

BAIN SONORE

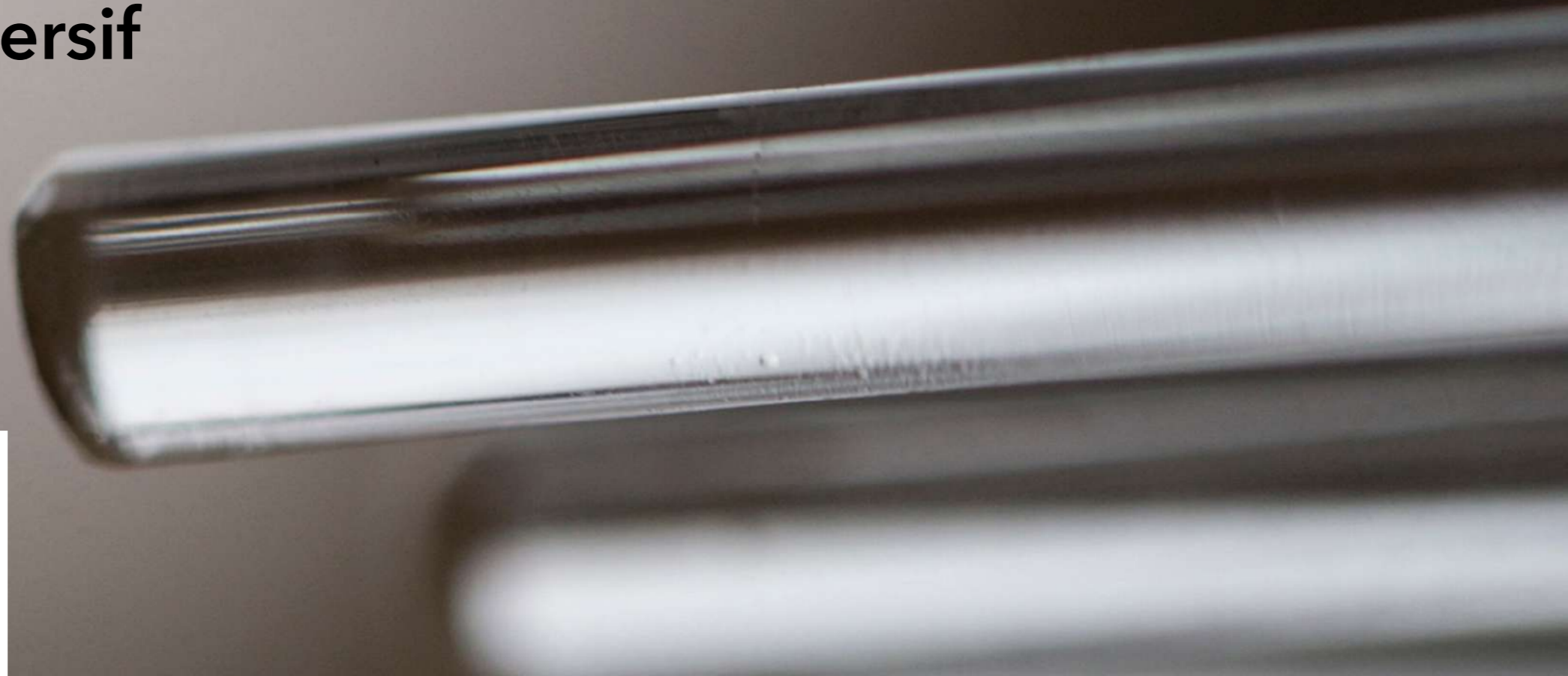
création 2021

concert immersif

tout public

**COMPAGNIE
SABDAG**

RIFT – ENSEMBLE MUSICAL DE LA CIE SABDAG

Les membres de RIFT sont des artistes tout-terrain, développant des projets hybrides et des formes de spectacle de proximité, associant la musique à d'autres champs artistiques.

Sous l'impulsion de Maryline Jacques, deux formes de concerts insolites ont été créés :

LES SIESTES MUSICALES en 2017

D'après le répertoire créé par Nano Peylet, Thierry Humbert et la participation de Mireille Broilliard, le trio collabore avec les comédiens Mathieu Desfemmes et Marc Soriano (en alternance) pour proposer une forme originale de sieste en transat : **un voyage immobile à destination personnelle.**

MURS MURS en 2018

D'après le répertoire créé par Nano Peylet, Thierry Humbert et la participation de Francesco Russo, le trio collabore avec Maryline Jacques, Flavien Cors Mata et Grégory Taglione en vidéo et mapping pour proposer une forme originale de **concert-vidéo projeté dans l'espace public.**

Les Siestes Musicales - concert en transat (création 2017)

Murs Murs - concert vidéo dans l'espace public (création 2018)

BAIN SONORE – GENÈSE

.....

Partageant le même territoire, la compagnie Sabdag et l'association Structures Sonores Baschet décident de collaborer ensemble dans un projet musical initié par Maryline Jacques : Bain Sonore.

La rencontre entre 3 musiciens de RIFT : Mireille Broilliard (clarinette basse, scie musicale, piano, xaphoon), Francesco Russo (cristal, claviers) et Thierry Humbert (flûtes bansûri, saxophone baryton, karimba, orgue à bouche) se cristallise autour d'aspirations musicales communes: le goût du timbre, la recherche sonore, le plaisir de composer et d'improviser ensemble avec un instrumentarium original et diversifié.

Structures Sonores Baschet collabore avec des artistes de divers horizons : compositeurs, sound-designer, chorégraphes, réalisateurs, musiciens etc.

Le son, la matière, la recherche sonore sont mis en avant par l'exploration, l'expérimentation et la redécouverte des Structures Sonores Baschet.

Ensemble ils décident de créer Bain Sonore : un concert pour 3 musiciens conjuguant musique, design sonore et dispositif immersif du public.

FORME

L'objectif premier de cette création est une forme de concert « Chill out » immersif en trio d'une durée de 50 minutes. Bain Sonore pourra aussi s'étirer dans un format de 2 heures dans le cadre de festivals, et d'événements permettant ainsi au public d'entrer et sortir librement suivant son temps et son envie.

PROPOS ARTISTIQUE

Bain Sonore trouve son inspiration dans la culture Amérindienne, notamment dans les « sweat lodge », ces huttes de sudation, de soin et de purification permettant de se connecter aux éléments eau, terre, feu et air, par le biais d'un bain de vapeur. Transposé à notre univers musical, ce rituel permet de cheminer vers une transe, une transcendance, avec pour grille de recherche sonore ces quatre éléments.

Thierry Humbert : « Ma démarche de création s'appuie sur des collectages de musiques traditionnelles, de captations d'ambiance, de compositions avec ces matières, de jeux apprivoisés, et je m'entoure de musiciennes et musiciens qui partagent les mêmes aspirations. »

Mireille Broillard : « Ma démarche part d'une écoute au stéthoscope pour percevoir le moindre battement et donner à entendre l'infiniment petit, le presque rien, transformé en trajectoires. Personne ne connaît ni le début ni la fin mais chacun en est le maître d'œuvre. Je suis boulimique d'instruments. J'aime jouer du piano, du petit piano, de la scie musicale, du xaphoon, des appeaux, du ballon de baudruche, du klaxon, du gravillon, de la clarinette basse et en fondre les timbres. »

Francesco Russo : « Mon approche musicale est électroacoustique. La « matière sonore » que j'essaye d'avoir est parfois onirique, acousmatique, concrète. Je joue le Cristal Baschet, un instrument unique, une structure sonore qui vibre au contact des doigts sur le verre, un rapport intime avec la matière, l'eau, le son. Mon Cristal est amplifié, parfois traité numériquement, toujours dans le respect de son timbre initial, déjà riche et complexe. C'est mon « synthétiseur acoustique » préféré. »

PROTOCOLE DE CREATION

.....

Performance entre compositions, improvisations et jeux de matière.

Le parti pris fort développé par ce projet consiste en une unique plage de jeu ininterrompue où se mêlent improvisation, matière sonore et composition collective. Des règles du jeu vont déclencher aléatoirement ces différentes phases musicales dans un processus sans cesse renouvelé.

Être aux aguets, sur le qui-vive, en tension permanente.

En improvisation, la question du laboratoire, de l'exploration est primordiale : faire, faire et refaire, pratiquer ensemble pour s'approprier, se connaître, partager en confiance, tisser avec l'univers de chacun une toile commune.

Mireille : « Ce qui m'intéresse dans l'improvisation, c'est la vie. Il y a des accidents, des erreurs. On les écoute, on les creuse pour les convertir en pépites. C'est une invitation à être ici et maintenant, en alerte, pour attraper au vol les clins d'œil. »

SOUND DESIGN – UNE RECHERCHE DE MATIÈRE SONORE

double problématique :

- Intégrer dans le processus créatif l'univers sonore Baschet : Cristal, Percutions, Tôle à voix et Instrumentarium Pédagogique.
- Intégrer dans le processus créatif l'univers sonore propre à chaque musicien.

Grâce à une prise de son sensible, les micros se transforment en microscopes pour ausculter, disséquer et rechercher les éléments air, eau, métal et feu, une plongée au cœur de la matière.

Réutiliser, réinvestir et diffuser ces matériaux récoltés en articulation avec les compositions.

Rift enregistre, zoom, déforme, triture, transforme, réinjecte, compile dans un processus de sound design.

Rift collabore avec ingénieur acousticien, Frédéric Fradet, pour renforcer l'aspect immersif des Bains Sonores.

UN DISPOSITIF « LOUNGE »

La recherche du bien-être sonore «chill out»

Dans le prolongement des SIESTES MUSICALES (création Sabdag/Rift 2017), cette proposition tente une symbiose sonore entre artistes et publics autour du lâcher-prise, de la détente et du voyage intérieur.

Un massage sonore où vibrations et sons se propagent en nuées d'ondes dans un moment de douceur, plénitude et surprise.

1 disposition / assise

Le scénographe Olivier Defrocourt crée un dispositif scénique particulier : les passagers-baigneurs-plongeurs sont installés en demi-cercle, autour des musiciens. Dans leurs assises confortables, ils peuvent s'adonner au lâche-prise, à la rêverie, ou profiter de la performance musicale à l'œuvre sous leurs yeux.

2 diffusion sonore / sound-design / acousticien

Dispositif sonore en multidiffusion pour envelopper le public au cœur de la musique. L'ingénieur acousticien Frédéric Fradet entreprend une recherche acoustique pour associer du mobilier de la scénographie comme l'assise des spectateurs en tant que source de diffusion sonore, pour un massage plus prégnant, surprenant et insolite.

Amorce de création - décembre 2020 - Domaine départemental de Chamarande (91)

ACTION CULTURELLE

La compagnie développe ses actions culturelles en 2021 dans le cadre d'une résidence territoriale : VILLES LABORATOIRES. Elle inscrit, confronte et éprouve ses démarches artistiques au cœur des publics en proposant des « capsules » de création au sein des lieux partenaires : Centre artistique R.Noureev, Piscine d'En face (pépinière multi activités), structures scolaires, médiathèques, IME.

PRÉPARATION AU BAIN

RIFT propose des temps de préparation pour mettre les publics en situation d'écoute, explorer le lâcher prise, l'évasion.

Ces séances en amont du spectacle se composent de différents temps :

- Un focus sur le corps grâce à des exercices de relaxation : se concentrer sur sa respiration, son poids, observer l'état du moment. Une découverte des pratiques somatiques de manière ludique et une exploration de techniques de massage (notamment le Do-In) avec les danseuses complices de la compagnie, accompagnées d'un musicien de RIFT.
- Des paysages sonores à écouter, jouer à en analyser le contenu, affiner son écoute. Présentations d'instruments pour élargir la culture musicale des enfants.
- Vivre le Bains Sonore, suivre différentes étapes de création lors de répétitions publiques, partir en rêverie, voyager dans son fort intérieur.

RIFT propose également de plonger au cœur de sa démarche de création :

Un laboratoire d'improvisation avec deux artistes musiciens pour mettre en jeu une écoute collective, développer la capacité à tenter, expérimenter, composer avec l'inconnu. Un plongeon dans l'atelier de création des musiciens en utilisant la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) pour se familiariser avec les outils numériques, de la prise de son à l'improvisation.

Différentes restitutions sont envisagées : création de micro-bains sonores à partir des enregistrements d'improvisation réalisés par les participants, création de chorégraphies do-In.

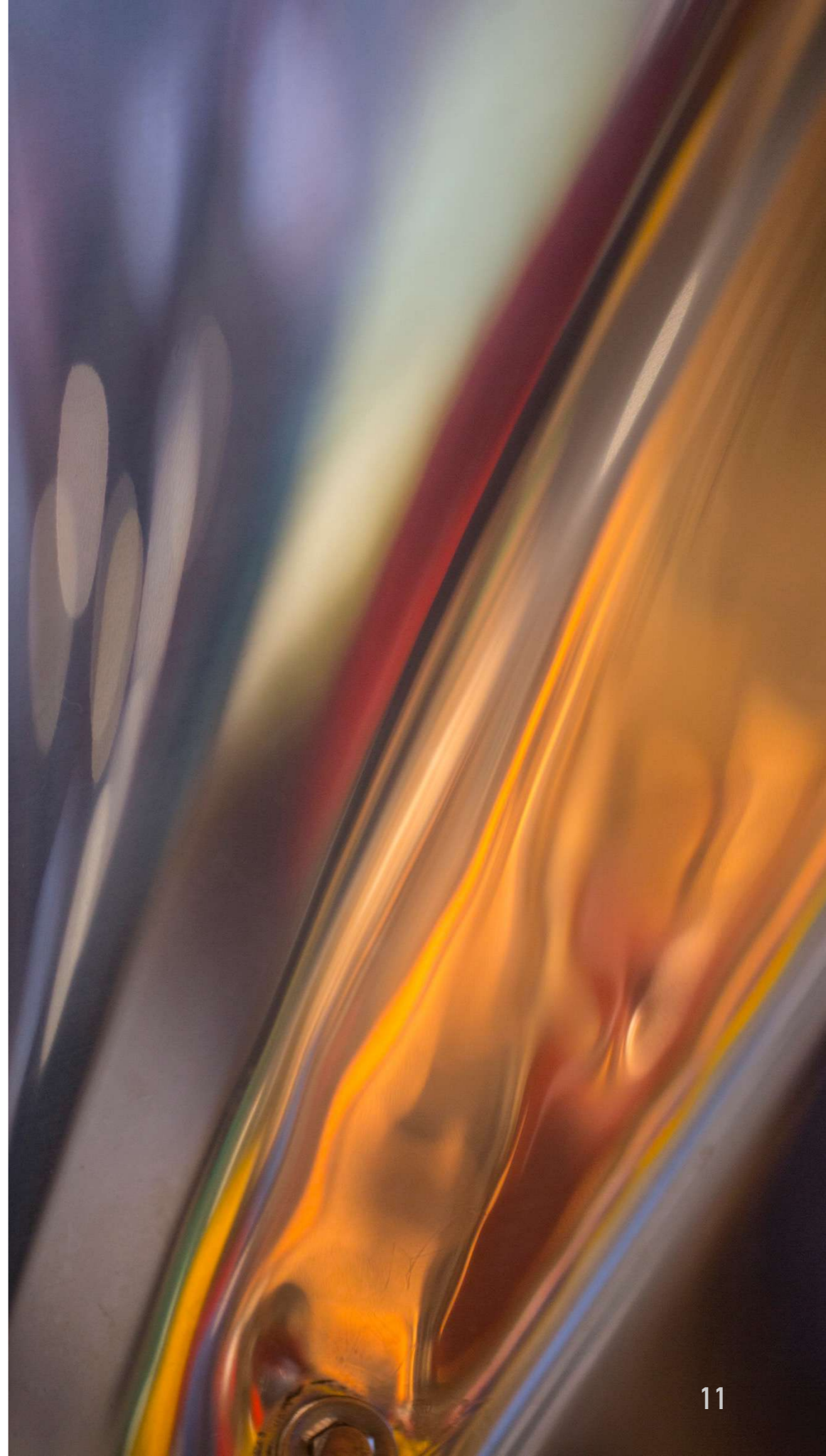
WORKSHOP- IMPROVISATION ET REPERTOIRE

école de musique / musiciens amateurs

Une rencontre autour de l'univers musical du groupe RIFT, avec des transmissions du répertoire et un volet sur la pratique de l'improvisation en groupe. Le but n'est pas d'apprendre à reproduire à la lettre mais de chercher et trouver sa propre sensibilité sans rester coincé dans l'image figée d'une façon de jouer qui serait « parfaite » et par la-même, inatteignable. Cela requiert un engagement personnel plus important, mais apporte bien plus de résultats et de satisfactions.

PARCOURS SENSORIEL POUR ADULTE

En lien avec un groupe d'habitant, et/ou de jeunes en formation.

L'ÉQUIPE

➔ **Thierry Humbert – Musicien / co-directeur artistique du projet**

Issu d'une culture Basco-béarnaise fortement ancrée dans le chant et la tradition orale, il est multi-instrumentiste, formé en piano et saxophone (G.Porte, P.Quentin, P.M.Bonafos, J.F.Lauriol, P. et M.Villaroel), en percussions (Jocelyn Donatien et Moumouni Bambara), flûte bansuri (Harsh Wardhan), didgeridoo (assovent du rêve) et Khène à Khon Kaen, s'est initié au chant diphonique (B.Dubreuil, Trâm Quang Hâi, N.Samphel) et kaval (I.Courroy, Orlin Vassilev). Il a aussi pratiqué la danse contemporaine avec la Cie Maguy Marin, Hervé Jourdet, Françoise Imbert, Peter Goss, Marie Cambois, et s'est formé en Viet Vo Dao Trung Hoa avec Jean-Charles Qui, qu'il enseigne désormais. Il a développé une démarche de collectage de musiques traditionnelles, Ladakh entre 1997 et 2005, Kela (Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en 2000, chez les Houtsoules de Bucovine (Roumanie) en 2004, en Issan, Laos et Cambodge en 2014 et 2017. Il a collaboré dans différents projets en tant qu'interprète et compositeur : Hamadryas (reggae/ragua), Jakass Brass Band (septet du Duke des années 30), The Monkeys (Latin-Funk), structures sonores Baschet (contemporain-expérimental), Sourire de L'Ours (Balkan), Cie Anna Ventura, Cie le Cabaret des Oiseaux. En 2005 il co-fonde avec C.Favriau et M.Jacques la Cie Sabdag. En 2012, Il s'associe à Nano Peylet pour créer le projet Rift. Il compose avec son instrumentarium varié (Fender Rhodes, Karimba, flûte peule,alebasses, harmonium, guimbardes, orgue à bouche) en jouant avec différents supports informatiques et électroniques.

➔ **Mireille Broilliard - Musicienne**

Elle est musicienne poly-instrumentiste (piano, piano miniature, xaphoon, scie musicale, clarinette basse, objets sonores). Après une Maîtrise de lettre Moderne et une Licence en Sciences de l'Education, elle se détourne de l'enseignement pour apprendre l'écriture musicale et l'harmonie au C.I.M à Paris. Elle se consacre, depuis, à l'improvisation et à la composition pour différentes compagnies de cirque et de théâtre de rue (enregistrement, mixage, création de bandes sonores). Elle est co-fondatrice de la compagnie Balles Capone où elle expérimente le jeu d'acteur associé à la pratique instrumentale à travers plusieurs créations pour l'espace urbain. Après « Une 2cv pour Palerme », Balles Capone crée « L'Envers du Décor », une pièce interactive axée sur la découverte des métiers techniques du spectacle (Théâtre de Corbeil-Essonne). En partenariat avec l'association Animakt, elle anime en parallèle des ateliers de composition et d'improvisation en milieu carcéral et participe avec la Conflagration au dispositif artistique de réflexion sur les idées reçues #StéréO-TYpeS# .

➔ **Francesco Russo - Musicien**

Pianiste, de formation classique, jazz, compositeur électroacoustique. Pratique les instruments Baschet et en particulier le «Cristal Baschet électroacoustique». Pendant vingt ans proche de Bernard Baschet, il a appris les timbres complexes des Structures Sonores. Il compose, se produit en concert avec, comme par exemple au Théâtre de Brétigny-sur-Orge, CAC en 2014 : Silences, œuvres ouvertes des frères Baschet, de Marianne Maric, avec Thomas de Pourquery; au Musée de la musique de Paris (2015); dans nombreux festivals européens electro, jazz, world dans les années 2000... Il forme aussi les jeunes à la pratique des Structures Sonores Baschet. Artiste intervenant depuis seize ans à la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris. Il enseigne la composition électroacoustique et les claviers musiques actuelles au CRD d'Argenteuil. Il a composé et interprété de nombreuses musiques originales pour le spectacle vivant (par exemple celle du spectacle Blanche Neige pour la compagnie « Les Cailloux Sensibles » (Avignon 2010). Pour le cinéma, notamment, avec Khaled Arman, la bande originale de Terre et cendres, film de Atiq Rahimi présenté au Festival de Cannes 2004 et couronné du Prix du Regard D'avenir. - Producteur de CD : Cose Mentali, Cioletair , Russo best of, Earth And Ashes, Trigana

L'ÉQUIPE - SUITE

➡ **Maryline Jacques, chorégraphe - Mise en en espace / co-directrice artistique du projet**

En 1999, elle commence sa formation en danse contemporaine à Paris, et obtient son diplôme d'état de danse contemporaine en 2005. Sa curiosité la pousse ensuite à découvrir les univers de chorégraphes comme Wim Vandekeybus, Erna Omarsdottir, Juha Pekka Marsalo, Damien JALLET, Peter JASKO...pour continuer à chercher sa singularité. Elle fonde la cie SABDAG en 2005 avec T.Humbert et C.Favriau. En parallèle elle participe à des projets en tant qu'interprète avec la Cie Anna Ventura, Cie Millefailles (Marie Cambois), le collectif Sauf Le Dimanche, et Le Cabaret des Oiseaux.

Autodidacte de l'image, sa pratique photographique prend de plus en plus de place dans ces créations et son parcours professionnel. Son univers chorégraphique est emprunt de ces multiples expériences, révélant un goût prononcé pour la danse engagée, l'improvisation, et la danse-contact. Au sein de la compagnie Sabdag et des projet qu'elle mène entre danse et arts visuels, elle impulse, coordonne et accompagne les projets de création du groupe RIFT.

➡ **Frédéric Fradet – Acousticien**

Il a premièrement abordé, dès 1996, le monde sonore par le milieu de la performance, du spectacle et du studio de composition sonore pendant six années. Il a commencé en 2004 par une activité indépendante en arts plastiques de concepteur de mobiliers sonores, puis a travaillé en tant qu'acousticien de l'environnement au sein de l'observatoire acouité pendant 7 ans en tant que chef de projet d'une petite équipe très sympathique. Durant ces années, il maintient une activité sonore et plastique en résidence dans des ateliers artistiques. Il a par la suite le soutien de Didier Blanchard au sein de Synacoustique en tant qu'acousticien chargé de projet pour développer des missions de design sonore et affirmer son métier d'acousticien. Souhaitant développer des missions de conception sonore, il effectue une démarche de recherche et de développement dans le domaine du design sonore qui le conduit à travailler dans la fabrication d'objets sonores au sein de l'atelier des Structures Sonores Baschet pour le cinéma, la musique, les pratiques gestuelles et les espaces publics. Il donne régulièrement des conférences et anime des workshops dans des écoles d'architecture, de paysage, d'arts plastiques et de design tout en maintenant son activité en indépendant.

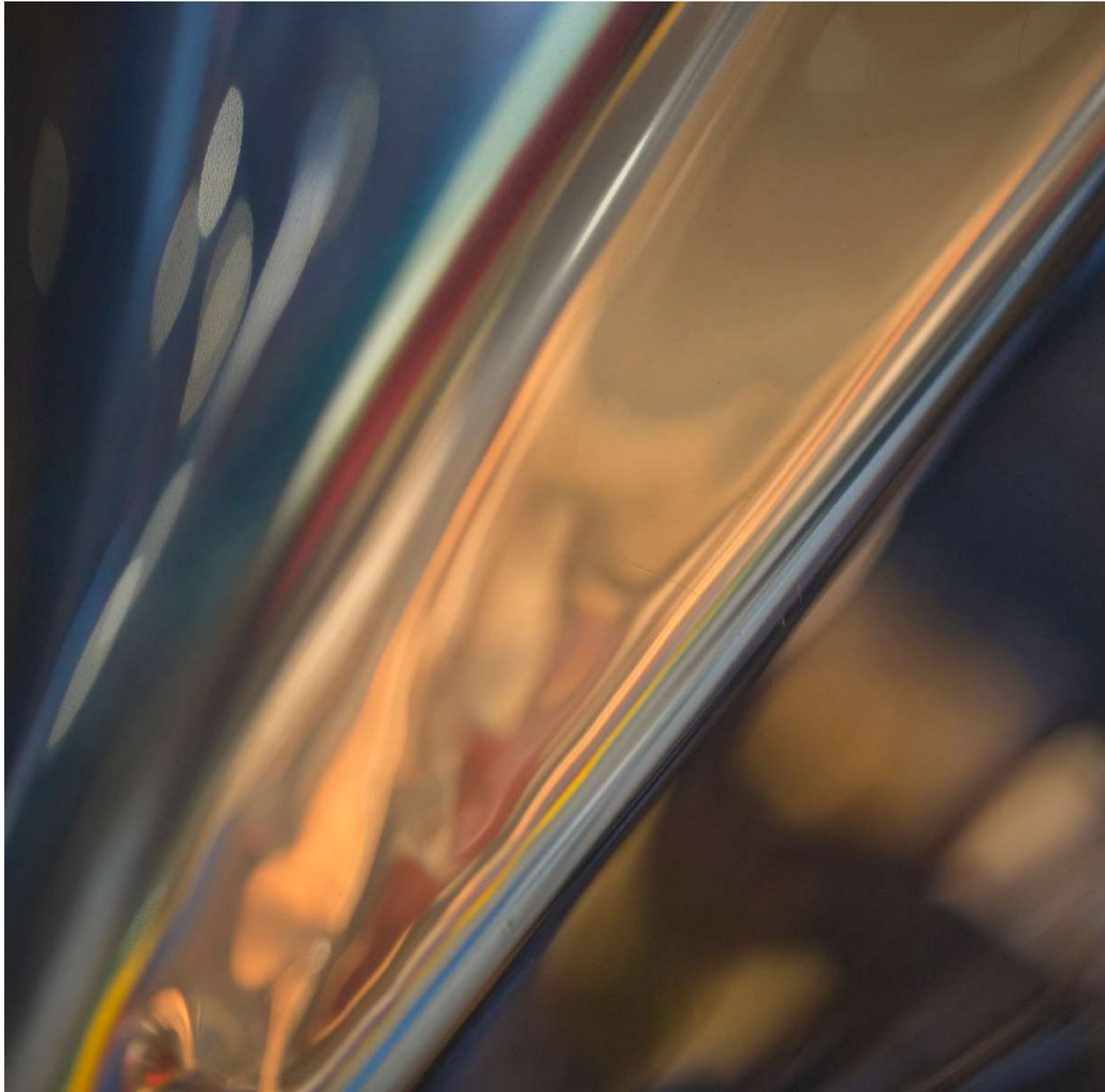
➡ **Olivier Defrocourt - Scénographe, Décorateur, Peintre**

Formation : Arts Plastiques , Ateliers de Sèvres et Beaux Arts de Paris

Formation Arts du Spectacle : DEUG à Saint-Denis et Institut International des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières

Travaille essentiellement dans le spectacle vivant : Théâtre, Danse, Conception, réalisation, scénographie, décors, masques, marionnettes, affiches...

A croisé la route de la compagnie SABDAG en 2014 sur les premières expérimentation du projet LE LAB. Fort de cette expérience et sur la base d'une curiosité picturale, chorégraphique et musicale, il collabore désormais à l'aventure SABDAG notamment autour projet LE LAB

Détail du Cristal Baschet - Grange de l'association Structure Sonore Baschet à Saint-Michel-sur-Orge

COMPAGNIE SABDAG
LA PISCINE D'EN FACE
14 rue Léo Lagrange / 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
compagniesabdag@gmail.com