

AQUA Rêves - Pistes pédagogiques

(complément du dossier de présentation)

Spectacle musical à partir de 5 ans, sur le thème de l'eau et des instruments sauvages.

Coproduction Mes Cousines Productions / Lutherie Urbaine

Les thématiques de AQUA Rêves

Les artistes de Urbasonic mêlent leurs instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération

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

En ingénieurs alchimistes des sons, les trois musiciens-bruicoleurs-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.

Démarche artistique

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

Note d'intention

Dans le spectacle Aqua Rêves, nous avons construit un univers musical à partir de nos

aqua sonorités issues d'expérimentations aquatiques et sonores et de nos compositions musicales originales travaillées non seulement à partir de nos instruments classiques mais aussi d'instruments de lutherie sauvage. Ces instruments de fabrications sont constitués de matériaux contemporains, souvent issus de récupération et mêlés empiriquement à des matériaux naturels. Certains impliquent parfois un geste instrumental particulier et font découvrir un son atypique; d'autres à la manière des contes ont voyagé sur plusieurs continents et véhiculent les musiques du monde.

La scène ainsi transformée en un immense aquarium sonore et cosmopolite, les trois musiciens-bruicoleurs-alchimistes invitent l'imaginaire créatif et poétique des petits comme des grands par la surprise et l'humour. Le spectateur est immergé dans un rêve aquatique où la musique retrouve son pouvoir ressourçant et l'eau son essence vitale.

Le trio UrBasonic joue sur les alliages sonores et le pouvoir d'émerveillement des sons aquatiques pour faire partager au public sa vision musicale de la nature et de l'eau. Une invitation à la rêverie et à une prise de conscience pour respecter et reconsidérer l'eau comme un trésor magnifique à préserver ensemble.

Thème de l'eau

Une clarinettiste pétillante, un percussionniste surfant sur des rythmiques endiablées et un guitariste, marin des abysses, nous entraînent dans leur rêve aquatique... Un bain bouillonnant de mélodies jazz aux accents world, rock et déjantés.

Les musiciens du trio UrBasonic mêlent leurs instruments à ceux conçus à base de récup' pour saisir à travers leurs compositions, la matière de l'eau, source de vie que nous portons tous en nous.

Le spectacle rend un hommage à Gaston Bachelard :

« Les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et aux hommes à chanter, à parler et à redire, et qu'il y a en somme continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine. Inversement, le langage humain a une liquidité, un débit dans l'ensemble, une eau dans les consonnes. De cette liquidité donne une excitation psychique spéciale, une excitation qui déjà appelle les images de l'eau. Ainsi l'eau nous apparaîtra comme un être total : elle a un corps, une âme, une voix. »

Gaston Bachelard, L'Eau et Les Rêves

Un projet collégial et pluridisciplinaire

Le projet associe les deux associations Mes Cousines Productions et Lutherie urbaine qui travaillent depuis longtemps sur des projets associant musiciens et luthiers contemporains, travaillant à partir de récupération et invention d'objets sonores. Les compositeurs du trio ont proposés des compositions, et les constructeurs de nouvelles créations d'instruments, tout en ayant pour fil conducteur la thématique de l'eau et du rêve.

Son brut et musique d'orfèvre

A la manière d'un « cinéma pour les oreilles », les sons des objets fonctionnent à la manière d'un conte et où le moindre bruit ou chuchotement participe à l'émotion, s'y rajoute une dimension visuelle originale, celle d'un dispositif orchestral d'objets sonores insolites, tout en plongeant le spectateur dans une écoute particulière et intense avec un sens du décalage et de la dérision.

Ce spectacle fait aussi référence à des compositeurs comme John Cage ou Pierre Henri valorisant le timbre et les sons -l'Art des bruits, chantre du Futurisme, précurseur de la musique concrète, de la musique « bruitiste » et de l'art sonore..

• Quelques pistes pédagogiques à développer avec les élèves

- Différents univers artistiques sont présentés dans ce projet, pouvez les citer ?
- Qu'est ce qui est utilisé dans le spectacle pour émettre du son et de la musique, quels instruments, quels objets ?
- Qu'est ce que la musique bruitiste ? À quoi ce mot vous fait-il penser ?
- De quoi est composé ce type de musique ?
- Quand est ce que ce type de musique a été inventée et par qui ?
- Qu'est ce qui est utilisé par les musiciens « bruitistes » ?
- Quels instruments atypiques les musiciens utilisent-ils durant le spectacle ?
- Quels sont les objets utilisés pour fabriquer ces instruments ?
- Vous rappellent-ils des instruments « classiques » ?
- Combien de famille d'instruments sont représentées sur scène (vent, cordes, percussions...) ?
- Quels objets évoquent l'univers de l'eau ? Du rêve ?

• Les sites internet des compagnies

<http://www.lutherieurbaine.com/>

<http://www.mescousinesproductions.com/>

- Teaser du spectacle AQUA Rêves du trio UrBasonic
https://www.youtube.com/watch?v=oE8bP_43Gb0
- Chaîne Youtube de UrBasonic
- Soundcloud UrBasonic

• Jeux pédagogiques

- Imaginez vous aussi un instrument à partir de matériaux de récupération.
- Quels sons pourrait-il produire ?
- Quels sons auriez vous envie d'enregistrer avec de l'eau ?

• Quelques références

La Lutherie Sauvage

A lire

Nouvelles Lutherie Sauvages

Max Vandervorst, édition Alternatives 2006

Sites internet

<http://www.chercheursdesons.com/>

<http://www.maxvandervorst.be/>

<http://www.pataphonie.be/>

Les activités pédagogiques proposées avec URBASONIC

Le spectacle « AQUA Rêves » peut être accompagné de plusieurs actions culturelles à destination de différents types de public, sous la forme de rencontre, d'ateliers de sensibilisation ou de pratique artistiques.

Ce spectacle est une plongée dans l'univers de l'eau, à travers une création musicale inspirée par le monde des rêves. L'occasion de découvrir une création pluridisciplinaire à la croisée des mondes de la musique, du bruitage, de l'art sonore et de la lutherie sauvage.

Rencontre-débat après la représentation

Après le spectacle, le public est invité à rencontrer l'équipe artistique et à poser des questions aux artistes sur le spectacle.

Atelier de paysages sonores

Sensibilisation au bruitage et au paysage sonore : Travail à partir d'objets du quotidien et du sound-painting pour créer une bande sonore enregistrée

ou pour réaliser une restitution live. Possibilités d'y associer des instruments « classiques », ou/et de la vidéo (ciné-concert).

Ateliers de fabrication d'instruments de musique à partir de matériaux recyclés

Ateliers animés par les luthiers-musiciens : le public est invité à créer des instruments de musique à partir d'objets de récupération, aqua-flûte, aqua-drum, claviers flottants, guitare avec des boîtes de conserve, des claviers avec des lattes de bois, claviers cuivres, bouteilles frangées, happeau d'oiseaux...

Ateliers de fabrication d'instruments et de pratiques musicales- et participation à AQUA Rêves

Des cycles d'ateliers mêlant fabrication d'instruments et pratique musicale peuvent permettre aux participants de monter sur scène avec URBASONIC.

Stages de Formations professionnelles spécialisées par niveau dans les disciplines : musique, lutherie inouïe, lumière, sonorisation.

Public : étudiants, professionnels avec les artistes de URBASONIC,

Laurent Le Gall – Son, Gilles Robert – Lumières.