

éChOPHONE

DIGression D'un Baryton

Pièce pour Saxophone Augmenté
Huit Haut-Parleurs et installation Lumière Interactive

Création 2024

Conception composition saxophone Antonin Chaumet

Dans sa pièce pour saxophone, Antonin Chaumet nous convie à un voyage sonore dans le monde de la résonance pure, de la fréquence du cœur, de la musique des gestes et des étoiles, de l'énergie et de la pensée. A travers l'exploration de son dispositif sonore et lumineux, nous sommes invités à ressentir les effets de cette vibration, à nous laisser traverser, inspirer enchanter par le son, nous connectant ainsi à tout ce qui vibre, symbole d'unité.

ÉchoPHoNe illustre remarquablement le rythme universel à l'origine de toute existence.

Création :

éChoPHoNe est une pièce musicale pour un saxophone baryton traité en temps réel dans un espace de multi-diffusion sonore et visuel circulaire. Cette œuvre fusionne les genres, créant une musique de chambre électro-acoustique à la croisée des musiques contemporaines et des musiques amplifiées.

Au cœur d'une clairière de huit haut-parleurs utilisés comme des instruments à part entière, le musicien, à la fois soliste et chef d'orchestre, dialogue avec son propre écho.

La partition musicale construite en sept mouvements explore différentes variations d'échos.

En résonance avec le son acoustique du saxophone, la polyphonie spatiale de ces échos révèle progressivement des espaces sonores variés, accompagnée d'une partition lumineuse dynamique: variations rythmiques spatialisées - vitesses de déplacements - polyphonie de trajectoires - profondeurs de champs - morphing d'espaces - palette de timbres étoffée.

La partition se divise en trois volets:

ce qui est joué (partition acoustique), ce qui est transformé et spatialisé (partition numérique), et ce qui est vu (partition lumineuse).

Le public, en immersion complète dans cette installation scénographiée, est invité à un voyage vibratoire à 360°, le plaçant au cœur même de cette œuvre alchimique.

L'espace scénique et l'espace du public se confondent. Le musicien joue là, en proximité, tout près.

Une relation intime se construit, bousculant les points de vue et les codes d'écoutes.

Les totems de lumière délimitent l'espace autant qu'ils le font disparaître.

Les vibrations lumineuses se jouent du noir, des ombres, rentrent en résonance avec le son.

Un jeu subtil se construit entre pénombre et lumière, sculpture sonore et silence.

Le saxophone, tel une marionnette chorégraphiée, emmène le public dans ce labyrinthe mystérieux.

Du grondement de la terre au chant des oiseaux, **éChoPHoNe nous transporte dans un univers énigmatique et envoutant.**

Un voyage initiatique proche de la magie ondulatoire: une expérience sensorielle à vivre ensemble.

-éChoPHoNe-

Voyage en résonance
vibratoire
La Terre vibre
de quintes en tierces
Astres et Planètes résonnent
de tierces en quintes
Leur existence est musicale
En deux temps universels
ton cœur bat
En deux temps universels
la Vie elle-même résonne
dans les champs énergétiques.
Un rythme ultime nous relie
infiniment petit
infiniment grand

-éChoPHoNe-

Genèse :

L'origine de **éChoPHoNe** vient du désir de placer le saxophone baryton au cœur d'un dispositif spécialement conçu pour mettre en valeur ses sonorités puissantes et variées, ainsi que son énergie particulière: le mettre en scène en tant que personnage à part entière.

Lors de la rencontre avec Rémi Dury, compositeur et créateur du Karlux, j'ai pu bénéficier d'un espace de travail propice à l'expérimentation de la lutherie augmentée du saxophone baryton, de sa matière sonore brute, et des techniques de jeu adaptées à la diffusion multi-phonique.

À travers ce laboratoire sonore, j'ai expérimenté le traitement du son en temps réel, explorant l'écho, les différentes possibilités de placer le son dans l'espace ainsi que les résonances entre le son acoustique et son écho spatialisé.

Progressivement, j'ai développé un langage et une écriture sonore en trois dimensions.

La composition et la scénographie sont construites sur la base du cercle.

-Antonin Chaumet-

Inspiration :

Un personnage solitaire, privé du don de la parole, se tient au centre d'un cercle, entamant un dialogue avec son propre écho.

S'invente alors un subtil échange, une sculpture sonore en trois dimensions entre lui et ces huit miroirs de l'âme.

Dans l'ombre des métamorphoses, l'expérience se transforme en une plongée dans d'étranges ondes vibratoires et oniriques.

Des rythmes riches, hérités de mondes intérieurs et de temps anciens, jonglent entre équilibre et déséquilibre.

La polyphonie circule ici et là.

Dans ce labyrinthe sonore et lumineux, Narcisse confronté à Écho est cerné par le chuchotement de la piste, d'où jaillissent des bribes mémorielles.

Chaque pas devient un voyage initiatique dans l'espace et le temps.

Nous nous rapprochons alors d'une transe, réveillant en chacun de nous et dans chaque cellules de notre corps, une résonance, un ultime rdv.

Antonin Chaumet nous invite ainsi à partager ses questions métaphysiques, l'Écho d'un monde qui résonne en nous.

Laboratoire expérimental / Actions culturelles

éChoPHoNe a vocation d'expérimenter une nouvelle forme d'écriture musicale, ainsi qu'une transformation de la relation public - artiste.

Grâce à une scénographie circulaire où le public prend place à l'intérieur même de l'œuvre, éChoPHoNe questionne la séparation traditionnelle des espaces public et privé.

Ce dispositif offre un lieu unique d'échange partagé, transformant ainsi les codes de diffusion conventionnels axés sur la frontalité et la stéréophonie.

Comment dépasser la simple « consommation » d'un spectacle ? Comment introduire une expérience plus profonde ? Quel lien peut-on construire collectivement après avoir partagé ce moment intime ? Comment entretenir ce lien au delà du temps de représentation ? Est-il envisageable d'interagir avec l'œuvre ? Comment développer différents projets au sein d'une même installation, comme différents chapitre d'un même livre ?

Voici quelques pistes de réflexion qui nous animent.

À la fin de chaque représentation, un temps supplémentaire est prévu pour permettre à chacun-e de se détacher en douceur de cette immersion.

L'équipe artistique restera présente au sein même de l'espace scénique, poursuivant ainsi le tissage commencé plus tôt.

Nous proposons des rencontres et des ateliers de créations sonore et lumineuse en lien avec la représentation.

Cela peut prendre la forme d'une présentation de la création et du dispositif scénique, d'une initiation au processus de création ou d'un apprentissage plus en profondeur.

Les ateliers se déroulent au sein même de l'installation, et sont adaptables en fonction de l'espace disponible.

Un dossier avec les différentes possibilités d'ateliers est disponible sur demande.

Infos pratiques

Durée: 45mn + 30mn à la fin en présence de l'équipe

Tout public, à partir de 10 ans

Jauge réduite: 78 places (36 sur chaises +42 coussins)

Possibilité de faire 2 représentations par jour

Distribution:

Antonin Chaumet: saxophone

Julien Helin: régie technique

2 ou 3 personnes en tournée (chargé de diffusion et/ou metteuse en scène)

Besoin technique:

Montage J-1 (pour l'instant)

Équipe technique d'accueil: 2 ou 3 personnes en fonction du lieu pendant 2 services, puis 1 personne

Plateau mini 10*10m, 9*11m ou 8*12m. Idéal 12*12m

Noir salle

Transport décor VL

Fiche technique disponible sur demande

Calendrier

06/05/23: Festival Dutilleux, Chinon (37), étape de travail

17 et 18/10/23: maisondelaculture de Bourges/Scène nationale (18) 1ère restitution

30/01/24: Journée pro du Cher à St-Florent sur Cher (18), présentation

14 au 18/10/24: expérimentation de l'outil lumière, Appel à projet 108° F (Orléans)

21 au 31/10/24: finaliser la composition + écriture de la pièce, studio du T3P, Rezay

15 au 21/24: Antre Peaux, Bourges (18) Création

7 juin 2025: Nuit Blanche, Paris

Teaser

laboiteasourdine.fr/ECHOPHONE

Dispositif scénique

éChoPHoNe se déploie dans un espace unique délimité par huit haut-parleurs équidistants autour d'un cercle.

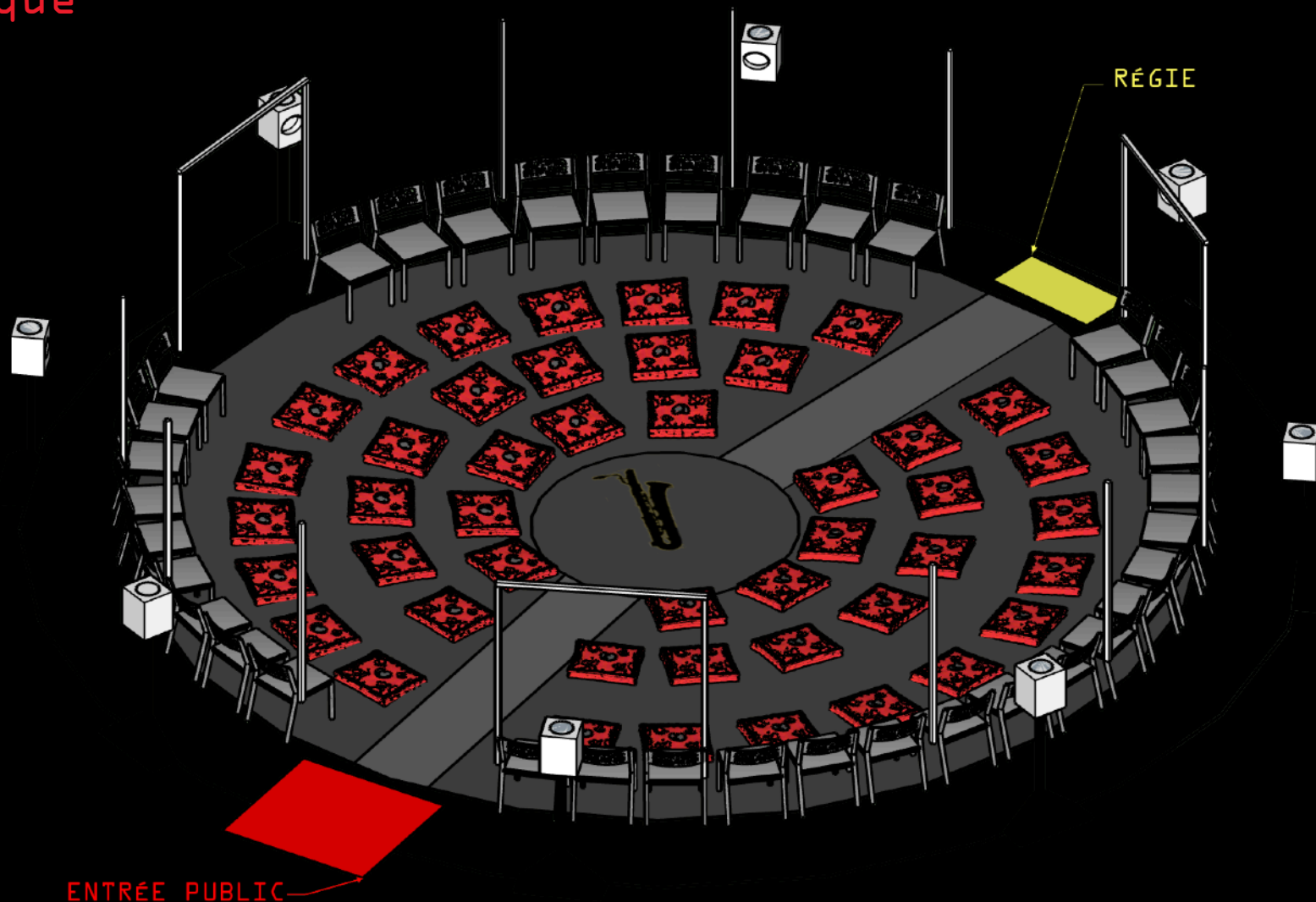
La scénographie est composée par 15 fines barres verticales de lumière et 6 barres horizontales.

Le saxophone est amplifié avec système HF, muni d'un contrôleur Midi HF afin de piloter les paramètres du traitement sonore.

Chaque « totem » de lumière est composé de 120 Leds RGBW pilotables individuellement, ce qui permet une grande finesse de création d'images animées.

L'espace circulaire est d'environ 10m de diamètre et des adaptations sont possibles: ovales, cercles plus petit...

Le son peut interagir sur la lumière et la lumière sur le traitement sonore.

Nous travaillons sur une forme la plus autonome possible.

Le but étant une diffusion dans des lieux diversifiés (Théâtres, Friches, SMAC, Festivals, Musées).

ANTONIN CHAUMET conception, composition, interprétation.

Multi-instrumentiste, compositeur et interprète, Antonin Chaumet intègre différentes créations au sein des compagnies de Sandrine Salzard (Palais de Tokyo, Théâtre Garonne...), Pierre Rigal (Opera Wroclawska, Théâtre du Rond-Point...) et Brice Leroux (Théâtre de la ville, Kunstenfestival des Arts...). Un parcours éclectique (Piano classique et jazz, Percussions africaines, Danse contemporaine, Musiques électroniques) lui permet d'intégrer différents projets, Lady Einstein (Concert performance), Shoshu (Dada rock), Le Zanzibar Hôtel (Cabaret déglingué), Ordulu (Orchestre de Musique improvisée dirigé par Marc Démereau), Même (spectacle danse musique théâtre) de Pierre Rigal, Compagnie Les Mauvais Sujets (théâtre/danse/installation) ainsi qu'une nouvelle formation musicale Malabar (Afrodisco). Après des années d'expériences collectives, Échophone est le résultat d'un besoin d'expérimenter un travail solitaire, comme une étape importante de la création. C'est à la fois un grand espace de liberté et une rencontre avec soi-même.

JULIEN HELIN régie lumière et son.

Diplômé en médiation culturelle, Julien Helin entre à l'association Emmetrop en 2009 et découvre un nouveau moyen d'expression artistique à travers le métier de technicien son et lumière.

Il contribue aussi, depuis 10 ans, à la construction d'un projet culturel de territoire en milieu rural avec l'association Le Carroi dont il est l'un des membres fondateurs. En recherche de nouveaux territoires d'expérimentations et souhaitant mettre son expérience et ses compétences au service de projets individuels et collectifs, il s'investit dans différentes associations (Faut k'ça Bourges, Point de suspension...), participe à de nombreux projets en tant que créateur lumière ou musicien (Festival HeptoGen, spectacle « Nos Fusions Stupidés », groupe électro- percussion Saccharom's) et intègre en 2018 "La Fulgurante Cie" (Art de la rue).

DISTRIBUTION / BIO

SANDRINE SALZARD

accompagnement scénique, dramaturgie, textes, photos.

Artiste indisciplinée, Sandrine Salzard interroge singulièrement l'image du corps. Successivement artiste performeuse, chorégraphe, militante, plasticienne, vidéaste, auteure de documentaires, chercheuse en hybridations visuelles, Sandrine Salzard cherche à renouveler le regard et surtout l'attitude sur le corps. Elle expose son travail dans des galeries, musées, festivals de musiques et d'arts (galerie du jour d'Agnès B, Galerie Dominique Fiat, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Palais de Tokyo, La fondation Zadkine pour l'Art contemporain, Galerie Beaubourg, Montevideo à Marseille...).

Parallèlement à ses créations, elle met en scène des concerts dans le monde des musiques Actuelles et du Jazz Contemporain à travers de nombreuses collaborations et accompagnements. Co-créatrice de la fondation ActInGreen et co-auteure de la série ImagInGreen (USA), directrice artistique (Ondamax).

<https://www.sandrinesalzard.com/>

RÉMI DURY accompagnement autour de la composition.

Musicien, compositeur, et professeur d'enseignement artistique/ producteur, Rémi Dury est aussi l'inventeur du Zil et du Karlax, instruments de musique numérique dédiés à la performance. Professeur dans divers conservatoires, il a collaboré à de nombreuses créations sonores.

MAËL PINARD création du dispositif vidéo numérique

Formé à l'ESRA aux métiers du cinéma, Mael Pinard explore depuis 10 ans la matière vidéo et l'interaction image-son dans différents domaines. Immérgé dans la transition numérique qui transforme alors l'audiovisuel, il complète sa formation en explorant les convergences entre l'audiovisuel, l'informatique et l'internet. Ce double regard à la fois artistique et technique sur la création numérique l'a conduit à développer ses propres travaux et à mettre son expertise technique et créative au service des arts numériques, du théâtre, de la danse et de la musique.

Contact

La Boite à Sourdine

101 rue d'Auron, 18000 Bourges laboiteasourdine.fr
Antonin Chaumet echophone@free.fr 06.50.06.88.07

L'association "La Boite à Sourdine" est née du désir de créer un collectif de musiciens afin d'assurer la production des futures créations du collectif, de diffuser les projets existants, ainsi que de mutualiser les compétences et les équipements nécessaires à la production/diffusion des projets artistiques.

Cécile Pennetier accompagne l'administration de cette production.

Production LA BOITE A SOURDINE

Coproduction : maison delaculture de Bourges - Scène Nationale (18) / CCR Abbaye de Noirlac (18) / Césaré/Centre national de création musicale à Reims (51) / Festival Dutilleux (37)

Avec le soutien de: LA HUTTE dispositif d'accompagnement du Théâtre des trois Parques et de la Sacem

Accueils en résidence : CCR Abbaye de Noirlac, L'Antre-Peaux à Bourges (18),
Labomédia à Orléans (45), Le 37ème Parallèle à Tours (37), Césaré/CNCM à Reims (51)

Le Carroi (18), maison delaculture de Bourges (18), 108°F (45).

Le projet a bénéficié d'aides de la Région Centre Val de Loire (parcours de production solidaire + soutien à la création), de l'aide au projet musique de la DRAC Centre Val de Loire, de La Ligue de l'enseignement du Cher (Été culturel DRAC Centre Val de Loire), ainsi que de l'Aide aux projets musicaux et/ou pluridisciplinaire de La Maison de la Musique Contemporaine.