salon de fauteuils-nuages propice au dialogue et à la rêverie où des Anges évoluent, accueillent et prennent soin des visiteurs.

Cette installation est une bulle de douceur, un conte poétique grandeur nature. Elle s'adresse à tous les publics et interpelle les visiteurs par l'image surréelle qu'elle provoque dans l'espace public.

L'Orchestre, 2012-2019

L'orchestre est une œuvre qui réunit la musique, l'art plastique et le théâtre. Inspirée de l'orchestre symphonique, l'ensemble crée une ambiance intime et poétique. Des instruments à portée de main se mettent à jouer et parler.

Ces instru-humains ne manquent pas de répartie et de talent pour impliquer le spectateur à forger son point de vue. Dans une ambiance de révolution joyeuse, le son est l'acteur principal de toute la force qui est en nous pour exprimer la liberté d'être et d'agir en démocratie ! L'art et le pouvoir au centre du débat. A chaque fin de séance les spectateurs seront à leur tour invités à donner leur opinion.

Dans *LE PARADIS* les instruments qui la composent sont réutilisés et dispersés en petites formations, duo, trio ou quatuor. Des compositions sont en cours, en collaboration avec Christophe de Coudenhove, professeur de composition contemporaine et musique électro-acoustique au conservatoire de Montpellier.

Un mobilier de fauteuils gonflables constitue un salon d'accueil et d'attente pour le public.

La tournée 2018 de *FRAGMENT DE PARADIS* a permis de développer largement l'action des deux anges médiateurs qui accompagnent les visiteurs et qui ont en charge la gestion des entresorts. Pour la prochaine étape, une équipe élargie à quatre (comédiens et danseurs) est prévue. Un travail préparatoire sera mené au cours d'une résidence ainsi qu'un temps d'expérimentation.

Il s'agit maintenant d'agencer ces éléments de manière pertinente dans l'espace et dans le temps afin de créer une entité artistique à part entière et cohérente. C'est une étape fondamentale, qui posera les fondations de l'édifice final.

A ceci se rajoutera une série d'objets sonores inspirés du *JARDIN*. Ils seront réalisés pendant une résidence en milieu scolaire au printemps 2019 en collaboration avec Sidonie Maurin de la *cie La Sphère Oblik*.

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.

SANDRINE FRETAULT > Direction chorégraphique et mise en scène
Sandrine suit un parcours atypique et commence par le patinage artistique avant de se diriger vers la danse. Elle obtient son diplôme d'Etat en danse contemporaine et fonde la Compagnie La partdesanges avec Jean-Pierre Alvarez. Elle entreprend une carrière en solo avec la création d'une performance chorégraphique, L'évanouissement de Karlotta. Titulaire d'un Master Théories et Pratiques des Arts vivants depuis 2013, Sandrine poursuit son travail de chorégraphe-danseuse et de transmission. En 2015 elle s'associe avec Lorenzo Dallai pour développer une structure de recherche chorégraphique avec le projet Roberte & Robert.

MATHIAS BEYLER > Ange
Comédien de formation (C. N. R. Montpellier), il pratique la mise en scène dès 91.
En tant que comédien il travaille avec Pierre Etienne Heymann, Viviane Théophilidès, Louis Beyler, Armand Gatti, Jean-Marc Bourg, Luc Sabot, Stefan Delon... Au fil des rencontres, il a multiplié ses axes de recherche dans des domaines aussi variés que le son, le corps, la performance, l'improvisation, le work in progress ainsi que la pédagogie.

BRIGITTE NÉGRO > Ange
Danseuse / chorégraphe / performeuse, Responsable artistique de la compagnie Satellite.
Diplômée des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine, elle poursuit sa formation avec Mark Tompkins, Joao Fiadeiro, Loïc Touzé, Pippo Delbono, Josef Nadj, Georges Appaix...elle s'intéresse également au théâtre et intègre en 1994, l'école de Blanche Salant et Paul Weaver. Au fil des rencontres, elle a multiplié ses axes de recherches dans des domaines aussi variés que, la performance, l'improvisation, le corps dans l'espace. Depuis plusieurs années, elle est à l'initiative de plusieurs projets In situ (dans des musée, hôpitaux, écoles, espace public) et collabore avec des artistes d'horizons différents.

CÉLIA TALI & LUCIE JACQUEMIN - Production, diffusion
NATHALIE DESBRUERES - créations textiles

LES CRÉATIONS

- 2018 *Fragment de Paradis* / Attraction sonore
- 2016 *La Claustra* / 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