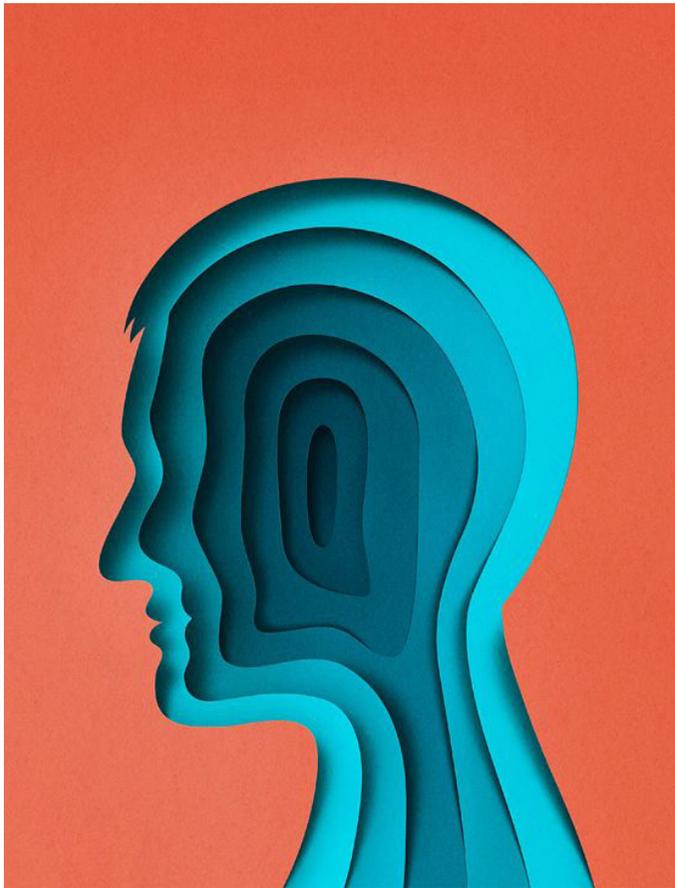

CHISPUN SOUND SYSTEM

Electro, Trap, Drone, Saint-Etienne / Lyon

Spectacle Dose le Son
Réponse à l'appel à Candidature 2018

Responsables du groupe :

Julien Grosjean (musicien, éducateur à l'environnement)

> julien.g@posteo.net 06 63 29 21 71

Pierrick Monnereau (musicien)

> pierrick.monnereau@gmail.com, 06 49 14 77 89

Membres du groupe :

Claire Bluteau : comédienne, auteure, chanteuse. INTERMITTENTE

Giles Davenport: technicien son, guitariste. INTERMITTENT

Jacques-André Dupont: vidéo-mapping, human beatbox.

INTERMITTENT

Julien Grosjean : batterie, synthétiseurs, guitare, voix. INTERMITTENT

Pierrick Monnereau : dispositif numérique, violon, voix. INTERMITTENT

NOTE PRÉLIMINAIRE

Tout commence par une rencontre, celle de deux couteaux suisses, Julien Grosjean et Pierrick Monnereau, ayant à la fois une grande expérience de la scène, et un besoin vital de penser leur rôle de musicien dans la société.

Tous deux animés par l'envie de livrer une musique à la fois directe et exigeante, ils partagent également le souhait de transmettre le fruit de leur expérience aux plus jeunes : Pierrick collabore avec la SMAC le FIL dans des projets pédagogiques variés. Julien navigue depuis plus de 10 ans entre projets pédagogiques et création musicale. Son intérêt pour le thème de l'environnement sonore l'amène à solliciter en 2017 Le Grand Bureau et AgiSon afin de pouvoir assister à des concerts DOSE LE SON.

Forts des enseignements tirés, et loins de porter un jugement sur les choix pédagogiques et artistiques qui ont pu être fait par le passé, nous ressentons aujourd'hui le besoin de faire une proposition qui pourrait sembler plus atypique.

L'exercice proposé par cet appel à projet, à savoir capter immédiatement l'attention d'un public de jeunes adolescents et faire passer un message clair, dans le temps fugace d'un concert, est difficile. Il nécessite de se poser une question fondamentale : Dans un monde complètement saturé de messages et de stimuli (sonores, visuels...), sur quel canal émettre ?

Dès lors notre réflexion, s'appuyant sur les objectifs pédagogiques impliqués, nous a conduit à créer de toute pièce CHISPUN SOUND SYSTEM, un groupe complètement transversal et interconnecté, où la musique, la vidéo, la mise en scène, le texte et le public, se génèrent, se répondent, se perturbent, les uns par rapport aux autres.

Il fallait donc trouver des artistes hyper-versatiles, et capables d'envisager facilement des visions qui dépassent leur medium de référence ; à condition que ces membres aient un lien privilégié avec la musique et l'envie de se produire sur les scènes de musiques actuelles.

C'est ce que nous avons cherché à faire.

LES MEMBRES ET LEURS MOTIVATIONS

Claire Bluteau est comédienne et auteure.

Claire Bluteau est formée au chant depuis son plus jeune âge, à la harpe puis à la guitare au Conservatoire de Vincennes, diplômée du Laboratoire de Formation au Théâtre Physique en 2012, puis du Centre d'Etudes et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie en 2015, elle travaille régulièrement avec des compagnies aux styles variés, en tant que comédienne, chanteuse, assistante à la mise en scène, à la chorégraphie ou à l'écriture.

Elle est aussi intervenante pédagogue dans des cours de théâtre, ou dans des collèges, en collaboration notamment avec Le Trident, scène nationale de Cherbourg.

Elle participe à l'écriture et de nombreuses pièces telles qu'Evo Velitchestvo ; Un soir chez Victor H (jouée partout en France, à La Loge et au Grand Parquet à Paris), et Les portes du temps, spectacles jeune public en collaboration avec les Francas et la DDASS ; mais aussi une performance autour des poèmes de Sony Labou-Tansi avec des comédiens du CNSAD, représentée sur la scène du Conservatoire et au Tarmac, et récemment Interstisium de Jaques-André Dupont, présenté cette année aux Halles du Faubourg à Lyon.

«Dans la diversité de mon parcours en tant qu'interprète et pédagogue, j'ai toujours eu une accointance avec le jeune public. Leur réactivité est un tremplin de jeu pour moi, un indicateur nécessaire pour parfaire ma présence à eux sur scène, et trouver l'accès juste pour leur communiquer bien plus qu'un message, mais tout un monde, un imaginaire, une réflexion vers un autre point de vue, parfois un échappatoire...»

C'est aussi selon moi ce qui rend un spectacle réellement vivant, et qui permet d'aller plus loin que le simple media comédien/public ; leur répondant, leur besoin de faire partie du jeu (que ce soit lors d'une représentation ou au quotidien) favorise un échange réel, brut, vivant, parfois surprenant, mais d'une richesse humaine précieuse. C'est cette qualité de rapport que j'aimerais développer sur le projet Chispun Sound System, et travailler autour d'une thématique nouvelle, ici celle du rapport au son, est une motivation supplémentaire, un challenge pédagogique autant qu'artistique.»

Au sein du groupe, Claire est performeuse, elle va au contact, et est référente pour les textes et la parole.

Un soir chez Victor H.

<http://www.les3sentiers.com/site/spectacles/spectacles-en-diffusion/un-soir-chez-victor-h/>

Stabat Mater Furiosa

<https://www.youtube.com/watch?v=4YGhG0RS4eo>

L'Eveil du Printemps

<http://lesciarts.wixsite.com/ciedesciarts-levail/lquipe>

Laboratoire du Jeu -SolidMilk

<https://www.solidmilk-laboratoiredujeu.com/ateliers>
<https://www.solidmilk-laboratoiredujeu.com/presentation>

Julien Grosjean est musicien et éducateur à l'environnement.

Passé par les conservatoires de Lyon et Villeurbanne en classes de batterie et d'électroacoustique, il est également diplômé de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges.

Il se produit sur scène au sein de nombreuses formations musicales et collectifs remarquables, comme Viviane Republic, MurMur, Collectif SI. Par ailleurs il est le compositeur depuis 10 ans de la Fabrique Fastidieuse, compagnie de danse en espace public dont les spectacles Borderline Blues et Vendredi (Prix Auteure d'espace SACD) ont été remarquables dans les plus grands festivals de rue Français (Aurillac, Châlons dans la Rue, Sotteville-les-Rouen, Furies,...). En 2015 il suit une formation d'éducateur à l'environnement et travaille notamment à la refonte d'une exposition dédiée à la sensibilisation, à l'écoute et à la compréhension de l'environnement sonore au CPIE du Haut Jura. De retour à Lyon en 2016, il fonde Catapulte, une structure au croisement de l'éducation et des arts vivants qui réalise des outils pédagogiques collectifs et impliquants.

« Le thème de l'environnement sonore m'intéresse particulièrement. Il se situe au croisement de mes compétences artistiques et pédagogiques. La forme du spectacle pédagogique, invitant à l'expérience, me semble avoir un potentiel de sensibilisation bien plus

important que les messages culpabilisants ou moralisateurs. J'ai découvert le dispositif Dose le Son en 2016 et eu de suite envie de construire une proposition. »

Au sein du groupe, Julien compose, et est aux percussions/machines

Viviane République

<https://vivanerepublic.bandcamp.com>

Catapulte, Les Etoiles dans la Tête

<https://drive.google.com/file/d/1tgjZhe6lale4WorsszxpPBpJUyRoT-7DK/view>

Vendredi, Spectacle de la Fabrique Fastidieuse

<https://vimeo.com/239957197>

MurMur(s)

<https://vimeo.com/123495752>

Jacques-André Dupont est un artiste vidéo et musicien.

Son Master en post-production digitale pour le cinéma en poche (Université de Valenciennes), en 2011 il part pour Berlin pour se lancer comme artiste vidéo et VJ dans les clubs Techno.

Le vidéo-mapping devient son médium pour jeter des ponts entre disciplines et champs conceptuels éloignés.

Depuis 2014 il développe le paint-mapping, une pratique qui lui permet de chorégraphier la lumière dans l'espace en live, en dialogue avec des street artistes comme Tape Over, BLO, V2M

ou WENC. Il réalise des scénographies et des performances vidéo dans des salles comme la Gaîté Lyrique (Paris), le Royal Festival Hall (Londres), le Sucre (Lyon), Teatro del Elfo (Milan) ou L'Opéra de Dresden.

Parallèlement il mène une carrière amateur de chanteur, guitariste et human beatboxer. Il réalise depuis 2013 des ateliers d'Arts Numériques à Berlin, Londres et plus récemment à Lyon en partenariat avec l'AADN. Il est aujourd'hui résident à la Taverne Gutemberg à Lyon.
<https://jadupont.com/>

« Depuis près de 6 ans je conçois et réalise des ateliers pédagogiques autour des arts numériques et du vidéo-mapping. Ma préoccupation à travers ces ateliers est d'éveiller les participants à leur conscience du corps et à leur rapport avec le médium technologique. Leur permettre de s'approprier des outils utilisés à des fins spectaculaires qui paraissent pourtant inaccessibles. Ma participation à Dose le son s'inscrit dans cette même recherche »

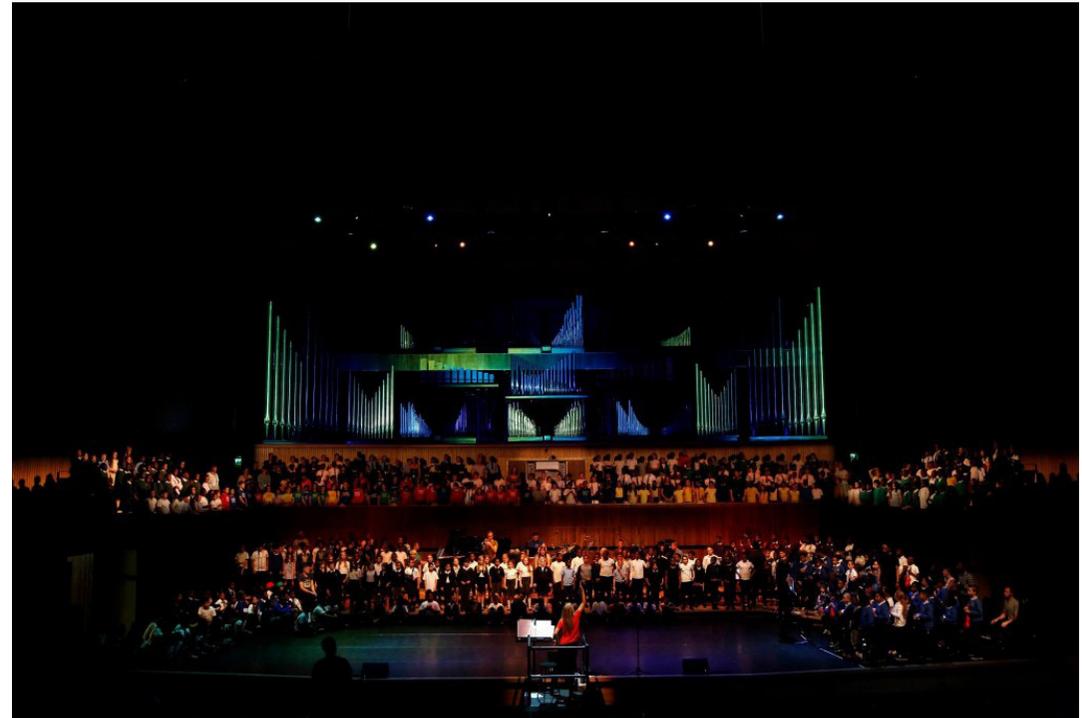
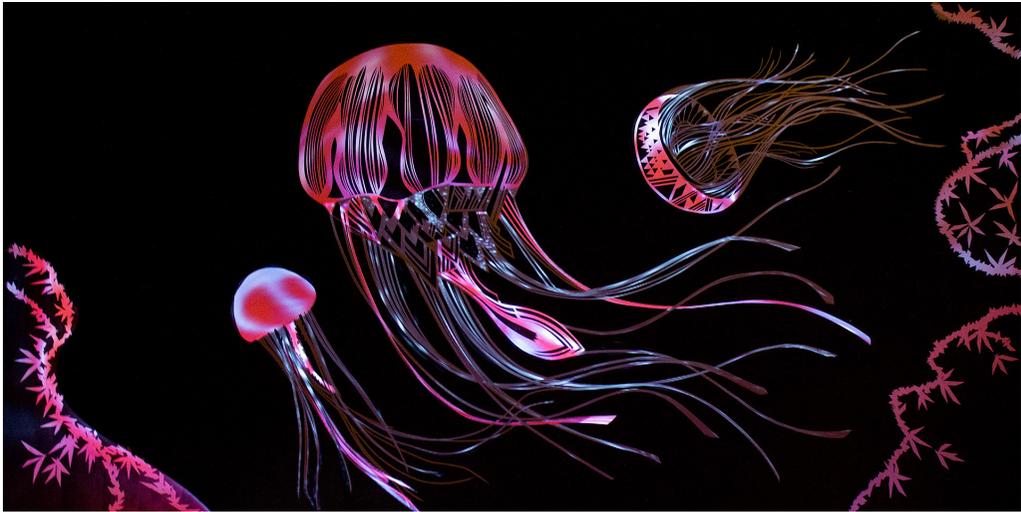
Au sein du groupe, Jacques-André est scénographe vidéo. Présent sur la scène il réagit à tout en temps réel et ne peut résister à l'appel du micro pour un beat-box affûté.

The love architects - projet pédagogique mapping
<https://jadupont.com/the-love-architects-projection-scenography>

DEEP SEAS - Shatzalp Festival
<https://jadupont.com/deep-seas-tape-art-vidiomapping-installation>

Vanitas
<https://jadupont.com/vanitas-a-final-simulation>

Gilles Davenport est ingénieur du son et musicien.

Pratos, Live @ Nuits sonores

<https://www.youtube.com/watch?v=9ZSbGoirleM>

Brainbow, Haircut

<https://www.youtube.com/watch?v=MCaPYWJPMZg>

Electric Mamba, Gboto Gbanda

<https://www.youtube.com/watch?v=dK5ty7CAZpw&t=166s>

Comme guitariste, il tourne dans toute la France au sein des groupes Brainbow et Electric Mamba (Nuits de Fourvière, Transbordeur, La Flèche d'or, L'Olympia), partageant des scènes avec des groupes de premier plan (Naive New Beaters, La Femme, Pete Doherty...). En parallèle il se constitue une solide expérience de régisseur son pour la scène (Pratos, Commandant Coustou...) et pour le studio en s'installant à Mikrokosm recording studio en 2017.

« Mon oreille est mon outil de travail, me permettant de jouer dans un ensemble et aussi de traiter le son d'un groupe de musique. Avec le temps les oreilles s'usent graduellement - c'est essentiel pour les professionnels du son de surveiller la condition de ses oreilles. J'aimerais aider les jeunes à comprendre ce qu'implique la perte de l'audition dans la vie quotidienne et la triste impossibilité de récupérer ce que l'on a perdu »

Au sein du groupe, Giles est ingénieur son, mais qui sait ce qu'il peut arriver du fond de la salle s'il amène sa guitare ?

Pierrick Monnereau est musicien et artiste numérique.

Diplômé de l'université J.Monet de St-Etienne au titre de Réalisateur en Informatique Musicale, et de l'ENM de Villeurbanne pour le violon et la composition, Pierrick se forge une solide expérience de la scène dans des formations comme Nickel Pressing, ANI, Scalde...

Ses groupes ont tourné dans la France entière et ailleurs (Nuits Sonores ; Transbordeur ; Lieu Unique ; Le Bourg, Lausanne ; Madame Claude, Berlin...) et ont été reconnus par le public et la presse spécialisée (Les Inrocks, Longueur d'Ondes, Soubresaut...).

Depuis 2016, des artistes comme le groupe Lovataraxx ou le rappeur Spartacus font appel à ses soins pour arranger et mixer leur album. Par ailleurs il met régulièrement ses compétences et son expérience au service de la transmission, notamment avec Le Fil, SMAC de Saint-Etienne, avec lequel il entretient une collaboration pédagogique de longue durée.

<https://pierrickmonnereau.wixsite.com/pierrickmonnereau>

« Le projet dose le son est l'occasion pour moi de prendre un peu de hauteur pour porter un regard sur mon propre rapport à l'information sonore dans les environnements que je traverse. De la cave à concert assourdissante, au plateau de théâtre où l'intelligibilité du texte est essentielle, en passant par la production de phonogramme où la question du formatage est prépondérante, j'aimerais questionner mes excès, les surenchères dont j'ai pu être l'auteur à différentes étapes de la création/diffusion, et mettre cette expérience et les interrogations qu'elle soulève, au service des générations qui viennent. »

Au sein du groupe, Pierrick compose, est aux machines et est référent pour le dispositif numérique.

Spartacus feat Borrelli (alias Pierrick Monnereau)

<https://soundcloud.com/user-343193759-539595905/on-saigne>

<https://vimeo.com/298005776>

Nickel Pressing, live @ Nuits sonores

<https://youtu.be/KOscd13qLOI>

ANI

<https://soundcloud.com/artificialnonintelligence/nickel-pressing-in-sel-paradisio-rmx>

Le ciel brûle, Marina Tsvetaieva, Camille Reigner-Villard

<https://soundcloud.com/user-335941632/neige>

ÉBAUCHE / PROPOS / OBSERVATIONS PÉDAGOGIQUES

1. PARLER DES DANGERS, MAIS AUSSI DU PLAISIR

Qui suis-je pour donner des leçons ?

*« tu cherches l'intense
Ivre perché tu danses
puis monte, monte le son
et fais péter les basses
alors tu cherches cherches l'intense
attends attends la nouvelle vague »*

Le risque majeur lié à la création d'un spectacle à visée pédagogique, diffusé sur le temps scolaire, est qu'il soit vécu comme une contrainte. Si notre rôle d'adulte, conscient des risques liés à l'audition, est bien de prévenir avec sérieux les conduites dangereuses, il n'en reste pas moins que nous sommes nous-mêmes des consommateurs de musique, et que notre cerveau fonctionne comme celui d'un adolescent : oui c'est cool de monter le son, on a tous expérimenté ça. Livraison de dopamine. Enivrement. Sortir du monde... Il convient donc de partager ce plaisir pour ne pas distiller un message qui viendrait d'en-haut. Si cette complicité s'installe, alors il est possible de partager le plaisir subversif d'un silence (trop souvent subit) ou d'un son minuscule.

Où l'on navigue dans une histoire

*« Où est-ce qu'on va ? à la recherche des sirènes
tu sais ces créatures mi-femmes mi-thon
qui t'endorment et qui t'emmènent
avec leur chant d' mytho
dans un gouffre profond dans un sommeil bien lourd
elles continuent leur chant sauf que sous l'eau t'es sourd »*

Le groupe invite les participant.e.s à voyager avec lui dans une embarcation imaginaire. Celle-ci est figurée sur scène de manière allégorique dans la composition et la disposition des objets musicaux et scénographiques video-mappés.

L'équipage au complet part à l'assaut des sirènes, métaphores du plaisir lié au son, et de ses dangers. Au fil du voyage, l'équipage va devoir apprendre à se protéger, à se défendre, mais aussi à s'ouvrir, à découvrir, à ressentir... Pour naviguer, il va falloir dealer avec les sirènes.

Ainsi, sur ce fil rouge d'une narration métaphorique, vient se greffer en filigrane une narration plus réaliste: la structure de l'embarcation répond à la physiologie et la mécanique de l'oreille, le calcul de la vitesse passe des noeuds aux décibels; au fur et à mesure des pérégrinations, aventures et incidents sur ce moyen de transport aux quatre vents, nous apportons des informations clés vis à vis du fonctionnement de l'oreille et des dangers qui la guettent.

2. CAPTER L'ATTENTION

Immersion

En conséquences des problématiques précédemment évoquées, il s'agira pour nous de distiller les propos didactiques qui font le cahier des charge de Dose le son, directement dans la trame du concert. Nous pensons que la dimension émotionnelle joue un rôle primordial dans le processus d'apprentissage. D'où l'importance de faire vivre ce spectacle de manière participative et impliquante. Nous voulons, pour cela, rendre le public actif, voire même acteur d'une histoire, se servir de sa recherche de sensations fortes pour la transformer en expérience sensorielle et amener par ce biais le spectateur à penser, à considérer les choses autrement.

A travers la narration que nous proposons, nous voulons plonger chaque personne dans une écoute immersive, sensorielle, en utilisant différentes textures sonores, des ruptures, des dynamiques radicales, pour rendre compte de la diversité du son, et découvrir, définir ensemble où se trouvent les dangers, les risques, mais aussi les plaisirs, les nuances.

Implication

*« Ecoute, écoute
D'où que tu sois
D'où que tu viennes maintenant t'es là
Alors vas-y amène
Ton coeur, ton sang,
Tes oreilles et tes tripes qui vibrent, t'entends,
Balancées par la musique »*

Nous proposons ici des ébauches de scènes impliquant une écoute active du spectateur, voire sa participation en mouvement et en expression.

- La tempête de décibels

Un beat profond, grave et orageux se fait entendre au loin, monte en volume et finit par submerger le plateau.

On donne des ordres à l'équipage pour tenter de protéger l'embarcation. Le navire/oreille a perdu de nombreuses cellules ciliées, dommages irréversibles...

- L'auscultation

Des spectateurs sont victimes de l'incident de navigation. Nous mettons en place une opération de sauvetage, une auscultation de l'oreille.

Les images illustrent l'intérieur de l'oreille, expliquant son fonctionnement et les dommages causés par l'incident.

- La cérémonie en mémoire des cils vibratiles perdus.

Les spectateurs sont invités à chanter, dans une ambiance quasi chamanique, pour pleurer la mort des cils vibratiles.

un chant répétitif se met en place qui sert de canevas à la chanson. Les percussions et les machines viennent donner de l'ampleur à cette expérience collective.

3.UN CONCERT AUX LIMITES DU GENRE

« T'as jamais entendu un son pareil
Le beat boxe dans tes oreilles
Tu kiffes, ignore qu'à l'intérieur c'est la lutte
Jusqu'à c'que ton tympan éclate sous l'uppercut »

Le groupe combine la musique, le texte et l'image.

L'instrumentarium associe les outils MAO, les synthétiseurs, boîtes à rythme, la bidouille électronique, les percussions, les vocodeurs et autres manipulations de la voix, pour créer une trame électronique et percussive aux accents urbains, tantôt chaloupée, tantôt incisive, en réaction acérée au texte.

La scénographie est essentiellement basée sur la technique du mapping. Les éléments de scène, par exemple une grosse caisse de batterie, plus adjonction de panneaux légers deviennent des supports graphiques, tel que le serait un mur pour un street artiste.

La trame narrative sert surtout de fil rouge, il s'agit simplement d'évocations graphiques, poétiques et musicales, un peu comme une métaphore qu'on filerait. Du reste nous voulons faire un concert, un vrai, nous faire plaisir et donner le meilleur.

« Pourquoi quoiqu'il advienne faut qu'ça pète dans tes enceintes ?
Crois-tu qu'ainsi tu verras la morosité s'éteindre ?
Est-ce que c'est ça que tu fuis ?
Et c'est pour ça que ça crie ?
Dans tes oreilles, ça part en flamme ?
Pour cacher les hurlements de ton âme ?

Cherche pas, je sais pourquoi
Tu t'mets un casque qui t'raconte des contes de fées
Pour continuer d'avancer.
T'inquiète, j'comprends
Dehors la vie est bruissante,
Un vacarme ahurissant. »

ANNEXE : SELECTION DE CONCERTS ET ENREGISTREMENTS

Claire Bluteau :

Interstitium, 2018, halles des Faubourg, Lyon
Un soir chez Victor H, 2017-2018, La Loge, Le Grand Parquet à Paris,
Théâtre des Salins à Martigues
Le Corps Utopique, Place des Cordes à Paris en 2017 et Théâtre Kantor à Lyon en 2018.
L'acte de Respirer, ou Les testaments de Sony Labou-Tansi, CNSAD et Tarmac à Paris, 2016
La Croisière Enchantée, depuis 2014, sur les Bateaux Parisiens, dates tout le long de l'année scolaire

Jacque Andre Dupont

Performance, Arts numériques, Scénographie

2018

Novembre – Halles du Faubourg, Lyon – INTERSTITIUM - Chorégraphe - performeur

Novembre – Halles du Faubourg - Choregraphe et performeur de la performance «Protocole d'Extase par Samy El Moudni

Septembre - Lab,lab, Lyon – INTERSTITIUM - Chorégraphe - performeur

Septembre - Taverne Gutenberg, Lyon – Performance de paintmap-

ping avec Abdoul Khadre Seck, Giulia Zanvit, Yandy

Août – Teatro del Elfo, Milan – Scénographie Lumière pour VANITAS, spectacle de danse contemporaine

Juin - Halles du Faubourg, Lyon – Performance de paintmapping avec Khwezi Strydom et DJ Set de Dark Satan

Juillet – Château d'Avrilly – Festival Château Perché – Choregraphe et performeur de la performance Transverberare

Mai – Festival del Silenzio, Milan – “The Medium is the Massage” - Chorégraphe - performer

Mars - Le sucre, Lyon – Performance de paintmapping avec V2M et DJ set de Tryphème

Février – La Commune, Lyon – Performance de paintmapping avec WENC sur DJ set de Saint Paul

2017

Teatro F. Parenti, Zona K, Festival Oriente Occidente – Danseur et Scénographe Vidéo de VANITAS primo Studio

Gabbia del Leone, Kinodromo Bologna - “The Medium is the Massage”

STATE of emotion Festival Berlin – Performance Tactile “The Medium is the Massage” - Chorégraphe - performer

L'altro Spazio, Kinodromo, Le Serre - Bologna - “The Medium is the Massage” - Chorégraphe - performer

Common Fest Beirut 2017 - “The Medium is the Massage” - Choré-

graphe - performer

Sound Art Festival Krakow, Feuerwache Köln - Scénographie vidéo pour le concert-spectacle de Satellita - GHOST TAPE XI

Giles Davenport

2017

10/02 - Espace Elsa Triolet (Lyon) - Electric Safari

15/02 - JackJack (Bron) - Electric Safari

17/02 - La Boite a Gants (Lyon) - Electric Safari

31/03 - Chateau du Rozier (Feurs) - Electric Safari

01/04 - La Marquise (Lyon) - Electric Safari

2018

18/04 - La Tannerie (Bourg-en-Bresse) - Brainbow

19/04 - Le Groom (Lyon) - Brainbow

09/05 - Extra Nuits Sonores (Lyon) - Brainbow

19/05 - Bal des Fringants (Lyon) - Electric Safari

24/05 - Bizarre! (Venissieux) - Electric Mamba

01/06 - Mas E Fee (Mercurol) - Electric Safari

16/06 - Le Pingouin Alternatif (Pau) - Brainbow

26/06 - Les Mardis de la Guill' (Lyon) - Electric Safari

30/06 - Festival Demon D'or (Poleymieux-au-mont-d'or) - Electric Safari

07/07 - Festival Les Tontons Daniels (L'Arbresle) - Electric Mamba

13/07 - Fetes Escales (Venissieux) - Electric Mamba

19/07 - Les Jeudis de Sauve (Sauve) - Electric Mamba

04/08 - Little Town Festival (Cramans) - Electric Mamba

30/08 - Les Jeudis des Musiques du Monde (Lyon) - Electric Mamba

Pierrick Monnereau

ALBUMS STUDIOS

LOVATARAXX, Split Tape ME DONNER / LOVATARAXX, FOUR4 RECORDZ, 2017 => + 1 album en cours de mixage.

TRN, Mauvaise Vie, enregistré et mixé par Johannes Buff à Mikrokosm recording studios - novembre 2017

=> en cours de pressage, sortie prévue au printemps 2019

LE CIEL BRÛLE, enregistré et mixé par Johannes Buff à Mikrokosm recording studios - février 2018

=> en cours de production, sortie prévue à l'automne 2019

SELECTION CONCERTS 2017-2018

SPARTACUS

21/07/2018 Festival La Saillante

TRN

29/12/17 Elizabeth My Dear Non Noël - Tulle

20/12/17 La Tannerie, Bourg-En-Bresse

13/12/17 Lounge, Lisboa

04/12/17 El Coko, Madrid

03/12/17 La Carbonera, Valencia

29/11/17 La Gueule Noire, Saint-Etienne

05/01/17 Le Lavoir Public, Lyon

02/12/16 La Méduse, Lyon

LE FIL - projets pédagogiques

14/10/17 Les petites oreilles, International Body Music Festival, Le FIL

LE CIEL BRÛLE

31/01/17 Le Lavoir Public, Lyon

25/01/17 Chok Théâtre, Saint-Etienne

