

(Mic)zzaj

MUSIQUE
IMPROVISÉE
CRÉATIVE
MIXÉE
INVENTIVE
CONTEMPORAINE

présente

Une rêverie instrumentale et
électroacoustique proposée par
Pierre Badaroux & Philippe Gordiani

... sous casques

Distribution & partenaires

:: Conception et composition musicale ::

Pierre Badaroux, Philippe Gordiani

:: Avec ::

Pierre Badaroux, *electronic live, contrebasse, basse, objets sonores*

Philippe Gordiani, *guitare électrique et electronic live*

Dominique Sampiero, *poème*

Pierre Tallaron, *voix*

Clément Hubert, *régie générale et son*

:: Production :: Cie (Mic)zzaj

:: Coproduction :: Le Dôme Théâtre, scène conventionnée d'Albertville

:: Soutien :: Deux Pièces Cuisine – SMAC du Blanc-Mesnil,
Maison des Métallos – Ville de Paris, Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec,
Château Ephémère - Fabrique sonore et numérique.

:: Evolution ::

27 juin au 2 juillet 2016

résidence au **Deux Pièces Cuisine – Le Blanc-Mesnil (93)**

Du 12 au 19 septembre 2016

résidence au **Dôme Théâtre – Albertville (73)**

20 septembre 2016

première présentation au **Centre Pénitentiaire d'Aiton (73)**

du 27 au 31 mars 2017

résidence à la **Maison des Métallos – Ville de Paris (75)**

13 et 14 avril 2017

présentations publiques au **Dôme Théâtre – Albertville, Festival « Dessus/Dessous » (73)**

du 18 au 23 septembre 2017

résidence au **Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec (93)**

du 8 au 13 janvier 2018

résidence au **studio Beau Labo - Montreuil (93)**

du 19 au 24 mars 2018

résidence au **Château Ephémère - Carrières-sous-Poissy (78)**

de janvier à juin 2019

4 semaines de travail au **studio de la Cie (Mic)zzaj**

Création automne 2019

Paysages sonores, voix et sons volés au quotidien,
langues du monde, poésie, musique instrumentale
et électroacoustique... à écouter au casque,
confortablement installé, entre rêve et réalité.

C'est un concert sous casques, une séance de cinéma... pour l'oreille, une rêverie instrumentale et électroacoustique, une traversée de paysages sonores d'ici et de voix d'ailleurs, une plongée dans des mondes sonores inouïs.

Paysages sonores, voix et sons volés au quotidien, langues du monde, forment un ensemble imprégné d'une poésie du réel, associés à des extraits du poème de Dominique Sampiero, *Longtemps j'ai dormi* dans l'oreille de ma mère, évoquant notre première relation auditive au monde, à travers le ventre de la mère.

Sons abstraits, transformés, et musiques instrumentales se mêlent pour fabriquer une partition autonome et vivante, fourmillante et singulière.

Le mélange de ces diverses matières sonores, de ces mondes, crée des rencontres improbables, impossibles et poétiques, superpositions d'univers et de paroles, reliefs sonores, pour mieux vagabonder, mobile ou immobile, plonger à l'intérieur de soi ou contempler le monde, et tracer son chemin sur les frontières de géographies intimes et imaginaires.

Concert du trio Pierre Badaroux / Cora Laba / Vivien Trelcat. Avril 2018. Le Train Bleu, Marseille Provence 2018.

Note d'intention

Faire entendre le monde. Faire entendre nos mondes à partir de points de vue différents, du plus large au plus serré, comme avec une caméra. Paysages sonores, la voix des Hommes, lieux de vie, leurs dialectes susurrés au plus près de notre oreille.

Faire entendre le monde par la voix du poète, la musique et les sons abstraits, en résonance, évocation d'autres paysages, comme un chant continu et essentiel.

Rencontres impossibles et poétiques, superpositions d'univers et de paroles, reliefs sonores, pour mieux vagabonder immobile, plonger à l'intérieur de soi où tout est possible...

:: Pour un voyage sonore inédit ::

Ce projet est né du désir de développer l'expérience acquise d'une écriture musicale pour et avec le casque audio, afin de proposer un spectacle centré sur l'expérience sensorielle autour de l'écoute comme porte ouverte sur l'imaginaire.

Il est proposé aux auditeurs / spectateurs de cheminer à partir de sons du quotidien, de paroles collectées, en différentes langues. Ces matières composent un ensemble de paysages sonores qui se mêlent à de la musique, à des sons abstraits, transformés pour proposer un voyage mental singulier.

Un travail qui s'appuie sur une lutherie électronique spécifique et la transformation d'instruments et d'objets sonores.

:: Du cinéma pour l'oreille ::

Cette approche de la création musicale associée aux mots confère au spectacle une dimension à la fois cinématographique et radiophonique.

Radiophonique, car ce travail s'inscrit résolument dans la tradition du Hörspiel. Littéralement "Jeu pour l'oreille", ce genre musical est né en Allemagne sous l'impulsion d'artistes désireux d'aborder la composition de manière nouvelle au sein de radios nationales ouvertes aux productions inventives et sophistiquées.

Cinématographique, au sens où il est proposé aux spectateurs de visionner un "film intérieur". Cette capacité à "visualiser" le sonore, théorisée sous le nom d'image mentale, est en effet caractéristique de l'écoute, et entraîne souvent les spectateurs à se laisser aller totalement à la rêverie, pour un moment exclusivement consacré à la liberté de l'imaginaire.

Scénario & matière

:: Les voix ::

Les voix sont présentes tout au long du spectacle, sous diverses formes, selon différents statuts.

Celles que l'on entend dans les paysages sonores, au loin ou en plan rapproché

On les distingue ou les comprend ; elles sont un référent culturel important qui s'inscrit dans le paysage. Elles nous ressemblent ou pas, nous racontent, nous émeuvent...

Les langues étrangères

A partir d'un questionnaire élaboré autour de la question des souvenirs sonores, des femmes et des hommes répondent dans leur langue natale. Enregistrées dans des conditions de studio (lieu calme, micro statique large membrane), ces voix sont entendues dans une très grande proximité.

Les voix du poème de Dominique Sampiero

Le poème traverse la pièce comme un fil rouge. Apparaissant et disparaissant au gré des paysages, des scènes. Il est principalement dit à l'oreille d'un mannequin équipé de micros binauraux. Deux extraits sont enregistrés et dits par un comédien et une comédienne.

:: Les paysages sonores ::

Les paysages sonores que nous découvrons dans ce spectacle ont été enregistrés par Pierre Badaroux. Pas de banques de sons, des prises originales et singulières, uniques, principalement autour de nous, rarement à l'autre bout de la terre, reflet de notre monde, de nos mondes, et qui ne prétendent à aucune exhaustivité. Cela demeure un geste artistique, qui fait entendre des lieux, des femmes et des hommes, des enfants, des personnes de différents milieux sociaux et culturels. Nous.

Ces prises de sons ont été réalisées en binaural ou en stéréo avec un Sound Device Mix Pré 6.

A la manière d'un film, l'action se déroule en une série de plans qui se croisent et se superposent entre eux et/ou avec d'autres matières sonores :

Le plan large > Paysage sonore

Des paysages sonores où l'on n'entend pas distinctement les mots. Ils évoquent des situations avec ou sans êtres humains. Des paysages peuplés ou non par des gens, des gens au loin.

Le plan américain > Paysage sonore et voix

On se rapproche et l'on comprend les voix. On comprend (on imagine) l'origine des gens, éventuellement les lieux, les situations...

Le plan rapproché > Voix

Des voix/langues étrangères prises en grande proximité.
Le monde à travers la langue, ses langues.

Le hors-champs

Selon les lieux de représentation, nous envisageons de placer un micro dans l'espace qui capte les sons de l'extérieur.

:: La musique instrumentale ::

En cours d'écriture, elle s'appuiera sur l'instrumentation du duo, principalement guitare électrique et contrebasse, et éventuellement basse électrique, percussions, ukulele, claviers...

Les pièces s'inscriront dans un univers cinématographique, laissant la place à l'onirisme, sans se réclamer d'un courant musical précis. Les instruments sont « produits » pour s'intégrer à des espaces sonores singuliers.

Par ailleurs, nous envisageons l'enregistrement de matière instrumentale acoustique à visée de transformation.

:: Les sons transformés, abstraits, la musique électroacoustique ::

Le travail électroacoustique se fait selon plusieurs axes :

Un travail de sound design, à partir de sons réels, de sons de synthèse, et/ou de sons abstraits, pour fournir une importante banque de sons fixés, jouables en direct via divers contrôleurs.

Des instruments transformés (guitare préparée, psaltérion...), des objets sonores divers, micros et patch d'effets, pour créer des corps sonores en direct.

Les objets de la lutherie contemporaine électronique (Touché, Leap Motion, capteurs, Lemur, contrôleurs...) seront utilisés pour permettre la manipulation et la transformation des sons en temps réel. Le duo travaille sur scène avec Ableton Live et Logelloop.

Dispositif immersif

Ce dispositif rompt avec les codes traditionnels du spectacle vivant. Artistes et spectateurs sont réunis dans un même espace. Voix parlée, musiques et sons sont glissés au creux de l'oreille de chaque spectateur, proposant une expérience d'écoute rare.

:: Un dispositif qui s'adapte aux lieux ::

Les concerts sous casques peuvent être joués sur la scène d'un théâtre ou dans des lieux plus atypiques : un hall, une médiathèque, un gymnase, une salle de musée, une place, un jardin...

Le spectacle nécessite un grand espace plat. La jauge est de 96 à 160 en salle (sur coussins), d'une centaine de spectateurs en extérieur (sur transats).

La compagnie fournit l'ensemble du matériel de production et de diffusion sonore (casques filaires, câbles...) ainsi que la moquette et les coussins pour les séances en intérieur.

:: En version nomade (avec casques sans fil) ::

Pour répondre à une commande du Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre du Festival Le Train Bleu, nous avons créé, en avril 2018, un concert avec des casques non filaires pour 250 spectateurs embarqués à bord d'un bateau effectuant une traversée de Port-de-Bouc à l'Estaque.

Cette expérience nous a permis de percevoir la puissance et la subtilité poétique naissant de la rencontre entre le travail de création musicale et sonore, un paysage et des spectateurs en mouvement. Un contexte qui renforce la dimension cinématographique de la proposition.

Le projet peut ainsi s'envisager en déambulation dans les espaces d'un théâtre ou dans un lieu qui permette la promenade (centre commercial, village), dans un espace naturel, un lieu du patrimoine, dans un espace mobile (bateau, train) où le paysage défile, etc.

Équipe artistique

:: Pierre BADAROUX, Compositeur, contrebassiste, électroacoustique ::

Parallèlement à des études supérieures (Maîtrise d'Information et Communication), il mène un cursus Jazz à l'ENM de Villeurbanne, de Chambéry, et au CNR de Metz.

Son désir d'écriture le mène naturellement à créer son premier quartet, **IF**, dans la mouvance d'un « jazz européen ». Il participe ensuite pendant 3 ans à une résidence avec **C. Delaunay** et **B. Tocanne** à Lyon où il joue avec de très nombreux musiciens de la scène jazz et musique improvisée française (**Fr. Raulin, D. Lazro, J.F. Baez, D. Badault, L. Sclavis...**).

En 2002, **Pierre Badaroux** crée la compagnie **(Mic)zzaj** et entame un cycle d'écriture mêlant musique écrite, improvisation et musique électro-acoustique d'abord pour des projets de cinéma-concert, jouant avec **T. Balasse, D. Petit, O. Benoit**, puis des concerts narratifs sous casques, avec **L. Sellier**.

L'Histoire de Clara (d'après **V. Cuvelier**) et **Danbé** (d'après **A. Cissoko & M. Desplechin**) sont les premiers spectacles sous cette forme qui emmènent la compagnie sur les routes de France avec près de 400 représentations. Puis il continue d'explorer la voie d'une rencontre entre la musique vivante, l'électroacoustique et la voix parlée, avec **Clima(x)** un concert documentaire (à partir du roman graphique de **Ph. Squarzoni**), puis avec **Je suis la bête** (d'après **A. Sibrán**), variation sur le thème de l'enfant sauvage.

Il écrit par ailleurs pour le théâtre, propose des lectures musicales (**J. Bonnafé / E. Caron**), compose pour diverses formations (Harmonie, ensembles vocaux), répond à des commandes d'écriture pour des projets d'installation musicale, littéraire et photographique immersive, comme **Les Stéréoscopies sonores**.

:: Philippe GORDIANI, Compositeur, guitariste ::

Comme guitariste, il a développé le projet «**Voodoo** », conçu comme un mix de l'**Electric Miles** et du **Power trio Hendrixien**. Ce projet a été créé en mars 2016 en coproduction avec plusieurs festivals Français et internationaux, un enregistrement est paru à l'automne 2017.

En 2011, Philippe intègre le projet « **Mechanics** » du saxophoniste **Sylvain Rifflet**. Leur troisième album paraît chez Jazz Village en 2015 et reçoit le titre de meilleur album aux Victoires du Jazz 2016.

En 2013, il compose interprète et produit « **21** », un power trio hybride sorti chez Coax records. De 2007 à 2014 il est membre du réseau **imuZZic (Bruno Tocanne)** avec lequel il produit plusieurs de ses projets (le **I.Overdrive trio**, le **Libre(s) Ensemble**, ainsi que la collaboration entre le **I.Overdrive trio** et le chanteur **Marcel Kanche**). Toutes ces formations sont passées, et passent par la scène avec de très nombreux concerts en France et à l'étranger.

Comme compositeur, il travaille depuis 1998 avec de nombreux metteurs en scène. Il a été membre du Théâtre du Grabuge, compagnie pour laquelle il a reçu une commande de composition de la Fondation Royaumont en 2007. Il a travaillé avec **Christophe Perton, Richard Brunel, Lancelot Hamelin, Laurent Hatat, Arnaud Meunier, Philippe Delaigue...** Il compose aussi des musiques électroniques, et conçoit en 2014 sa première installation sonore personnelle : le « **Sonomaton** ». Il collabore régulièrement avec **Guillaume Marmin** (artiste vidéaste/artiste numérique) pour plusieurs installations audio-visuelles. Leur dernière oeuvre immersive, « **Licht Mehr Licht** » est diffusée depuis deux ans dans les festivals d'art numérique internationaux.

En 2016, il réalise l'adaptation musicale du Horspiel **Job center** (d'après le texte de Enzo Cormann) pour la Deutschlandradio Kultur à Berlin, qui lui a passé une deuxième commande de composition pour une création inédite en 2017.

Depuis 2017, et en parallèle à ces différentes activités, Philippe Gordiani travaille sur une création basée autour du roman d'Alain Damasio, **La Horde du Contrevent**.

La Cie (Mic)zzaj

Née en 2002 sous l'impulsion du compositeur et contrebassiste Pierre Badaroux, la compagnie (Mic)zzaj s'inscrit dans un croisement des langages et des formes artistiques, dont l'énergie initiale est impulsée par la musique et le sonore. La démarche interroge **la relation entre le texte et la musique**, parfois l'image, dans un lien de sens, d'expressivité et d'émotion.

Narratifs, poétiques, documentaires, les projets mixent musique vivante, électroacoustique et paysages sonores, et s'intéressent aux dispositifs de diffusion et aux espaces de réception/perception (dispositifs immersifs), proposant **une attention à « l'écoute » plutôt qu'au « regard »**. La singularité des propositions artistiques a permis la rencontre de très nombreux publics ainsi que la reconnaissance des réseaux professionnels (scènes nationales, conventionnées, CDN, festivals, théâtres de ville, musées).

Après une série de ciné-concerts, du quartet au solo, la compagnie s'est fait connaître avec ses **concerts narratifs sous casques**, dans lesquels le récit, dit au micro, la musique et les sons, joués en direct, composent une dramaturgie vivante, une forme de cinéma pour l'oreille. *L'histoire de Clara* (2010), d'après le roman de Vincent Cuvelier, est celle d'une petite fille, pendant la Seconde Guerre Mondiale, sauvée grâce à dix « justes ». *Danbé* (2012), d'après le récit d'Aya Cissoko et Marie Desplechin, retrace entre autobiographie et documentaire, le parcours de la championne de boxe Aya Cissoko. Ces deux spectacles ont donné lieu à **plus de 350 représentations** à travers la France dans des lieux et des territoires très divers.

En 2014, (Mic)zzaj s'empare de SAISON BRUNE de Philippe Squarzoni, un essai graphique qui mêle témoignages, expertises et réflexions personnelles, sur les questions du réchauffement climatique, pour créer *Clima(x)*, un concert documentaire.

En 2017, *Je suis la bête*, concert narratif en immersion, adapté du roman d'Anne Sibrant, comme une forme de conte, plonge les spectateurs au cœur d'une forêt profonde et mystérieuse, sur les pas d'un enfant sauvage.

Implantée en Savoie, (Mic)zzaj a été, de 2015 à 2017, en résidence au Dôme Théâtre – Scène conventionnée d'Albertville dans le cadre des dispositifs compositeur associé (DGCA / Sacem) et Territoire Prioritaire (DRAC). **A partir de janvier 2020, la compagnie sera en résidence triennale d'Artiste associé à Château Rouge, Scène conventionnée d'Annemasse.**

La compagnie s'implique également dans le développement d'**actions de transmission autour du récit sonore, de la création électroacoustique, de la musique improvisée ou écrite**, en direction de publics très divers et notamment à destination des jeunes et des adolescents. La compagnie (Mic)zzaj est régulièrement sollicitée pour répondre à des commandes.

Elle crée ainsi *Une forêt d'exception(s)*, installation poétique, musicale et photographique pour le Centenaire de la Grande Guerre, différents concerts sous casques, poétique et littéraires, pour le Printemps des Poètes, la Biennale Musique en Scènes 2014 à Lyon, Marseille Provence 2018, le 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, les Archives d'Annecy..., des interventions artistiques pour des musées (Musée Ziem à Martignes, Musée du Quai Branly).

Tournée 2018 / 2019

Danbé

La Faïencerie, Scène Nationale
CREIL (60)
[dans le cadre de *Open Space*]
8 septembre

L'histoire de Clara

Festival Le Chainon Manquant
LAVAL (53)
14 septembre

Je suis la bête

Espace Simenon
ROSNY-SOUS-BOIS (93)
9 novembre

Je suis la bête

Salle J. Brel, Fontenay-en-Scènes
FONTENAY-SOUS-BOIS (94)
13 novembre

Danbé

Centre culturel,
LA RICAMARIE (42)
29 & 30 novembre

L'histoire de Clara

Salle Nougaro
TOULOUSE (31)
7 décembre

L'histoire de Clara

La Briqueterie
MONTMORENCY (77)
24 & 25 mars

Danbé

Théâtre des Deux Rives
CHARENTON-LE-PONT (94)
28 & 29 mars

Je suis la bête

Espace Malraux, Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie
CHAMBERY (73)
10>12 avril

Je suis la bête

Service Culturel
PLAN-LES-OUATES (Suisse)
16 avril

L'histoire de Clara

Théâtre Le Forum
FREJUS (83)
24 & 25 avril

Danbé

Espace culturel P. Picasso
HOMECOURT (54)
10 mai

Contacts

Marion Pancrazi - Administratrice de production

03 58 19 56 58 / 06 73 40 05 11 - production@miczzaj.com

Marie Doré - Chargée de production & diffusion

06 75 57 91 32 - diffusion@miczzaj.com

Lucine Esnault-Duverger, Bureau d'accompagnement LoLink [diffusion *Nos Mondes* - Auvergne-Rhône-Alpes]

07 66 58 13 44 - lolinkpro@gmail.com

www.miczzaj.com

Compagnie (Mic)zzaj, 162 route du Mollard, 73310 Saint-Pierre-de-Curtille
Licences n° 2-1070653 / 3-1070654

**La compagnie (Mic)zzaj est conventionnée
par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de la Savoie
et soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.**

**A partir de janvier 2020, la compagnie sera en résidence triennale
d'Artiste associé à Château Rouge, Scène conventionnée d'Annemasse.**

Crédits photos : © p. 1, 4, 6 © Q. Dubois / p.7 © V. de Benedetti / p. 7 © J.C. Bruet / p. 3 & 8 © (Mic)zzaj

