

INSTALLATION SONORE IMMERSIVE

L'ORCHESTRE

Un voyage de l'oreille au coeur de l'Orchestre

“Un orchestre symphonique est la plus belle métaphore de la société que je connaisse.” Cette phrase du chef d'orchestre italien Riccardo Muti associée à la réflexion de Annah Arendt “La démocratie se nourrit de tous les points de vue” résume parfaitement le projet de ce dispositif immersif ouvert à tous...

► Plongez dans l'univers musical de cette installation sonore en vous asseyant en lieu et place des musiciens. Dans vos bras les instruments prennent vie comme par magie et l'Orchestre entier résonne autour de vous.

L'Orchestre est une œuvre qui réunit la musique, l'art plastique et le théâtre. Inspirée de l'orchestre symphonique, l'ensemble créé une ambiance intime et poétique. Des instruments à portée de main se mettent à jouer et parler. Le dispositif s'articule entre abstraction et réalisme où des « instru-humains » entrent en rébellion pour interroger les codes hiérarchiques. L'art et le pouvoir au centre du débat. A chaque fin de séance les spectateurs sont à leur tour invités à donner leur opinion.

L'installation d'art sonore L'ORCHESTRE propose une situation d'écoute immersive. Une écoute de musicien. Une écoute en commun, au cœur d'un son spatialisé qui fait entendre à chaque spectateur un équilibre sonore différent, une écoute unique qui lui appartient.

UNE OEUVRE NOMADE, AUTONOME ET MULTIMODALE

► Ce dispositif peut être installé dans de nombreux lieux, pas forcément dédiés au spectacle. (Salle communale, médiathèque, chapelle, salle d'exposition, hall...)

Autonome techniquement et pour son exploitation il est une solution pratique et économique.

Plusieurs répertoires et modes de présentations sont possibles. Séance jeune public, séance tout public et familiale, en visite libre et en performance live pour un public averti ou une découverte de la musique expérimentale.

MALLETTE PEDAGOGIQUE ET ACTION CULTURELLE

► Une série d'outils allant de la documentation à l'atelier de création sont disponibles pour tirer profit de la présence de l'Orchestre sur un territoire.

- Découverte du monde musical, du monde de la création sonore, de la musique électroacoustique.
- La perception de l'espace sonore selon sa position. Le pouvoir du son dans un mode de l'image. La mémoire propre à l'audition.
- L'ouverture a une réflexion sur l'ordre politique et la place de l'écoute dans une société hiérarchisée.

LES MODES DE DIFFUSION DE L'ORCHESTRE

LE DISPOSITIF SONORE

- ▶ 32 sources sonores
- ▶ 22 instruments de musique
- ▶ Une jauge d'environ 30 personnes

LA REPETITION

- ▶ Séance jeune public
Elémentaire et grde section maternelle
- ▶ 35 minutes d'écoute
- ▶ 20 minutes d'échange

La séance peut être menée en autonomie par une personne du lieu d'accueil

LE GRAND CONCERT

- ▶ Séance tous publics
- ▶ famille, collègue, lycées...
- ▶ 1h d'écoute et d'échange

Divers programmes musicaux en fonction du public

Séance menée par Marc Calas

EN VISITE LIBRE

- ▶ L'installation est ouverte au public comme une exposition.
- ▶ Un programme sonore tourne en continu.
- ▶ Une surveillance est nécessaire.

PERFORMANCE

- ▶ Musique expérimentale électro-acoustique mixte
- ▶ A l'occasion d'un temps fort, un musicien est invité pour une performance musicale en direct utilisant le dispositif.

ACTION CULTURELLE

L'ORCHESTRE À LA LOUPE

- ▶ Lors d'une séance jeune public ou familiale, un temps d'échange et de découverte du dispositif, des instruments de musique et de l'histoire portée par cette audition.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE

- ▶ Des documents accessibles en ligne sur le site de la compagnie pour la préparation et l'approfondissement d'une séance de L'Orchestre.

<http://www.marc-calas.com/ateliers/>

S'ÉCOUTER DIRE

- ▶ Jouer avec le son de sa voix, l'enregistrer et l'écouter se métamorphoser dans les montages audio que réalise en direct Marc Calas. Dans cet atelier créatif, la voix, qu'elle soit parlante bruitante ou chantante devient la matière à modeler. Libre cours est donné à l'imaginaire pour créer histoires et paysages sonores.
- ▶ Cet atelier se réalise en dehors du dispositif. (Salle de classe, médiathèque...)

[Dossier complet](#)

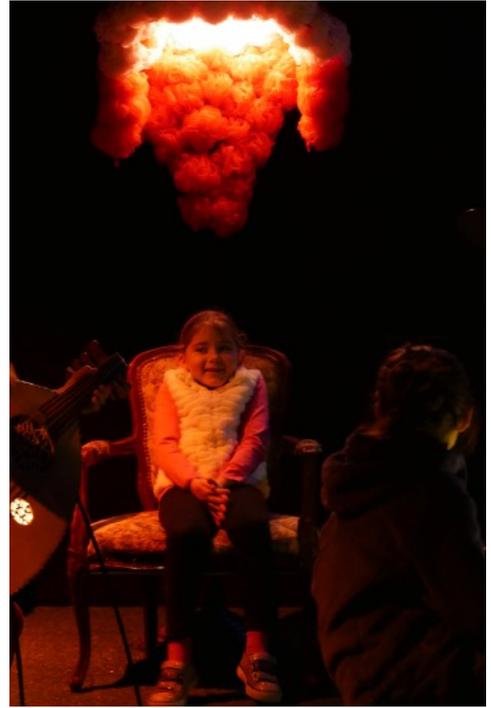
L'ORCHESTRE À L'OUVRAGE

- ▶ Dans le cadre d'un accompagnement des pratiques amateur, en école de musique, conservatoire, ...

Créer une oeuvre sonore pour L'Orchestre en collaboration avec des professeurs de musique et leurs élèves. Enregistrer et diffuser au coeur du dispositif cette pièce qui vient enrichir le répertoire de L'Orchestre

- ▶ Dans le cadre d'un festival de musique avec des musiciens de passage pour une performance inclusive...

[Dossier complet](#)

FICHE TECHNIQUE ET CONTACT

LA SALLE

- ▶ Dimension : Minimum L 8m x l 6m H 2m50.
Une structure de tissus (boite noire) entoure entièrement L'Orchestre.

Elle permet de l'isoler à la vue et préserve une bonne acoustique.

- ▶ Noir dans la salle.
- ▶ Alimentation électrique : 1 prise 220v 16a
- ▶ Prévoir un espace d'accueil pour les groupes.

LE MONTAGE

- ▶ Le montage et le démontage sont effectués par une personne de la compagnie. Ils nécessitent un(e) technicien(e) mis(e) à disposition par l'organisateur pour une heure au montage et deux heures au démontage.

- ▶ Durée du montage : 1 journée ▶ Démontage : 4h
- ▶ Accès pour le déchargement

CONTACT

- ▶ Marc Calas – 0688099441- marc.calas@gmail.com
- ▶ Production CARRE MENTHE - carrementhe@gmail.com

MARC CALAS ET COMPAGNIE

► Artiste du son, musicien, compositeur, plasticien sonore et inventeur de petits mondes électro- acoustiques qui jouent entre réalisme et surréalisme, il développe un concept d'installation qu'il nomme Immersions Sonores. Sensible au monde qui nous entoure et aux détails de son quotidien, Marc Calas nous invite à percevoir les petites choses de la vie par le son.

Ses scénographies introduisent le public dans un espace intime à la fois partagé et individuel où les spectateurs vivent leur propre expérience, échangent, réagissent et génèrent un événement unique dans l'instant où il se joue

Pour créer l'Orchestre il s'est entouré d'une myriade d'humains, libres penseurs, musiciens, danseurs, comédiens, techniciens, plasticiens, etc...

<http://www.marc-calas.com/marc-calas/>

Production : ASSOCIATION CARRE MENTHE

► **LES IMMERSIONS SONORES** de Marc convoquent notre sens de l'ouïe au cœur de dispositifs qui malaxent matière physique et matière sonore. Lorsqu'on pénètre dans l'installation, nos sens sont autant touchés par l'immobilité de ce que l'on voit que par les sons qui nous entourent et qui eux, sont en mouvement. On peut parler d'un regard qui écoute, d'un regard qui déplace, qui décale, qui altère et qui modifie la réalité pour ouvrir l'espace imaginaire. Puis, les yeux se ferment...

LA CLAUSTRA FRAGMENT DE PARADIS BIENVENUE EN ENFER L'ŒUF

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'oeuvre 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 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 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'oeuvre se termine volontairement sur une ouverture ;

Anne-Lise Toly

