

URBASONIC

RIEN NE SE PERD
TOUT SE TRANSFORME

Photo Jérôme Panconi

URBASONIC

Page 2

Projet artistique

Page 3

Note d'intention

Page 4

Les instruments

Page 5

L'équipe

Page 7

La presse en parle

Page 9

Conditions techniques

Page 10

Contacts

CONTACT

urbasonic@gmail.com

06 64 90 97 52

contact@lutherieurbaine.com

01 43 63 85 42

Projet ARTISTIQUE

- ➔ Des instruments insolites de créateurs contemporains et urbains.
- ➔ Une musique captivante et accessible à toutes les oreilles.
- ➔ Un concert-spectacle à écouter et à voir.

En ingénieux alchimistes des sons, les trois musiciens-bricoleurs-bruiteurs du groupe Urbasonic, imaginent avec brio des alliages sonores insolites. Transformant la scène en drôle de chantier sonore, mêlant leurs instruments modernes aux instruments fabriqués à partir d'objets recyclés conçus par Lutherie Urbaine, les musiciens disposent de toute une panoplie d'accessoires saugrenus et d'effets acoustiques ou électriques. De ces détournements d'objets retravaillés et poétisés émergent une musique captivante et une énergie communicative.

Un voyage insolite et ardent.

Idée originale
Guitares de lutheries diverses
Batterie et percussions inouïes
Clarinettes et objets soufflants
Compositions
Création instrumentale
Co-Production

Aurélien Pichon
Mathias Desmier
Alain Guazzelli
Aurélien Pichon
Aurélien Pichon et Mathias Desmier
Benoit Poulain et Alain Guazzelli
Lutherie Urbaine et MC Productions

URBASONIC

FAIRE APPEL À
L'IMAGINAIRE

...

FAIRE VOYAGER
ET REVER LE
SPECTATEUR
ET LE MENER
VERS DES
TERRITOIRES DE
DÉCOUVERTES

...

Note D'INTENTION

" J'essaie d'être dépaycé par ce que je suis en train de faire " Eric Satie

La clarinettiste Aurélie Pichon, le guitariste Mathias Desmier et le batteur-percussionniste Alain Guazzelli du groupe UrBasonic ont des cultures et des parcours singuliers. Ils cheminent du blues au jazz, de la musique minimaliste jusqu'au son ardent et puissant du rock.

Chacun apporte sa matière (compositions, lutheries sauvages) et se livre à une intrépide exploration de son instrument. C'est par alchimie et subtil dosage d'écriture et d'improvisations que les idées musicales prennent forme.

Le groupe UrBasonic vous invite à l'expérience de la transformation des objets recyclés du quotidien en nouvelles énergies créatrices et vous transporte au sein d'environnements sonores intenses, parcours parsemé d'humour et d'émotion.

Une entreprise à la fois jouissive et virtuose.

LE SERPENTIN

LES INSTRUMENTS

LA QUEULARDE

LA VÉLOCASTER

LA TROMPINETTE

LA VÉLOCASTER

LA DORMEUSE

LE COUICOU-ZOO

L'ÉQUIPE

Aurélie Pichon

**musicienne et compositrice,
clarinettes et objets soufflants**

Clarinetiste interprète et improvisatrice, Aurélie Pichon sillonne les territoires du jazz et de la musique contemporaine avec l'Ensemble Kiosk aux festivals Aspro Impro à Besançon, Cité-culture, Futurs Composés, Nuits Blanches à Paris... Après des études classiques au conservatoire, elle se produit en musique de chambre et orchestre (Philharmonique de Nations, J.O.L F, Octuor à Vent OZI...). S'ensuivent des rencontres artistiques et des enregistrements (Opéra télévisé sur France3 / Manon de Massenet, A Portée de Voix avec Valérie Philippin / CD/DVD monographique de Georges Aperghis / Prix Charles Cros 2011), des participations aux performances (Cirque électrique, Naxos Bobine), aux ciné-concerts (Forum des images, Le Balzac), et des enregistrements de musiques de films et de documentaires (Arte Video - ZZ Production, Production INA). Artiste pédagogue, elle enseigne au conservatoire de Châtillon et est directrice artistique de l'association MCProductions.

Dans UrBasonic, Aurélie Pichon joue les clarinettes de facture moderne ainsi que des objets sonores atypiques et soufflants.

Mathias Desmier

**musicien et compositeur,
guitares électriques et électroniques**

Après des études de guitare classique et quelques groupes de jeunesse orientés métal, Mathias Desmier étudie la guitare jazz et l'orchestration au CIM. S'ensuivent des rencontres, enregistrements et concerts avec les musiciens et groupes : Orchestre Philharmonique de Radio France (Hommage à Frank Zappa direction Peter Eötvös), STS avec Jannick Top, Lutherie Urbaine, Hector Zazou, Hexane, Forgas... Il participe comme guitariste ou compositeur à des projets chorégraphiques de Carolyn Carlson, ainsi qu'à des musiques de long-métrages avec Armand Amar (Costa Gavras, Yann Arthus Bertrand...), à des musiques de documentaires (France3), et compose pour le spectacle vivant (nombreux festivals de théâtre de rue, UNESCO...).

Enseignant à l'école ATLA (Paris), la Maison Pop (Montreuil) il collabore régulièrement avec la presse en tant que rédacteur de rubrique pédagogique, notamment pour Guitare et clavier, Guitar world, Guitarist magazine, depuis une quinzaine d'années... Dans UrBasonic, Mathias Desmier joue des guitares de lutheries différentes et toutes singulières ; de la lutherie sauvage la velo-caster , en passant par la guitare sans tête du luthier Nugz Blacky, à la guitare électronique la kitara .

Alain Guazzelli

**musicien et «luthier urbain»,
batterie, percussions et objets du recyclage**

Musicien, formateur et luthier pionnier de Lutherie Urbaine depuis 1999, Alain Guazzelli a fait évoluer le projet aux côtés de Jean Louis Mechali, a participé à la création des instruments et des créations musicales des quinze premières années de Lutherie Urbaine, une bonne part ayant fait l'objet d'enregistrements Cds et DVDs via le Label Metal Satin (Oboloway, Liboma Minghi, Nhanssala, SharpSharp...). Il a évolué à travers différentes formations, du duo au Big Band, aime voyager à travers divers styles de musique : rock, blues, musiques latino-américaine, africaine et aussi du jazz et du free-jazz. Il est également professeur de batterie jazz et de musique d'ensemble aux conservatoires de musique de Villeteuse et de Stains (93).

Au sein du groupe UrBasonic, Alain Guazzelli joue sur une batterie sauvage nommée La Dormeuse, qu'il a conçue à base d'objets de recyclage (cadre de lit, radios médicales, ressorts...) et toute une panoplie d'objets de récup' bruités ou/et percussifs.

L'ÉQUIPE

Benoît Poulain

artisan et luthier urbain

C'est en 2001 que Benoît Poulain rejoint l'association Lutherie Urbaine et accompagne en continu les créations de Lutherie Urbaine en tant que luthier, pédagogue, et technicien. Pour ce spectacle, il a réalisé de nombreux instruments, notamment La Vélocaster, La Gueularde et le Clavier cuivre.

Laurent Le Gall

ingénieur et régisseur du son

Après des études de physique orientées vers l'acoustique, Laurent Legall enseigne une année au collège puis se consacre à la musique et aux techniques d'enregistrement de sonorisation liées au spectacle vivant. Depuis 2004, il a réalisé l'enregistrement de disques pour des formations aux univers variés, allant des musiques traditionnelles (La Machine, Grégory Jolivet, Owen's Friends...), à la chanson et au rock (SODA, Oscar, Matzerath, L'air Brut...). Il accompagne également en tournée des groupes, compagnies de théâtre et spectacles (Alexis HK, Jeremie Whistler, duo Maria Robin & Shadi Fathi, Jeunesses Musicales de France, Clap's...).

Lutherie Urbaine

Association partenaire

Lutherie Urbaine est une association créée en 2000, issue du projet « Lutteries urbaines et Lutherie Urbaine » imaginé par Jean Louis Mechali (compositeur, musicien de jazz). L'association est aujourd'hui dédiée à la création musicale et aux installations sonores, à la recherche instrumentale à partir de recyclage, aux pédagogies de l'écoute et à l'incitation à la créativité.

Le projet a évolué au fil des ans, se confrontant à différentes cultures, le plus souvent dans le cadre de « résidences croisées » avec des populations de pays lointains. Aujourd'hui, Lutherie Urbaine représente une trentaine d'artistes oeuvrant dans plusieurs esthétiques et disciplines, une vingtaine de productions/créations musicales, pluridisciplinaires, expositions et installations sonores, un espace de fabrique et de diffusion situé en Ile de France, une équipe permanente de 7 personnes, une équipe de bénévoles, un pôle instrumental d'une centaine de créations de lutheries Inouïes. Lutherie Urbaine propose toute l'année des expositions, concerts, spectacles, ateliers, formations professionnelles dans son lieu, Le LULL à Bagnolet, ou sur sites, en France et à l'étranger. <http://www.lutherieurbaine.com>
Blog pédagogique : <http://lutherieurbaine.wordpress.com/>

Les partenaires

Le groupe UrBasonic est accueilli en résidence de création par l'association Lutherie Urbaine en 2014 et 2015. Les deux associations Mes Cousines Productions et Lutherie Urbaine s'associent pour co-produire les prochains programmes de création du Trio.

Mes Cousines Productions

Association partenaire

Mes Cousines Productions a pour vocation la création et la production de spectacles dans le domaine de la création musicale, de la lutherie créative instrumentale et des arts visuels.

Elle a pour objectif de porter des projets d'artistes créatifs qui s'affranchissent des frontières et des conventions esthétiques. Naviguant sur des territoires de découvertes, ils dressent des ponts entre musique, lutheries inédites et arts visuels dans un monde où dialoguent musiques improvisées, jazz contemporains, musiques du monde, pop rock urbaines, acoustiques et électroniques.

Mes Cousines Productions privilégie toute aventure, de rencontre et de partage permettant d'aborder différents visages de la création musicale et visuelle, vidéo, BD ciné-concert, installations plastiques et sonores, Vj, ... L'association affirme également son investissement en terme de transmission à travers des créations et des actions visant l'éveil du jeune public à la perception des musiques et des pratiques artistiques d'aujourd'hui.

culturematchmusique

Des luthiers transforment les tuyaux d'évacuation et les déchets urbains en instruments de musique. Enquête sur l'art de faire sonner les casseroles.

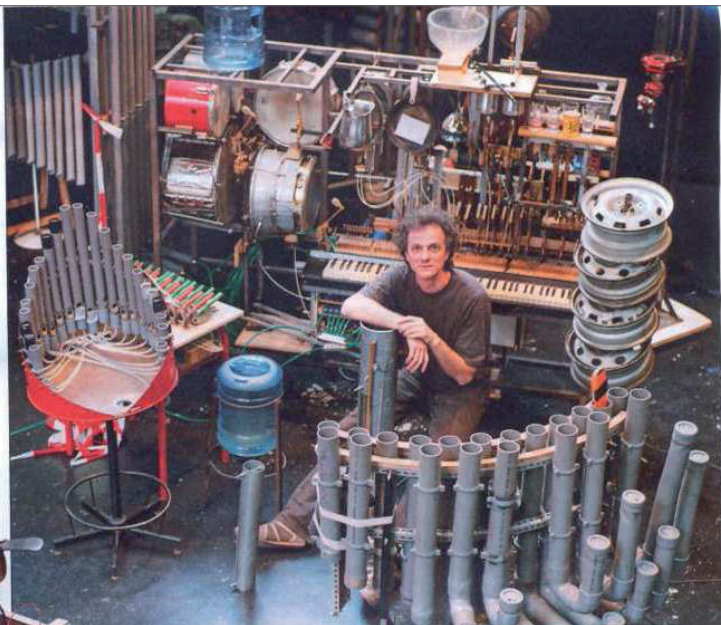
PAR MARIANA GRÉPINET

ON RECYCLE LES VIEUX TUBES !

Souvenez-vous : lorsque nous étions enfants, une casserole, quelques verres d'eau remplis à des hauteurs différentes, une cuillère et une fourchette nous suffisaient pour faire surgir de la musique. En quelque sorte, Alain Guazzelli, 46 ans, n'a pas grandi. Les cheveux en bataille, les mains tannées, il est aujourd'hui luthier urbain. Ses matériaux de prédilection : les déchets de la rue. « Il suffit de peu de chose, assure-t-il, savoir bricoler, être attentif et se laisser surprendre, surtout. »

Dans son local de Bagnolet, les étagères débordent : tubes PVC, briques de lait, aspirateurs... Avec ce bric-à-brac, cet ancien dessinateur industriel réalise de véritables instruments. A l'origine de ce projet fou, son ami Jean-Louis Mechali, batteur-percussionniste-compositeur, qui a voulu rendre la musique plus accessible, et même écologique. « On jette beaucoup d'objets dans la rue, constate-t-il, soit parce qu'ils sont usés ou cassés, soit parce qu'on n'a plus de place. »

En ht à dr., Alain Guazzelli devant le « pianococktail ». Ci-dessus, le tourne-disque : un moteur d'essuie-glace fait tourner un plat à tarte. En bas à g., la « basse-camion », composée d'un support de lit et d'un réservoir. A dr., le trombone, fabriqué avec un panneau de signalisation et un presse-purée.

Désormais, rien ne se perd, tout se transforme. Qu'ils soient à cordes ou à vent, les instruments ressemblent à leurs nobles cousins en bois. Comme cette clarinette basse réalisée avec une dizaine de pièces de monnaie, un tube d'aspirateur, une tringlerie en laiton, un accessoire de pâtisserie et même une petite figurine d'Astérix.

« Tous nos instruments sont accordés, on peut leur faire jouer du Bach », explique Alain Guazzelli. Joignant le geste à la parole, il se saisit d'une baguette en bois et esquisse une mélodie sur un étonnant clavier en verre. Pour faire sonner l'instrument, des rectangles translucides sont posés sur deux minuscules morceaux de joint de fenêtre. Benoît Poulain, le second luthier, les a coupés puis taillés au marteau, un par un. Sous chacun d'eux, une caisse de résonance, formée à partir de boîtes de conserve. « Plus c'est grave, plus c'est long », précise Alain. Pour travailler les sons, les deux mélomanes appliquent les lois de l'acoustique. Avec les années, ils ont appris à mieux accorder le métal, la matière la plus déli-

cate à transformer. « Ça vibre longtemps. A l'attaque, on a une première note, puis au moins une ou deux autres qu'il faut réussir à piéger. C'est une question de millimètres. »

Du fond d'une cantine, Alain déballe une série d'objets hétéroclites. Des castagnettes en fonds de canettes de Coca-Cola, des maracas remplies de gravier ou des clochettes en tessons de bouteilles. Ses créations favorites sont les plus loufoques, tel cet « arbre à poêles ». « On a travaillé le fond de dix casseroles en les martelant », détaille-t-il. Et de pester contre les nouvelles poêles en Teflon, « qui ne valent rien du tout », avant de prendre place

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

devant un abracadabrantesque instrument de 4 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. Le fruit d'un an de travail et de plus de mille heures de bricolage. A partir d'un véritable clavier de piano, Benoît a décroché tous les marteaux couverts de feutre et les a déplacés pour leur faire percuter des objets en verre, métal, bois, plastique... Cette œuvre insolite, baptisée « pianococktail », devrait un jour enivrer le public. Le duo de créateurs nous promet que, au moment de présenter la note, un précieux breuvage sortira des tuyaux... ■

DE LA RÉCUP À L'ALBUM

Les luthiers urbains initient les néophytes à leur travail. Alain Guazzelli et Benoît Poulain animent des ateliers où ils emmènent des groupes ramasser et trier des déchets puis les aident à fabriquer des instruments. Vient ensuite le moment de l'apprentissage et des répétitions à partir de partitions de Jean-Louis Mechali, qui s'achèvent par un concert. Des enfants, des jeunes issus de banlieues dites sensibles, des personnes handicapées sont associés à ces événements. L'association Lutherie urbaine possède son propre label, Métal Satin et des musiciens professionnels, Les Urbs, qui ont sorti leur deuxième album, « Liborma minghi » (très, très fou en langue Lingala), en partenariat avec des artistes congolais.

Lutherie urbaine, 59, avenue du Général-de-Gaulle, 93170 Bagnolet. Tél. : 01 43 63 85 42. www.lutherieurbaine.com

Bouts de fer ! Papier d' verre ! Fûts de bière !

LULL : Lutherie Urbaine - Le Local. Ce lieu au nom ailé, en bordure de Bagnolet, à deux pas du métro Gallieni, est depuis dix ans le laboratoire où se concocte une surprenante cuisine musicale au goût étrange venu... d'ici.

Accommodeurs de restes, les [Luthiers Urbains](#). Récupérateurs compulsifs. Sous la houlette de **Benoît Poulain**, ils fabriquent *siliçophones*, *hypersonors* et autres *aqua-congas* à partir des déchets urbains que nous connaissons tous : tuyaux de PVC, entonnoirs en plastique, pieds de parasol, petites cuillères, roues de vélo... Mais attention : foin du « manche à balai - pot de yaourt » cher aux MJC des années 80. Nous parlons d'instruments de musique à part entière. Ici, on voit la ville comme un écosystème, la musique comme une force vitale, les objets jetés comme autant de ferments de créativité. Mais on reparlera plus en détail de la **Lutherie Urbaine** dans ces colonnes.

source *Pariscope*

MAAD IN 93

FESTIVAL

Valoriser l'expression artistique en établissant des ponts entre les styles musicaux pour mieux éveiller la curiosité des spectateurs, tel est l'objectif que s'est fixé le festival Maad in 93. En l'espace de quatre ans, l'événement certifié « Seine-Saint-Denis Style ! » a largement atteint son but en proposant à chaque édition des créations musicales exclusives et éphémères dans des lieux emblématiques du département. Cette année, plus d'une dizaine de concerts inédits vous attendent. A commencer par la rencontre entre Lionel Fernandez et Jérôme Noetinger, ou encore la fusion des univers de Marc Nammour, du Trio Hipass et de Naïssam Jalal. Le temps d'une soirée, Aurélie Pichon (photo), Mathias Desmier, Alain Guazzelli et Katia Diabaté ne feront, eux aussi, plus qu'un. De quoi briser les frontières de la musique et vivre un festival vraiment pas comme les autres. ● H.P.

➤ Rens. page 149.

FORMULES & CONDITIONS TECHNIQUES

A NOTER :

Dans les conditions de salles non équipées ou en extérieur nous disposons de l'ensemble du matériel nécessaire à la sonorisation du spectacle pour des lieux de petite jauge (150 personnes) avec un supplément forfaitaire. Dans ce cas prévoir 4 heures d'installation et balances.

CONCERT-SPECTACLE URBASONIC

- AVEC SCÉNOGRAPHIE INSTRUMENTALE COMPLÈTE
DURÉE : 1H15 ENVIRON
3 MUSICIENS ET 1 INGÉNIEUR DU SON

Conditions générales

- Scène idéalement de 6m X 6m,
- Courant sur scène de 230V
- Salle est équipée (console, micros, diffusion et retours)
- Deux régisseurs aidant au déchargement des instruments (accès spécifique au déchargement)
- Prévoir 3 heures d'installation et balances pour les salles équipées.

FICHE TECHNIQUE SON DÉTAILLÉE SUR DEMANDE

Contact : Laurent Le Gall 06 61 49 74 21/ Alain Guazzelli 06 81 10 10 64

LES PLUS ...

- SPECTACLE MUSICAL AQUA RÊVES :
Tout public adaptée pour le jeune public
DURÉE : DE 45 MN.

- PERFORMANCE : CONCERT + INSTRUMENTARIUM DE « FORME LÉGÈRE » EN FONCTION D'UNE PROPOSITION OU D'UN ÉVÈNEMENT PARTICULIER.
Possibilité d'adaptations interactives du spectacle pour les scolaires, lycéens ou dans les cadres spécifiques (expositions, salons, entreprises, ressourceries et recycleries, etc...) temps de montage, implantation et durée (à déterminer en fonction du lieux et de l'évènement). Un espace scénique de 4m x 4m suffit.
DURÉE 50 MINUTES

CONTACTS

UNE COPRODUCTION
LUTHERIE URBAINE &
MES COUSINES PRODUCTIONS

LUTHERIE URBAINE, LE LULL
59 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnole

Tel : 01 43 63 85 42

Fax 01 48 97 43 50

www.lutherieurbaine.com

MES COUSINES PRODUCTIONS
2 place Henri Barbusse
92300 Levallois- Perret

Tel : 06 64 90 97 52

mescousinesproductions.com

NOUS CONTACTER

URBASONIC

urbasonic@gmail.com

Tel : 06 64 90 97 52

LUTHERIE URBAINE

contact@lutherieurbaine.com

Tel : 01 43 63 85 42

ÉQUIPE RÉGULIÈRE

DIRECTION ARTISTIQUE

Thierry Madiot

DIRECTION GÉNÉRALE

Agnès Dufour

ADMINISTRATION

Laurence Garrido, Annie Berkowitz

PRODUCTION / COMMUNICATION

Maud Montillon

MÉDIATION CULTURELLE

Myriam Camara

COORDINATIONS TECHNIQUES ET FORMATIONS

Alain Guazzelli, Cliff Pakiry

ÉQUIPE RÉGULIÈRE

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurélien Pichon

CODIRECTION GÉNÉRALE

Bérengère Coutard, Maud Cler, Sandy Loya-Raison.

**ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS SOUTIENNENT : CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE DE FRANCE,
CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS, VILLE DE BAGNOLET, EST ENSEMBLE, SACEM ...**