

ALLEGRO

SPORTIVO

COPRODUCTION

Ensemble Hors-Champ / Cité de la Voix de Vézelay

Création 14 JUIN 2024

1h

Tout public - à partir de 7 ans

Distribution

Hugo Boulanger / voix, chant, électronique et jeu

Luc Laidet / clarinettes, électronique et jeu

Ulysse Manaud / tubas, électronique et jeu

Adrian Saint-Pol / flûtes, électronique et jeu

Composition

Romain Montiel

Louis Viallet

Mise en scène

Victoria Duhamel

Vidéo et Réalisation

Hugo Warynski

Direction artistique

Luc Laidet, Ulysse Manaud, Adrian Saint-Pol

LE SPECTACLE

Après le ciné-concert *Sherlock Junior* de Buster Keaton (2020) et le ciné-spectacle *La Ferme des Animaux* de George Orwell (2021), l'Ensemble Hors-Champ lance en coproduction avec la Cité de la Voix de Vézelay un **spectacle ciné-match** pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Jusqu'à présent, les productions de l'Ensemble avaient pour principe d'accompagner en musique et en doublage l'image. Les artistes de l'Ensemble étaient "hors-champ", situés sous l'écran de projection du film. Avec cette commande passée par la Cité de la Voix, l'Ensemble décide de pousser plus loin le ciné-spectacle en consacrant à la scène et à l'écran une importance égale.

Forts de leurs expériences diversifiées, les musiciens créent ici un spectacle où musique, voix, vidéo et théâtre se font écho, se répondent et se combinent. La musique entièrement originale est mise au service de l'image et cette dernière, également réalisée pour l'occasion, accompagne la musique et le jeu scénique.

Le sport s'écoute-il ? La musique se regarde t-elle ?

À travers une galerie de personnages où se côtoient chef-coach d'orchestre, chanteur de stade, arbitre de concert et instrumentistes en nage libre, quatre artistes emplissent la scène : les uns se dépassent à l'aérobic sous les cris du public, les autres jouent à la valse-tennis et sa clef de sol au filet. La clarinette riposte sur une garde de flûte, le tuba n'a jamais aussi bien patiné ! Le spectacle se veut avant tout **hymne à la joie du sport et du dépassement**.

La mise en scène met l'accent sur les rituels sportifs, depuis l'entraînement jusqu'à la compétition. **Performance musicale et sportive se reflètent** l'une dans l'autre le temps d'un éloge, d'une satire ou d'un simple moment de poésie ; une paire de raquettes suffit à déclencher un numéro de bruitage réaliste, quelques ballons à animer une joute musicale... La

vidéoprojection offre un **décor évolutif** qui plonge le public au cœur du match ou de la course mais aussi parfois dans les tribunes ou dans les coulisses d'une régie sportive. Quasi omniprésente, la musique jouée et créée en live traduit la cadence incessante et rapide de ces moments athlétiques.

Tout converge vers un spectacle pluridisciplinaire, une succession de tableaux qui offre avec force et nuances une ode au sport et à ses pratiques, une loupe posée sur un univers populaire et médiatique.

LE MOT DES COMPOSITEURS

Que devient une fugue musicale lorsqu'elle passe de joueurs en joueurs avec dribbles, amortis et tirs cadrés?

À quoi pourrait ressembler une séance d'aérobic survitaminée interprétée par trois musiciens en queue de pie ?

Des multiples idées reçues sur la musique et le sport se dégage une matière formidable au **détournement**, au contrepied et à l'absurde. **Musique et sport se reflètent**, se distinguent, s'opposent mais **se complètent**. Le travail de gammes du musicien ne serait-il pas l'échauffement du marathonien avant sa course ? La sensation d'avant match n'est-elle pas la même qu'avant une entrée sur scène ?

Ici, la partition sportive écrite par Romain Montiel et Louis Viallet ponctue les scènes, traverse **différents tableaux** et transforme les musiciens. Elle les travestit pour donner naissance à une myriade de personnages, tantôt grotesques, loufoques, parfois brillants. Le son devient en soi un nouveau mouvement qui s'écoute : une "fugue-ballon" que l'on s'échange entre musiciens sportifs, un "tuba-canon" à balles qui s'emporte face au tennisman à bout de force, ...

Douce comme un air printanier à l'aube d'un jour de match, la musique peut aussi se montrer bruyante et déferlante comme une tempête de supporters.

À travers la recherche sur des **timbres instrumentaux inédits**, un travail sur les **modes de jeu** inhabituels ainsi que des registres poussés à l'extrême, les musiciens-comédiens déploient un large éventail à la fois technique et créatif, alliant virtuosité et ingéniosité.

Expérimentation acoustique certes mais aussi électronique ! Grâce à l'**amplification et au traitement du son des instruments** et de l'espace de jeu via des micros, la musique assistée par ordinateur (MAO) multiplie les possibilités pour donner vie à un **paysage sonore** foisonnant et complexe. Ainsi, un simple souffle de flûte se transforme en une multitude de balles de ping pong émergeant de parts et d'autres des enceintes. Une séance de natation se retrouve entièrement mise en son par les musiciens grâce à des effets d'accumulation. La voix non plus n'est pas en reste et peut être multipliée, pitchée, plongée dans l'écho d'un stade ou enfermée dans une radio des années 40.

Un éventail de situations et de possibilités où instruments acoustiques, **voix et timbres électroniques s'assemblent et fusionnent**.

QUAND LA VOIX RENCONTRE LE SPORT

Depuis que la compétition sportive existe, le son de la voix humaine l'accompagne : cris des athlètes dans l'effort, rumeurs, chants des tribunes ou hymnes d'avant matchs.

Mais il y a aussi des voix singulières : celle des commentateurs de radio et de télévision qui attrapent le spectateur, celle du reporter terrain qui tend son micro au compétiteur.

Pour Hugo Boulanger, ce spectacle est l'occasion de déployer au plateau de nombreux jeux vocaux. **Imitations, créations d'ambiances vocales, chants, voix off et narration** : une diversité rare à la hauteur du défi ! Incarner des **voix mythiques du sport**, faire se rencontrer des athlètes d'époques différentes et recréer l'ambiance surchauffée d'un stade pour détourner avec humour, finesse et fantaisie les codes de cette grande épopée médiatique du sport contemporain.

MUSIQUE, SPORT ... ET VIDÉO !

Lorsque les trois lyonnais d'Hors-Champ le contactent pour parler musique et sport, Hugo Warynski ressent l'envie immédiate de chambouler leurs habitudes.

Une répétition sur scène ? Un échauffement musculaire à l'écran.

Une audition pour intégrer un orchestre ? Une séance de tir au but !

Créer une image sur mesure pour des spécialistes de musique à l'image, c'est faire évoluer le concept de ciné-concert vers un champ bien plus libre. Il y a désormais carte blanche pour étudier cette relation sous tous les angles et définir une infinité des possibles : mises en abîme cinématographiques, ping-pong avec l'image ou l'effacer pour donner le focus aux musiciens-comédiens sont autant de procédés qui placent la musique et le jeu scénique au même niveau que l'image.

Pour cela, divers supports vidéo alimentent la projection tout au long du spectacle : images d'archives, stock-images, prises de vues réelles et incrustations fond vert. **L'image se pose en sœur jumelle de la musique pour soutenir cette symphonie sportive.**

L'ENSEMBLE HORS-CHAMP

L'**Ensemble Hors-Champ** est une formation spécialisée dans la création de musique à l'image qui regroupe compositeurs, musiciens et comédiens issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMD) et de l'ENSATT.

Production et diffusion de ciné-concerts, enregistrement de bandes originales et éducation artistique et culturelle : telle est la raison d'être de cet ensemble qui attache une importance particulière à la création pour répondre à des commandes de réalisateurs ou recréer des musiques originales sur des chefs d'œuvre du 7e art.

Fondé en 2020 par Adrian Saint-Pol, Luc Laidet et Ulysse Manaud, ces trois passionnés de ciné-concerts ont souhaité faire connaître au plus grand nombre ce subtil mélange des arts avec un ensemble exclusivement dédié à la musique à l'image.

Invité dans de grands festivals tels que *Les Rencontres de Calenzana*, le *festival international du film d'Aubagne* et le *festival Sœurs Jumelles* (Rochefort), l'Ensemble a produit deux ciné-concerts (*Sherlock Junior* en 2020, *La Ferme des animaux* en 2021) et a également enregistré la bande originale du film *Opération Père Noël* pour les studios *Folimage* et diffusé sur Canal+ et France Télévision.

L'Ensemble porte une attention particulière à l'éducation artistique et culturelle auprès des écoles, collèges et lycées en invitant les jeunes publics à prendre part à des activités de mise en musique, de doublage et de bruitages.

DISTRIBUTION

Hugo Boulanger / voix, chant, électronique et jeu

D'abord formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier en clarinette auprès de Serge Rocamora et en jeu théâtral à l'atelier de la Vignette avec Marie-José Malis, il suit le chemin du théâtre au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris dans la classe de Sandra Rebocho, pour arriver à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon. Depuis sa sortie en 2018, entre autres collaborations artistiques interdisciplinaires, il a rejoint l'Ensemble Hors-Champ pour *la Ferme des Animaux*.

Ulysse Manaud / tubas, électronique et jeu

Après des études en urbanisme et en management des organisations à l'IAE de Grenoble, Ulysse intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon pour parfaire l'apprentissage du tuba. Pendant son cursus au conservatoire, il fut musicien dans un orchestre militaire avant d'effectuer un échange avec l'Université de Montréal pour s'ouvrir à de nouvelles esthétiques. Grandi de ces expériences humaines et collectives, il œuvre aujourd'hui pour une « permaculture artistique », avec des spectacles sur scène comme en rue, où musique, cinéma, théâtre et clowneries se rencontrent dans une danse poétique (*Ensemble Hors-Champ / SopaLoca / Cursus Artist-Diploma du CNSMD de Lyon*).

Luc Laidet / clarinettes, électronique et jeu

Né en 1993, Luc rencontre la musique à l'image au CRR de Paris à travers l'univers d'Eisenstein et la musique de Prokofiev. Il en retombe amoureux au CNSMD de Lyon et croque à pleine dents dans les projets de ciné-concert. Invité régulier des formations symphoniques et des festivals d'été, il est aujourd'hui co-soliste de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et partage sa vie au carrefour des disciplines, entre musique de chambre à 10 musiciens, monde du cirque, musique traditionnelle et improvisation. Cette curiosité se partage, en spectacle le plus souvent, et nourrit un profond désir de connexion avec des publics de tout horizon.

Adrian Saint-Pol / flûtes, électronique et jeu

Adrian commence la flûte traversière au CRR de Nantes avec Gilles de Talhouët. Après un passage auprès de Pascale Feuvrier, il entre au CNSMD de Lyon dans la classe de Julien Beaudiment, Emmanuelle Réville et Gilles Cottin. Adrian Saint-Pol diversifie aujourd'hui sa pratique avec les flûtes baroques et classiques auprès de Serge Saïta et Jean Bregnac, avec l'ensemble permanent du collectif de compositeurs Êkheía et l'Ensemble Hors-Champ dédié à la musique à l'image et participe également à plusieurs spectacles en tant que musicien-comédien dans la compagnie Diorama (*L'infini moins un* et *Alicia*). Il est régulièrement appelé à jouer à l'Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre National de Lyon et l'Opéra de Palerme.

Victoria Duhamel / mise en scène

Victoria se forme au chant lyrique et au théâtre, et obtient un master d'études théâtrales à la Sorbonne. En 2019, elle met en scène la création *Le Cosmicomiche* de Michèle Reverdy à Toulon, *La Forêt Bleue* de Louis Aubert, à l'Atelier Lyrique de Tourcoing, *La Conférence des Oiseaux* d'après Farid al-Din Attar pour le Festival Lyrique d'Aix-en-Provence. En 2021, *Le 66!*, opérette d'Offenbach, est programmée dans le in d'Avignon. Elle déploie son goût pour le théâtre musical en collaborant avec le chef Takénoni Nemoto (*Deux Soldats*, *Madame Chrysanthème*, *Soie* et *Métamorphoses*), avec le Chœur de Chambre Septentrion, le Créa à Aulnay-sous-Bois, ou encore La Philharmonie de Paris.

Romain Montiel / composition

Compositeur et interprète depuis l'enfance, Romain grandit auprès d'un père musicien qui lui apprend tour à tour la batterie, la guitare puis le piano. Totalement autodidacte, il s'épanouit au gré des rencontres dans différentes formations aux styles variés : des musiques jazz, rock, aux ensembles de percussions puis à l'orchestre.

Fasciné par la relation musiques et images, il décide de se perfectionner dans ce domaine d'abord à l'université à travers le Master pro MAAAV puis au CNSMD de Lyon dans la classe de Gilles Alonzo.

Ayant à son actif plus d'une trentaine de courts-métrages, films d'animation, fictions, ciné-concerts et musiques de scène, il entretient aujourd'hui une triple activité de compositeur pour l'audiovisuel, arrangeur pour des artistes de musiques actuelles et musicien sur scène comme en studio.

Louis Viallet / composition

Après avoir approché la pratique instrumentale (clavier et guitare) dès son enfance, ainsi que la composition en autodidacte pour des formations de musique actuelle et la musique de bande-annonce, il intègre la classe de composition pour l'image de Gilles Alonzo au CNSMD de Lyon où il reçoit son diplôme de master.

Naturellement curieux, il enrichit continuellement son langage musical à travers des projets très diversifiés : fiction, documentaire, publicité, arrangements, concerts, ciné-concerts, livres audios, musicothérapie, jeux vidéo...

Hugo Warynski / vidéo et réalisation

Hugo grandit baigné par la musique. Après de nombreuses années à jouer du violon et des percussions, il se tourne vers un autre instrument : la caméra. Il étudie le cinéma à Paris puis commence à concilier la musique et la vidéo en réalisant des clips pour des musicien.nes et des labels de musique classique (Aparté ; B•records, Alpha, Mirare...). La vidéo musicale l'amène à explorer différents formats : captations de concerts, clips, teasers. Sur ses temps libres, il bidouille des courts-métrages avec deux-trois bouts de ficelles et pousse toujours plus loin des techniques nouvelles pour nourrir ses films.

Ils et Elles nous inspirent !

Les mises en scène du cirque Plume
Michel Courtemanche pour ses personnages
La compagnie La Cordonnerie pour ses ciné-spectacles

Des films sur l'intransigeance de l'apprentissage : "Whiplash", "Billy Elliot", "Eddie the Eagle" les grandes épopées et la fantaisie de "Forrest Gump", "Big Fish", l'utilisation des images d'archives et la scénarisation d'images préexistantes dans "Zelig", l'humour associé à la musique dans les films des Marx Brothers.

Le burlesque des films et des personnages de Pierre Etaix ("Yoyo", "Le Soupirant", "Pays de Cocagne" et Jacques Tati "Les vacances de Mr Hulot", "Jour de fête".)

Les comédies américaines dans le milieu du sport : "Dodgeball" "Semi-pro", "Ricky Bobby roi du circuit"

L'incontournable chorégraphie de la Crystal Light National Aerobic Championship Opening 1988

Les expérimentations visuelles de Terry Gilliam

Les duos poétiques de Vincent Ségal avec le cirque Bouglione

La révolution De Keersmaecker et son approche du corps en musique

Georges Eddy, la voix du NBA de notre enfance

Nos coachs de scène, de concours, professeurs d'instruments et amis pour l'éveil de notre endurance et créativité.

Le passage du tour de France et la beauté de l'attente

Le podcast des baladeurs, nouveau, intime et sauvage

...

FICHE TECHNIQUE

GÉNÉRALITÉS

Durée du spectacle : **1h**

Équipe en tournée : **5 personnes** (3 musiciens + 1 comédien + 1 régisseur)

SON

Merci de prévoir :

-table de mixage 8 entrées (ex : behringer X1832)

-4 micros cardioïdes (sm58) ou 3 micro HF + 1 cardioïde

-12 Câbles jack / XLR minimum

Diffusion public

-Façade adaptée à la salle et calibrée, composée à minima d'une tête par côté ainsi que d'un sub.

Retours

- 2 retour en bain de pieds.

LUMIÈRES

Création lumière en cours

VIDÉO

Prévoir un **vidéoprojecteur (5 000 < puissance < 20 000 lumens** suivant le lieu et son placement) avec entrée HDMI (si nécessaire adjoindre un extender RJ45/HDMI si longueur > 20 m)

Prévoir un **écran de projection** au lointain du plateau adapté à la jauge.

MATÉRIEL

 fourni par l'ensemble

ordinateur MAC

carte-son

micro instruments

câble HDMI 10 m + adaptateurs

Les artistes viennent avec leurs instruments.

CALENDRIER DE CRÉATION

2022

- Juillet : 1ère réunion autour du projet - Cité de la Voix de Vézelay
- Octobre-novembre : constitution de l'équipe de création

2023

- Janvier : réunion de lancement avec équipe de création - Centre de documentation pour l'art choral Dijon
- Avril-Mai : recherches et documentation
- 14 au 16 juin : résidence de recherche - St Romain au Mont d'Or
- 23 au 28 octobre : 1ère semaine de création - Cité de la Voix de Vézelay

2024

- 19 au 20 février : 2ème semaine de création - Cité de la Voix de Vézelay
- 15 au 20 avril : 3ème semaine de création - lieu à déterminer
- 3 au 6 juin : 4ème semaine de création - Cité de la Voix de Vézelay
- 14 juin : **Création** - Cité de la Voix de Vézelay
- 21 septembre : Château de Maulnes (89)
- Automne : tournée dans le département de l'Yonne (2 dates achetées par le département)

Ensemble Hors-Champ
33 rue Bossuet - 69006 Lyon
ensemblehorschamp@gmail.com

Ulysse Manaud
06.67.48.88.21
ensemblehorschamp@gmail.com

Site internet
www.ensemblehorschamp.fr

**ciTé
DE
La VOIX**

Licence d'entrepreneur du spectacle
PLATESV-D-2023-001033

L'Ensemble Hors-Champ est soutenu par la Caisse des Dépôts,
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM et la ville de Lyon.
Il est également partenaire du CNSMD de Lyon.