

INSTRUMENT MONUMENT

présente

Instrument | Monument

conception et direction artistique
Michel Risse

Art sonore spectaculaire en espace libre

«Toute forme, tout matériau a un son, même si ce son est souvent infinitésimal et inaudible. Nous passons ainsi quotidiennement, sans le savoir, à côté d'instruments de musique inouïs auxquels il ne manque que les musiciens et les moyens techniques appropriés pour les révéler.»
M.Risse

Décor Sonore
42 rue Eugène Carrière 75018 PARIS - France
Tel : +33 (0)1 42 52 36 08
Fax : +33 (0)1 42 52 36 09
info@decorsonore.org
www.decorsonore.org

Une création contextuelle

Destiné à se décliner en plusieurs années sur de nombreux points du globe, le programme Instrument | Monument métamorphose les monuments, ouvrages d'art et d'architecture, en autant d'objets scénographiques et instruments de musique géants.

Art sonore spectaculaire en espace libre, ce programme de création s'inscrit dans un travail fondamental sur le contexte : chaque Instrument | Monument est une création à part entière dont la source d'inspiration essentielle est le site lui-même, ses sonorités, ses qualités scénographiques, sa mémoire.

Chaque composition est d'abord musicale, elle est aussi l'écriture globale d'une mise en scène théâtrale et poétique de l'identité du lieu.

photo: Lorenzo Passoni

photo:Vincent Muteau

Le geste instrumental, sa théâtralité, le corps, la scénographie, l'espace, le mouvement, l'architecture sont les signes visibles de ce qui se passe au niveau du sonore. C'est une forme spectaculaire dans laquelle chaque image, déplacement, mouvement ou geste existe parce qu'il est producteur de son.

Oeuvre vivante « en train de se produire », partition globale « en train de s'écrire », chaque création se construit au fur et à mesure des découvertes que délivre le site pris dans sa globalité sonore, spatiale, mémorielle et même providentielle. Jusqu'à son aboutissement, le jour de la représentation, l'Instrument | Monument se compose.

Et le public participe à un événement qui n'a jamais pu et ne pourra jamais plus exister, nulle part ailleurs.

Types d'ouvrages et sites propices

Toute forme, tout matériau a un son. Ce son est souvent infinitésimal, inaudible, inouï. Pourtant, sans le savoir, nous passons tous les jours à côté d'instruments de musique, en tout cas d'objets « sonnants ». Il ne manque que des musiciens pour leur donner un statut d'instrument de musique, et naturellement les moyens de se faire entendre : l'amplification de ces vibrations secrètes est rendue possible grâce à des microphones particuliers : les vibrations ne sont plus captées dans l'air mais directement au cœur de la matière.

Presque tous les types d'édifices, monuments, ouvrages d'art, aménagements et mobiliers urbains, intérieurs et extérieurs, sont susceptibles de se transformer en instrument.

L'instrument et ses sonorités dépendent entièrement des matériaux constitutifs du monument. L'importance du dispositif d'amplification varie en fonction du site et de l'audience, qui peut aller de quelques dizaines à plusieurs milliers de personnes.

Les matériaux les plus « sonnants » sont évidemment le métal et le verre, caractéristiques des constructions des XIXe et XXe siècles. Le bois, omniprésent dans la lutherie, est aussi parfaitement sonore, ainsi que la pierre, le béton ou la terre, selon les formes et proportions (lithophones de lames, dalles, colonnes...).

L'espace défini par le site est exploité comme scénographie naturelle, avec une prédilection pour les évolutions en hauteur.

photo:Vincent Muteau

Extraits de presse

photo:Vincent Muteau

« Loin des produits formatés que l'on diffuse à qui veut l'acheter, le projet « Instrument | Monument » suppose un réel travail d'adaptation et de recherche in situ et un résultat à chaque fois exemplaire. Impossible de reproduire le spectacle, Décor Sonore invente peut-être ici une ultime résistance aux formatages de l'industrie culturelle et aux reproductibilités techniques qui l'accompagnent. (...)

Parce que la proposition artistique se décline à différents niveaux de compréhension et d'interprétation, elle réunit classes d'âges et origines sociales et culturelles, dans une réflexion sur la place de l'art dans l'espace public. Un travail sur le site, son aménagement, son histoire, mis en scène par une attention portée sur ces potentialités sonores et visuelles. Sa valorisation ne peut être qu'unique et irremplaçable. Le spectacle donne donc à voir un lieu familier de manière nouvelle et insoupçonnée, et participe de la construction de la mémoire d'un quartier. C'est l'essence même de la philosophie du spectacle de rue qui est actualisée. »
Serge Chaumier - Cassandre

« La mise en relation d'un texte et d'un contexte trouve son apogée au cœur de l'Instrument | Monument de Décor Sonore, création in situ, avec repérage en amont et travail avec la population locale. »
Julie Bordenave - Mouvement

« (...) neuf musiciens et sept sportifs « jouent » du monument : chocs, raclements, frottements sur les bancs, les portes, le carrelage, les balustrades, le plongeoir, bruits de nage ou de plongeon saisis par des micros aquatiques et insérés dans une curieuse partition de musique contemporaine, créée et présentée in situ...
Assurément une stimulante histoire.»
Bertrand Dicale - Le Figaro

« (Michel Risse) est un homme à l'écoute, dont les spectacles Instrument-Monument, donnés dans des lieux publics, font date. (...) Maître d'orchestre d'événements spectaculaires, il est capable de transformer un port, un débarcadère et un remorqueur en instruments de musique géants.»
L'Express Mag

Equipe

Conception, composition et
mise en scène
Michel Risse

Assistant à la mise en scène
Didier Couchi

Avec
Jérôme Bossard
Julien Bouchet
Damien Boutonnet
Didier Couchi
Sophie Poupin
Cécile Maillard
Sabine Montlahuc
Thibo Trilles
Fabio Turini
Gaëlle Salomon

Régie générale
Renaud Biri

Régie de tournée
Emeric Renard

Son
Olivier Moyne
Assistant son
Arnaud Jardin

Lumière
Jean Grison
Nicolas Tauveron

Régie des accroches
Fred Sintomer

Communication, Diffusion
Amandine Brignoli

Administration
Nolwenn Semana

Photo et vidéo
Vincent Muteau

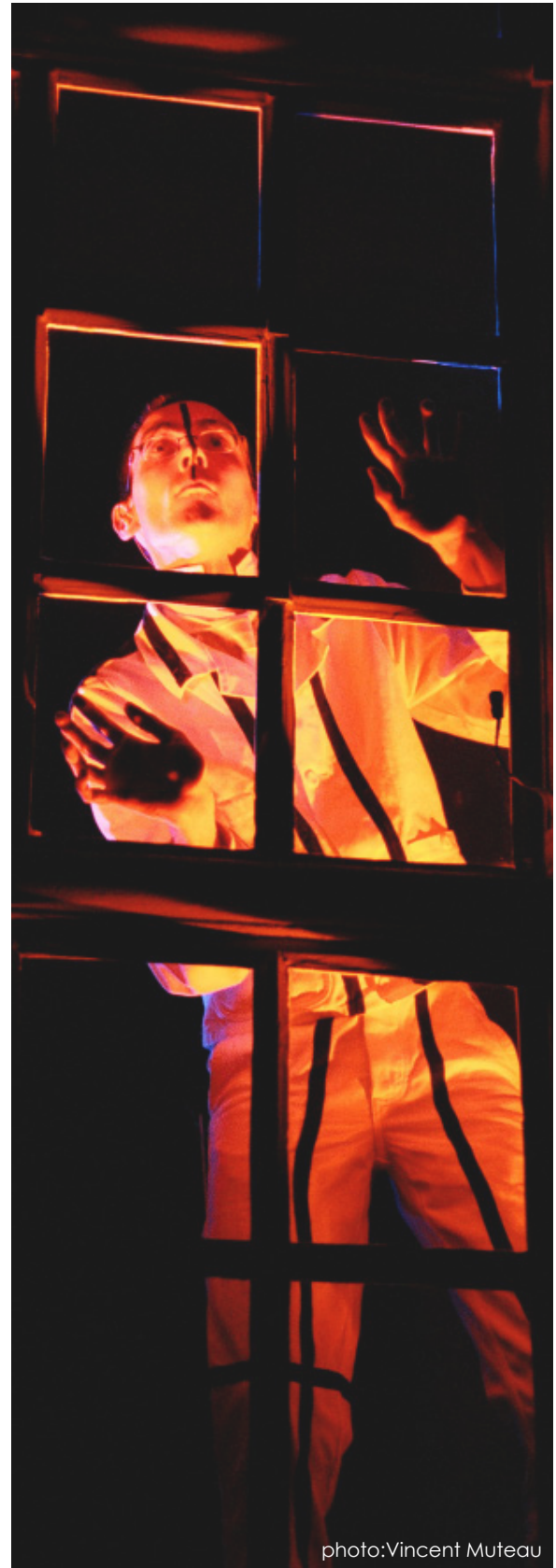

photo:Vincent Muteau

Instrument | Monument depuis 2004

Primo Piano

Scuola della Misericordia de Venise
Production Alice Evènements (2011)

Construite entre 1534 et 1583, la Scuola della Misericordia est l'une des six « scuole grande », vestiges des riches confréries de patriciens, notables et marchands vénitiens.

Après sa conversion en lieu militaire au XVIIIème siècle puis en salle de sports au XIXème siècle, il ne reste plus de ses splendeurs artistiques que les fresques de la vaste salle du chapitre de l'étage, réalisées par l'atelier de Véronèse, aujourd'hui défendues par un treillis d'échafaudages que Décor Sonore a transformé en structure musicale polyrythmique, le temps d'une seule et unique soirée.

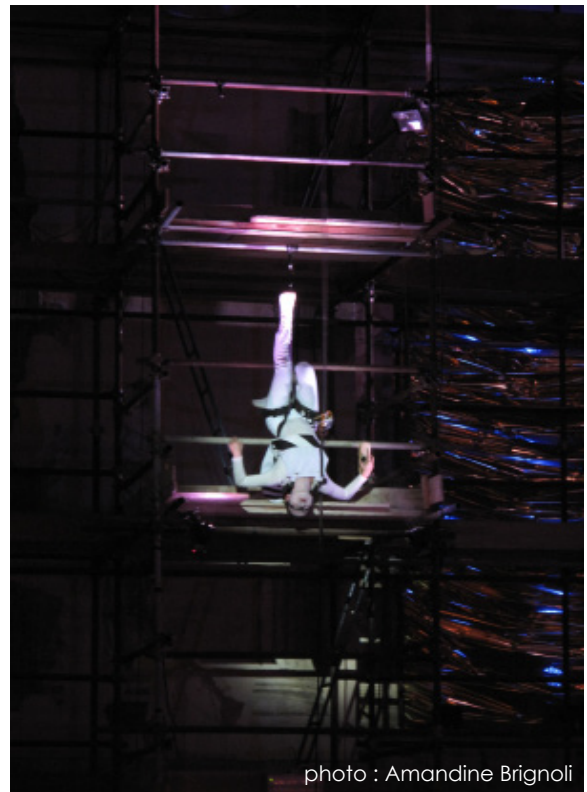

photo : Amandine Brignoli

WaveFront

Hôtel Mercure, festival international
des arts de la rue de Bat-Yam, Israël

En acoustique, un front d'onde est la surface de propagation d'une émission sonore, lumineuse ou électromagnétique. Frontal, vertical, l'hôtel Mercure se dresse face à la Méditerranée sur la plage de Bat-Yam, banlieue industrielle de Tel-Aviv que la croissance a poussée jusqu'à la mer. Architecture typique de la promotion immobilière d'un "front de mer" de la fin du XXème siècle, l'hôtel Mercure est une tour de 70 mètres posée sur un "mall", gigantesque hall éclairé d'une verrière, une superposition verticale de blocs de béton revêtus de dalles minérales. Ce sont les surfaces de ce lithophone que la compagnie Décor Sonore a fait vibrer, comme en écho aux ondes de la Méditerranée, devant le public populaire du Bat-Yam festival, placé cette année sous le signe de « Music : urban sound and rhythm » et jumelé avec la Biennale internationale du paysage urbain (Landscape Urbanism Biennale).

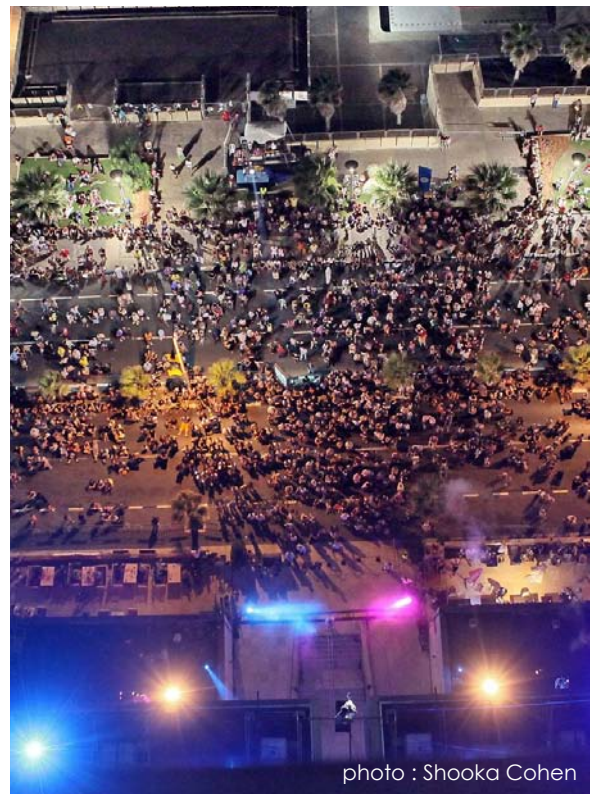

photo : Shooka Cohen

Anstimmen

Place principale de Trieben
festival REGIONALE10
Autriche (2010)

Pour cette création exceptionnelle, commandée pour l'ouverture d'un nouveau festival d'arts contemporains, la partition de Michel Risse conçue pour Décor Sonore s'élargit aux cloches d'église, à la permanence du bourdonnement industriel, et à la participation de cors des montagnes, de chœurs d'adultes et d'enfants et de fanfares ouvrières ainsi qu'aux voix solistes de Monika Trotz et de Kristof Hiriart.

Un spectacle d'art sonore pour nous inviter à écouter plus loin dans l'espace et dans le temps, pour harmoniser la ville, « donner le ton », en Allemand : ANSTIMMEN.

IntonaRivoli

Château de Rivoli
festival Teatro a Corte
Italie (2008)

En auscultant le château de Rivoli, on peut entendre une partition emboîtée de formes et d'histoires. Des formes, massives comme une forteresse, d'autres graciles et légères, d'autres pures et graphiques, ou presque invisibles et fantômatiques. Une construction née d'un enfant imaginaire, qui aurait mélangé avec bonheur plusieurs boîtes de jeux. Et à l'intérieur, d'autres mondes intérieurs : installations, signes, écritures, empreintes, traces, autant de pistes sonores à décrypter sur ce grand orgue de pierre, de briques, d'acier et de verre. IntonaRivoli est aussi un signe adressé à Luigi Russolo, cet artiste italien fameux pour son Manifeste de l'art des bruits, et qui rêva il y a près d'un siècle de métamorphoser la musique, en donnant à entendre les sons de son époque par de nouveaux instruments de son invention, les intonarumori.

Spectropera
Opéra du Caire
Egypte (2008)

Tout Opéra a son fantôme ; celui du Caire, forme blanche et neuve au centre de la ville la plus bruyante du monde, est comme habité par un autre Opéra, celui qui disparut dans les flammes en 1976, et où rôde encore le fantôme d'Aïda.

Mais le spectre d'un son, c'est aussi la représentation de son contenu fréquentiel, du plus grave au plus aigu : Décor Sonore explore, révèle et met en scène les résonances et le paysage sonore, pour nous donner une nouvelle représentation – non pas à l'Opéra, mais DE l'Opéra.

Spectropera a été présenté dans le cadre des manifestations liées à la Présidence française de l'Union Européenne et des 20 ans de l'Opéra, sur invitation de l'Ambassade de France en République Arabe d'Egypte, du Ministère égyptien de la culture et de l'Opéra du Caire.

photo : Vincent Muteau

Château Fortissimo
Château Fort
festival Mémoire Vive
Blandy-les-Tours (2007)

Après des années de patiente restauration, le château de Blandy-les-Tours s'offre enfin au public. Un vrai château fort du XIIIe siècle, flambant neuf comme un décor de film de chevalerie ou d'un jeu de « dragons et donjons » !

Pour redécouvrir ce symbole d'un monde médiéval profondément enfoui dans notre imaginaire, Décor Sonore ouvre des passages secrets dans le monde sonore actuel de ce gigantesque phonolithe : respiration des pierres, résonances des créneaux, chant de hermes et de pont-levis, bulles des sources et des puits, de quoi réveiller les esprits qui hantent ces lieux imprégnés de siècles d'histoire.

Chorégraphique, pyrotechnique, acrobatique, poétique et spectaculaire, ce monument métamorphosé en instrument sera surtout musical, pour faire vibrer le public avec le château : fortissimo !

photo : Alain Gonnard

Opéra de Fer
Opéra de Graz
festival La Strada
Autriche (2007)

Edifié en 1899 dans le plus pur style « rococo », l'Opéra de Graz en Autriche cohabite aujourd'hui avec une autre oeuvre monumentale : « Lichtschwert » (1992), du plasticien Hartmut Skerbisch, une étrange réplique à l'échelle 1 : 1 du squelette métallique de la fameuse statue de la Liberté. Durant dix jours, l'équipe d'Instrument | Monument interroge ce concentré historique et géographique, ces accumulations de symboles culturels et politiques, donnant à entendre l'Operring comme un vaste jardin sonore dont les murs vibrent, les colonnades résonnent, les balcons chantent, les poutrelles parlent. Sous les doigts et les baguettes des interprètes de cette création, c'est une troisième construction immatérielle de lumière et de son qui va naître de l'auscultation de l'architecture et de sa mémoire.

Pont sur l'onde
Passerelle des Arts
festival de l'Oh!
Nogent sur Marne (2007)

Premier pont métallique de l'Histoire de France, construit à l'origine sur la Seine, la « Passerelle des Arts » de Nogent-sur-Marne est un de ces innombrables témoignages d'un passé en apparence révolu et silencieux. Pourtant cet objet symbolique, représentation tangible de l'abolissement des frontières entre les peuples et les idées, a accumulé dans ses matériaux et sa structure toute une mémoire audible. Une mémoire du temps – ce temps qu'on représente si souvent par de l'eau qui coule sous les ponts – et une mémoire des sons – ondes invisibles du passé. Dans cette création onirique, Décor Sonore jette une nouvelle fois des passerelles entre les arts du concert, du théâtre, de la prouesse physique et technologique, de l'humour et de la poésie.

Retour aux sources

Anciens thermes d'Encausse
festival les Pronomade(s)
Encausse-les-Thermes (2007)

*Personne ne vient plus prendre les eaux
bienfaisantes de l'immémoriale source
d'Encausse depuis bien longtemps déjà.
Comme le petit prince qui se désaltérait du
son de la poulie d'un puits dans le désert,
l'équipe d'Instrument | Monument va sonder
les anciens thermes avec ses baguettes de
sourciers durant une semaine, à l'écoute de
l'esprit des lieux.*

*De cet établissement thermal définitivement
endormi vont sourdre les sons fantomatiques
des bains, des murs, des flacons, des
douches...*

*Le temps d'un soir, les Bains seront donnés à
entendre comme vous ne les verrez jamais
plus, pour un ultime jaillissement de sons
et d'ondes mémorielles, un dernier ballet
flamboyant avant leur future métamorphose
en centre de création, en nouvelle source
d'inspirations.*

photo : Jean-Alexandre Lahocsinsky

Bruits roses

Château Fort
Place du Ralliement
festival Les Accroche-Cœurs
Angers (2006)

*En acoustique, le « bruit blanc » reproduit
toutes les fréquences du spectre audible
par l'oreille humaine. Le « bruit rose », lui, est
« coloré » par une énergie augmentée des
fréquences graves, auxquelles sont sensibles
d'autres organes de notre corps.*

*Pour « les Accroche Coeurs » d'Angers,
placés sous le thème de « la vie en rose »
l'Instrument | Monument explore la Place
du Ralliement : résurgences acoustiques
d'édifices disparus, mémoire paléophonique
des pierres, échos du grand théâtre,
harmoniques des candélabres et du mobilier
urbain, ondes des fontaines...*

*Un parcours circulaire pour 6000 personnes,
partant des pulsations du coeur souterrain
de la place, rayonnant dans la circulation
de sons, d'engins et de personnages,
s'élevant dans les résonances des balcons
haussmanniens... jusqu'aux figures de pierre,
surfaces de verre et cimes de zinc du théâtre.*

photo : Vincent Muteau

photo : Nicolas Joubard

Ondines et Sirènes

Piscine St Georges
festival Les Tombées de la nuit
Rennes (2005)

Pour nous guider dans ce parcours où la réalité dérape dans l'onirique, le poétique et le musical, des personnages aveugles apparaissent, sondent l'espace sonore de leurs cannes blanches, et nous font entendre les sons comme nous ne les avons jamais vus. Ils nous entraînent à l'intérieur de la piscine, théâtre d'un ballet dont toute la musique émane du lieu lui-même, de son mobilier et de ses objets.

Dans une atmosphère vaporeuse, les portes des cabines, les rambardes de la mezzanine, les plongeoirs, les planches et bouées deviennent des instruments sous les doigts de personnages maître nageurs, baigneurs, pêcheurs, hommes-grenouilles, lavandières qui organisent toutes ces sonorités selon une partition aussi absurde qu'implacable. Chaque objet-son devient un personnage. L'eau elle-même devient source d'images sonores, la piscine sonne comme un bateau, un rivage, un océan...

La piscine fume, la musique devient de plus en plus énergique, les personnages sont maintenant répartis dans tout l'espace du bâtiment, et exécutent le final sur l'ensemble de la piscine-instrumentarium .

photo : Vincent Muteau

Une petite musique de cour

Hôtel de Beauvais
festival les Rythmes du Marais
Paris (2005)

« Une petite musique de cour » puise son inspiration dans le site même de l'hôtel de Beauvais, qui est aujourd'hui la cour administrative d'appel de Paris et fut autrefois la demeure de W.A. Mozart.

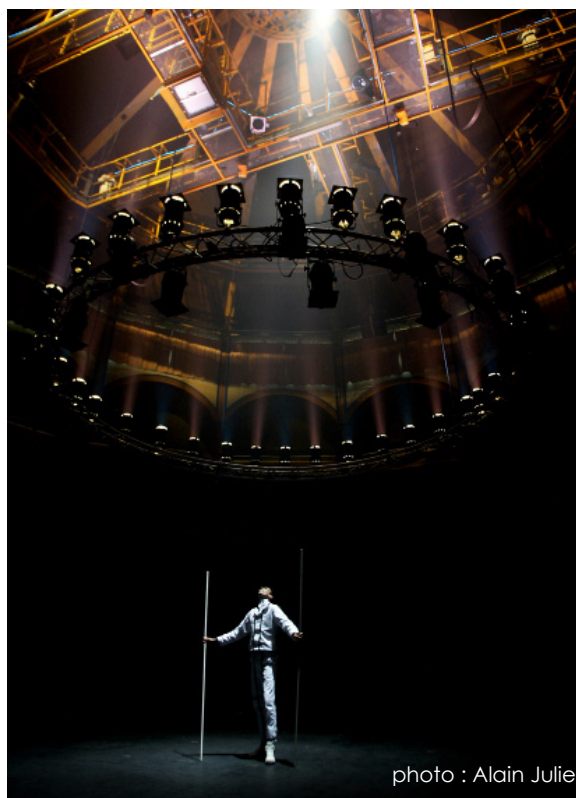
Dans cette forme intime d'Instrument | Monument, à la croisée du concert, du ballet, du théâtre et du rituel magique, les artistes agissent comme des révélateurs qui font ressurgir la mémoire du lieu en le donnant à entendre.

Dehors/Dedans

Scène Nationale Le Manège et le Cirque
d'Hiver de Reims
Reims (2004)

Pour son ouverture de saison et la journée du patrimoine, Le Manège, scène nationale de Reims, invite Décor Sonore à travailler sur son magnifique cirque d'hiver. Plus de 1000 personnes viennent découvrir la musicalité de la cour dans un concert d' « ouverture » de grilles, portes, perrons, fenêtres, bancs et gouttières avant de s'engouffrer dans le cirque.

Là, le spectacle sonore est partout, depuis le grill technique à 18 mètres de haut jusqu'aux piliers de fonte, gradins, lustres et parapets, en passant par la piste elle-même sur laquelle glissent et tournoient les personnages suspendus, comme dans un manège.

Par-dessus le Marché

Place de la Condamine
Printemps des Arts
Monaco (2004)

Le 9 août, à la nuit tombée, la place du marché se métamorphose ; fontaine, balançoire et jeux d'enfants, kiosque à journaux, lampadaires, terrasses et pavés sont à la fois les scènes et les instruments d'un concert spectaculaire et poétique.

photo : Pierre Schwartz

In Cage

Square de la roquette
Place du Ralliement
festival Itinérance Rue
Paris (2004)

A l'emplacement du joli square de la roquette s'élevait il n'y a pas si longtemps l'établissement pénitentiaire de « La petite roquette », la prison des femmes de Paris. Pour « Itinérance rue », la création *In Cage* joue sur l'omniprésence des (bien involontaires) rappels de l'univers carcéral de ce site (grilles, cages de trappes de désenfumage, barreaux, béton armé, « cages » du terrain de sport...) ... avec une pensée affectueuse pour John Cage. Au lieu d'un travail sur la verticalité, c'est à un parcours en trois mouvements que le public est invité, guidé par des personnages aveugles et le son des trousseaux de gardiennes en uniforme. Après les sonorités liquides des fontaines, le terrain de sport est le théâtre absurde et poétique d'un match mélangeant toutes les disciplines, et dont les règles ne sont que musicales. Enfin, le public est à son tour enfermé dans l'espace Olympe de Gouges pour le dernier mouvement, avant d'être lui-même dirigé pour un concert de clés. Au cours de la résidence de création sur site, la compagnie a offert au public du quartier des « visites guidées du paysage sonore », dont certaines en compagnie de nonvoyants : initiation à l'écologie sonore, écoute de l'environnement et d'objets urbains par micros et stéthoscopes, sensibilisation à la mémoire collective des sons... Des ateliers de création sonore ont également été organisés, au cours desquels les participants ont apporté des objets sonores de leur univers personnel, domestique et quotidien, aboutissant à un concert final.

photo : P.E Rillema

Terra Incognita

Remorqueur Holland & gare maritime
festival Oerol
Terschelling (2004)

Pour l'ouverture du fameux festival international «Oerol», la gare maritime de l'île de Terschelling (Pays-Bas) et l'historique remorqueur Holland sont transformés en théâtre sonore devant 5000 spectateurs. Dans *Terra Incognita*, pièce en trois mouvements, les artistes sortent de la cheminée, évoluent sur les mâts, les manches à air, le grand portique élévateur et les bouées métalliques, et font du site une gigantesque boîte à musique rythmée par le colossal Diesel 10 cylindres à 240 tours/minute du remorqueur. Des messages radio de détresse, envoyés par les bateaux secourus par le Holland, s'écoulent des haut-parleurs de la gare ; la partition entraîne dans son final les cloches de la ville et les cornes de brume du port... Le projet Instrument | Monument a largué ses amarres.

Décor Sonore

Décor Sonore est fondé en 1985 par deux compositeurs, Michel Risse et Pierre Sauvageot. Multi-instrumentistes et électroacousticiens, ils forgent un outil de composition et de réalisation unique en son genre, dédié à la création sonore en espace libre.

Dans des formes extrêmement intimes ou pouvant rassembler des milliers de spectateurs, ce « théâtre de sons » plein de poésie et d'émotion métamorphose les objets quotidiens et les espaces urbains en instruments de musique, et les passants ordinaires en mélomanes exigeants.

Reconnue internationalement comme l'une des compagnies françaises les plus innovantes, la compagnie est aussi un « Lieu de Fabrique Sonore » sans équivalent, tourné vers les créateurs des arts de la rue, de la piste et des nouvelles scènes : ici s'inventent et se construisent sons, musiques, mais aussi espaces sonores et systèmes de diffusion inédits. Centre de réflexion et de fabrication, c'est également un lieu de transmission et de sensibilisation à l'écologie sonore.

Michel Risse

Multi-instrumentiste, compositeur, auteur et électroacousticien, Michel Risse a étudié la musique et les percussions (CNSM de Strasbourg, Université Paris 8), et pratiqué au sein de divers groupes de rock et de jazz ainsi qu'en compagnie d'artistes les plus divers (Moondog, Vince Taylor, Angel Parra, Nicolas Frize, Herbe Rouge, le Grand Orchestre Bekummernis...). Rapidement il enregistre des musiques de films et de scène et dès 1972, compose ses premiers « décors sonores » et installations électroacoustiques pour lieux publics. Ces expérimentations donneront lieu, dix ans plus tard, à la création, avec Pierre Sauvageot, de la compagnie Décor Sonore dont il est aujourd'hui le directeur artistique.

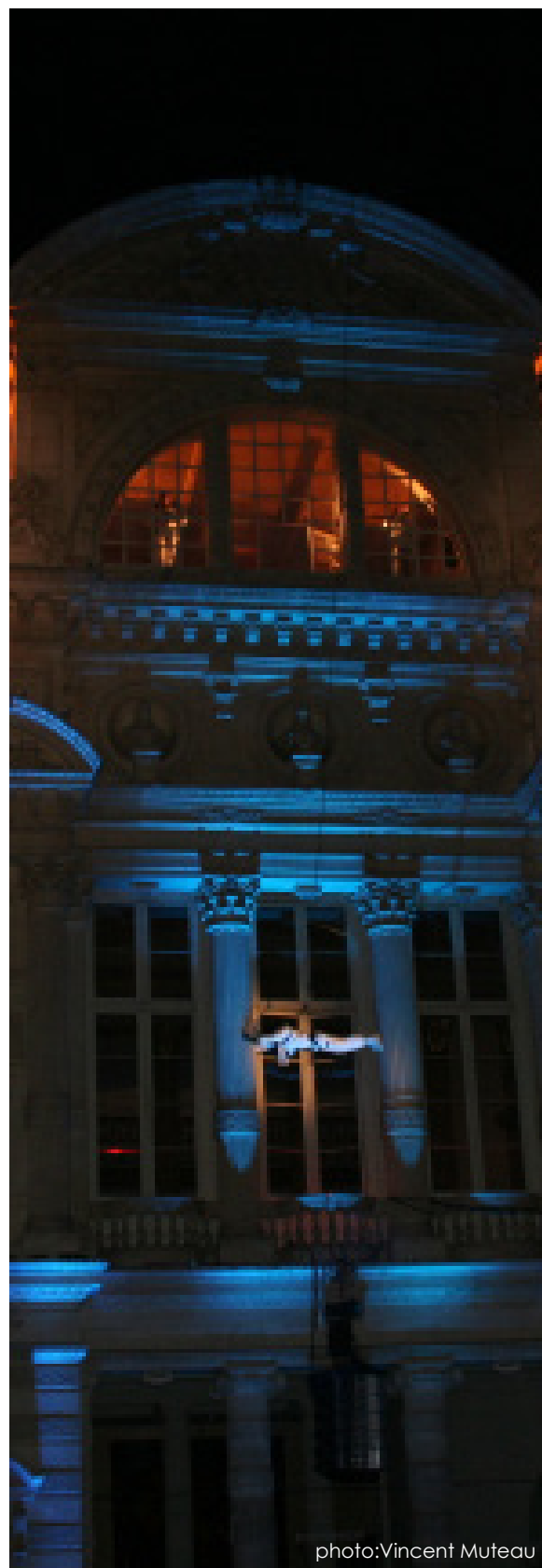

photo:Vincent Muteau

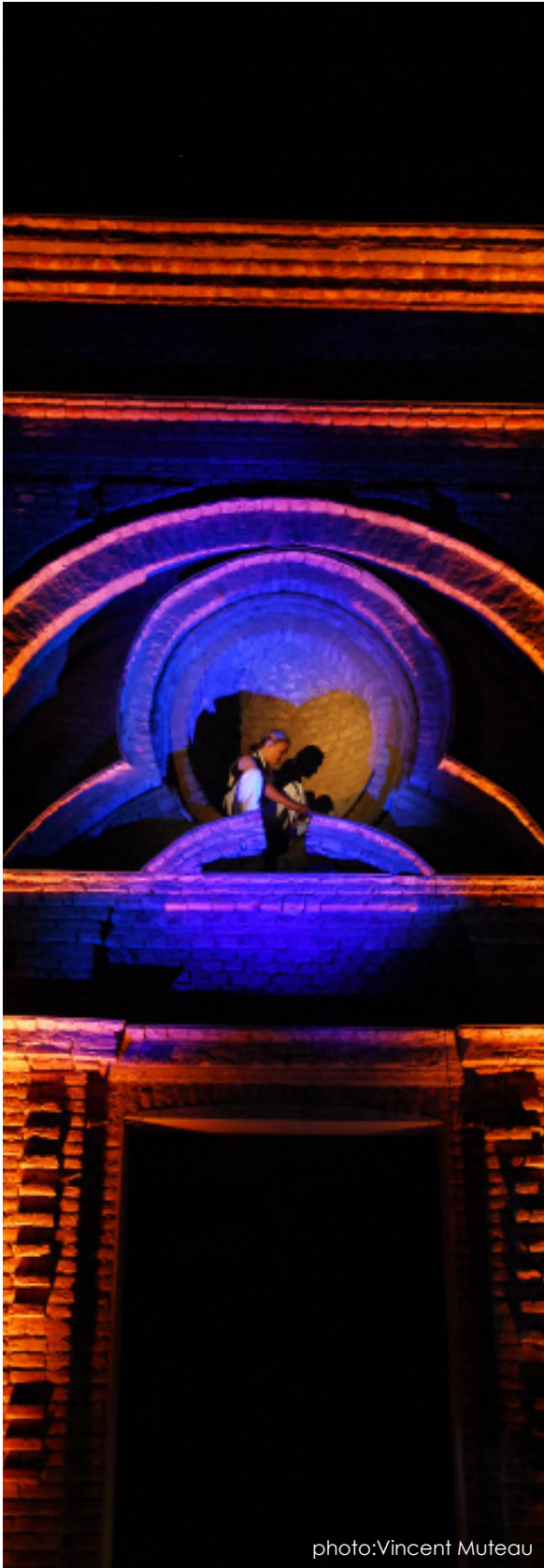

photo:Vincent Muteau

Partenaires et soutiens

Coproduction

Le Manège - Scène nationale de Reims

Résidences

l'Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen

Lieux Publics – Centre national de création des arts de la rue

Le Fourneau, Scène conventionnée Arts de la rue

Espace Périphérique, Paris-Villette.

Le Parapluie d'Aurillac

Avec le soutien de

Ministère de la culture et de la communication DMDTS / DICREAM

la SPEDIDAM

l'Institut Français

Sans oublier

l'aide de La Cellule

et l'indispensable confiance

du Manège - Scène nationale de Reims

d'Act'Art 77

du Festival de l'Oh

de la Principauté de Monaco.

d'Artrafic et de la Mairie de Paris

Instrument/Monument est une commande de l'État.

Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, au titre de l'aide aux compagnies conventionnées, ainsi que par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la SACEM.

Remerciements chaleureux au Moulin Fondu, à L'Avant-rue et Friches Théâtre Urbain, à Frank William Fromy (FWF) et à Alain Français (De Préférence) pour leurs précieuses coopérations, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, volontairement ou non, ont participé et participent à cette aventure.

Contacts

Décor Sonore
42 rue Eugène Carrière
75018 PARIS - France
Tel : +33 (0)1 42 52 36 08
Fax : +33 (0)1 42 52 36 09

info@decorsonore.org
www.decorsonore.org

Direction artistique
Michel Risse
+33 (0)6 14 32 91 18
michel.risse@decorsonore.org

Direction technique
Renaud Biri
+33 (0)6 85 83 06 62
technique@decorsonore.org

Administration
Nolwenn Semana
+33 (0)1 42 52 36 08
administration@decorsonore.org

Communication & diffusion
Amandine Brignoli
+33 (0)1 42 52 36 08
communication@decorsonore.org

Toutes nos vidéos de spectacle sur :
<http://fr.youtube.com/user/decorsonore>

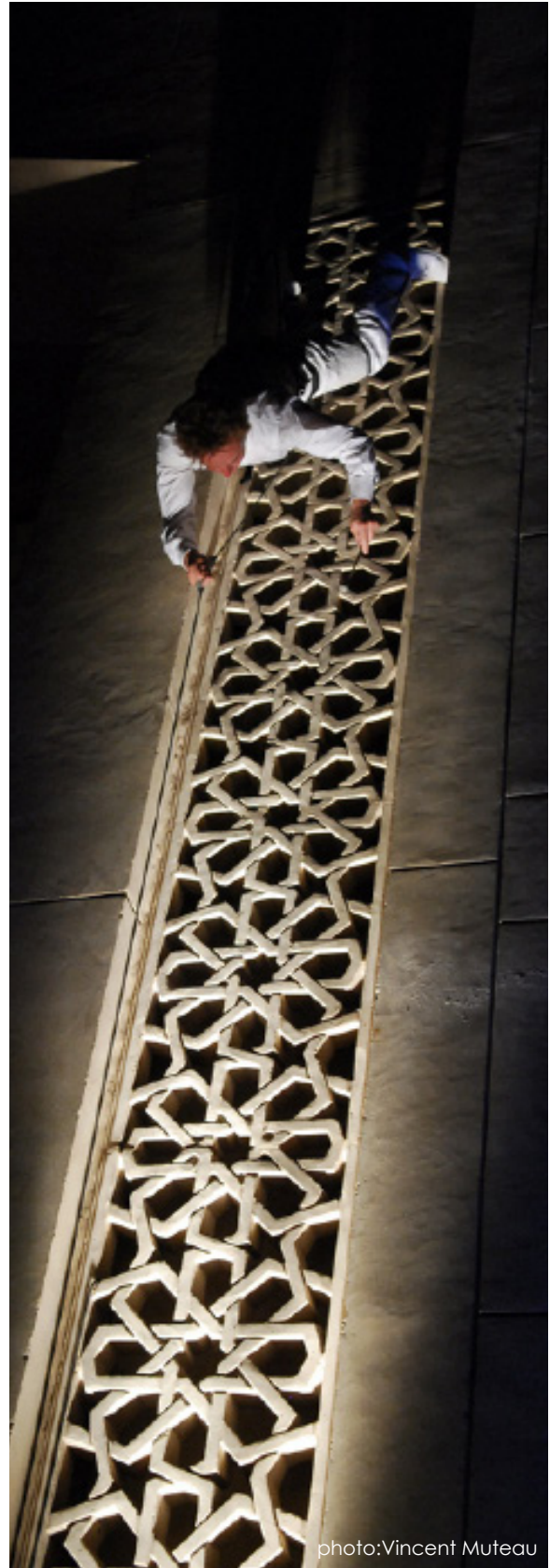

photo:Vincent Muteau