

TOURS SOUNDPAINTING

ORCHESTRA

STRIKE ANYWHERE

PERFORMANCE ENSEMBLE

POP UP

JEU DE PISTE ARTISTIQUE

Une rue, un pâté de maison, un quartier, ses habitants, ses usagers, ses commerçants. Une accumulation d'anecdotes, d'histoires, de contes quotidiens, de rêves et d'envies, d'impressions abstraites et d'intuitions qui n'attendent que d'être exprimés.

Nous souhaitons recueillir cette matière première poétique, humaine, pour la partager et la sublimer par l'acte artistique, l'interpréter comme une pièce de répertoire d'un territoire immatériel et vivant.

Introduction

Développé par le Tours Soundpainting Orchestra (France) et le Strike Anywhere Performance Ensemble (États-Unis), Pop Up est un jeu de piste artistique. Le contenu des spectacles proposés est inspiré des interviews et indices collectés en amont auprès des usagers du quartier investi.

Cette matière orale composée d'anecdotes, de rêves et de désirs exprimés par les riverains est ensuite réinterprétée en direct et in-situ par la pratique du soundpainting.

Ces performances courtes et sur-mesure apparaissent à des horaires et dans des lieux précis du quartier, communiqués sur un plan réalisé sur mesure, et distribué au public comme guide de ce jeu de piste artistique.

“Pop-Up” désigne en anglais quelque chose “qui surgit puis disparaît”, que ce soit une idée, un objet, une page en trois dimensions dans un livre pour enfant ou une fenêtre de navigation sur internet.

Une Collecte Poétique

La notion de transmission, revendiquée et pratiquée par nos deux ensembles depuis leurs débuts, est au cœur même du projet. La Collecte prend ainsi la forme d'un diagnostic sensible, basée sur une technique “flash” développée au cours de nos résidences d'écriture. Nous investissons un

quartier, y déployons un Point de Collecte fixe, une permanence où les usagers peuvent participer, et arpentons en parallèle commerces, cafés, rues, places et recoins, l'oreille tendue et les yeux grand ouverts. Sur une carte du quartier grand format, les passants pourront nous indiquer par exemple, le lieu où ils aimeraient le plus rire au éclats, faire une demande en mariage, ou avoir une conversation difficile. Ils pourront répondre à un questionnaire écrit, poétique et ludique, ou raconter d'eux-mêmes souvenirs, envies, rêves, anecdotes, rumeurs ou impressions.

La réalité dépasse souvent la fiction, et c'est ici la réalité qui viendra nourrir la fiction à venir. Ces paroles rarement entendues au-delà de ces contextes, car considérées comme anecdotiques, voire dérisoires, font ici l'objet de toute notre attention. De toutes générations et de toutes origines, ces contes et anecdotes très narratifs, ou ces impressions et désirs plus abstraits, font ici office de répertoire artistique qui se verra par la suite interprété par des artistes performers professionnels, en complicité étroite avec leur lieu, leur contexte, leur conteur. Il s'agit de rencontrer l'humain, mais aussi d'arpenter les lieux, repérer les places et coins de rue, l'architecture, la lumière, l'acoustique, les futures scènes de théâtre urbain, apprendre à en connaître les usages et les usagers.

Écriture et Cartographie

L'équipe artistique se réunit pour une session d'écriture, “flash” elle-aussi, et laisse son imagination emmener le fruit de cette collecte là où elle voudra

Tours, septembre 2015. Chœur de Quartier final de “Des Rues Colbert”, première expérience grandeur nature du projet “Pop Up” en devenir.

Photo : Guillaume Le Baube

bien aller. Tel un metteur en scène ou un chef d'orchestre interprétant une pièce de répertoire, l'équipe d'écriture devra conserver l'intention du matériau original, en y apposant son univers, ses intentions, ses choix esthétiques. Nous travaillons sur des "palettes", ou scénlettes dont le cadre esthétique et performatif est établi en amont, et dont le contenu exact est défini par les matériaux récoltés. D'autres propositions peuvent jaillir, d'autres échelles peuvent s'envisager : la nature de Pop Up est de conserver cette élasticité de format pour s'adapter au contexte urbain et humain du quartier investi, de l'événement abordé. Nous choisissons les interprètes, dessinons les scénographies. Les repérages initiaux deviennent plans de feux, cours et jardins. Une écriture dans le temps et l'espace se dessine.

En parallèle, nous constituons une Carte Mémoire du quartier. Distribuée au public à l'occasion des performances, elle est à la fois une trace graphique de ce travail initial de collecte et de diagnostic, et un support ludique au jeu de piste proposé.

Performances Sur-Mesure

Chaque jour, plusieurs fois par jour, la mise en fiction investit les lieux choisis. Les histoires racontées et impressions exprimées reviennent sur leur lieux de récolte, mises en scène, en mots, en musique, en performance. Sublimées, collant parfois au plus proche de l'original ou vrillant vers l'absurde et l'abstrait, les saveurs demeurent. Le public se constitue au fur et à mesure : passants, commerçants, habitants, touristes, curieux, amateurs du projets

une lecture à plusieurs niveaux. La rue se fait scène de spectacle total, le dialogue s'installe, l'interprétation est partagée, laissée à chacun pour nourrir, peut-être, les discussions futures. La fiction fait boule de neige, et les 3 jours se concluent par une performance finale, où tous les acteurs engagés dans le projet se réunissent pour une déambulation théâtrale, musicale, vocale, réunissant professionnels et amateurs, acteurs et publics. Ces propositions courtes, aux esthétiques variées et généreuses sont toutes liées par la pratique du soundpainting, outil premier de nos deux ensembles.

jeu qu'il génère permet une grande réactivité et une interprétation instantanée *in situ*, tout en installant une complicité précieuse avec le public.

Des cadres d'improvisation sont offerts par la collecte et la synthèse faites en amont, mais les pièces restent composées sur le moment, avec toute la part de prise de risque et de performance que le soundpainting propose.

Le soundpainting unit également professionnels et amateurs dans un même acte artistique, et de créer une complicité précieuse avec le public. Celui-ci peut décoder au bout de quelques minutes, sans aucune notion préalable, les codes de base utilisés et ainsi apprécier en temps réel l'acte improvisé sous ses yeux.

La pratique de base du soundpainting est aussi facilement transmissible, et permet un pont entre les professionnels et amateurs, associant à la fois un temps de formation court et une proposition artistique ambitieuse. Des ateliers d'initiation peuvent être ainsi mis en places, ouverts à tous, qui nourriront les performances proposées et inciteront à l'interaction entre interprètes, volontaires, publics et passants.

Le Soundpainting

Créé par le compositeur et musicien Walter Thompson à New York en 1974, le soundpainting est un langage de composition pluridisciplinaire en temps réel. Sans partition préalable, en déclinant un signe pour chaque paramètre musical, il eut pour objectif de communiquer avec les musiciens de manière universelle, au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Au fil des ans, par l'apport de plusieurs collaborateurs internationaux, la discipline s'est ouverte pour inclure comédiens, danseurs, chanteurs, plasticiens et artistes numériques. Il existe aujourd'hui plus de 1000 signes, et la pratique rassemble des centaines d'artistes à travers le monde.

Dans Pop Up, le soundpainting, de par sa liberté disciplinaire, est l'outil-clé pour permettre une entrée de lecture d'un quartier. La dynamique de

“Concert de Percussions et Proverbes pour bennes à ordures métalliques.”
St Pierre des Corps, juillet 2017 : sortie de résidence et test in-situ.

crédit photo : Loïc Lequesne

POP UP

EQUIPE DE CREATION

Projet international et universel par nature, Pop Up est une création de deux ensembles, l'un français, l'autre américain. Deux compagnies pluridisciplinaires complices et complémentaires, dont la synergie artistique et humaine est accompagnée par une équipe de production professionnelle, pour mieux inscrire le projet dans la réalité.

Direction artistique :

Angélique Cormier & Leese Walker

Coordination & médiation :

Béatrice Moreno

Conception et réalisation "Carte Mémoire" :

Julien Rodriguez

Production :

Séverine Petibon

Le Tours Soundpainting Orchestra

Le T.S.O. est un ensemble tourangeau, créé en 2005 par la musicienne Angélique Cormier, après sa formation au soundpainting auprès de Walter Thompson à New York. Il fût l'un des premiers ensembles pluridisciplinaires français à s'inscrire dans le paysage du soundpainting mondial, et a développé une activité mêlant créations et projets pédagogiques. La compagnie rassemble une vingtaine de comédiens, chanteurs, instrumentistes, danseurs et artistes visuels. L'improvisation, la création pluridisciplinaire, la rencontre, l'intergénérationnel, la transmission, et l'interculturel sont au coeur de sa démarche.

Angélique Cormier a développé dans son parcours un goût prononcé pour provoquer les rencontres inattendues. Elle a mis en oeuvre une multitude de projets-rencontres au sein d'écoles, conservatoires, structures socio-culturelles, compagnies artistiques, festivals, en France et à l'étranger, donnant lieu à des formes à géométrie variable, de l'intimiste au "péplum pluridisciplinaire". Les concerts-performances du T.S.O. sont des spectacles vivants mêlant ambiances sonores, dialogues, gestes, chorégraphies, minimalismes, éclats de rire, mélodies, rythmiques, silences, matières visuelles. Les écritures instantanées et éphémères sont extrêmement communicatives de par la place prépondérante du jeu improvisé. La matière artistique y est variée, et canalisée par un langage commun : performances sur le fil, interprètes aux aguets des consignes ou lâchés dans la nature - urbaine de préférence. Des explosions de couleurs et de partitions sonores alambiquées, de

l'improvisation aux écritures contemporaines, de la pop à l'abstrait, du virtuose à la pratique amateur.

Strike Anywhere Performance Ensemble

Strike Anywhere Performance Ensemble est une compagnie new-yorkaise amie du Tours Soundpainting Orchestra depuis plus de 5 ans, suite au coup de foudre artistique entre leurs deux directrices lors d'un think tank de soundpainting à New York. Chacun des deux ensembles a déjà accueilli l'autre sur son territoire à plusieurs reprises, et ce va-et-vient artistique perdure depuis.

Etabli en 1997, le Strike Anywhere Performance Ensemble est un collectif permanent de musiciens issus du jazz, de danseurs contemporains, et de comédiens et danseurs. Les performers collaborent dans un processus de choeur pour créer des œuvres originales et politiquement chargées. La mission de Strike Anywhere est de promouvoir l'empathie, la pensée libre et une plus grande conscience sociale, à travers un théâtre provoquant et des programmes éducatifs. Son travail est guidé par les mots de Bertolt Brecht : L'art n'est pas un miroir pour refléter à la réalité, mais un marteau avec lequel la façonne. Les représentations de Strike Anywhere incluent toujours la musique, le théâtre et la danse. La compagnie applique les structures et concepts issus du jazz américain à ses improvisations pluridisciplinaires, dans le but de créer des interventions vivantes et provoquantes.

Tours, septembre 2015 : "Des Rues Colbert", performances.

crédit photo : G. le Baube, J. Torojo, M. Ardouin.

POP UP

MODE D'EMPLOI

Pop Up est une production atypique dans son fonctionnement, aboutissant à une série de représentations fédératrices, spectaculaires et dont la nature "sur-mesure" a pour vocation de laisser une trace poétique marquante pour le plus grand nombre.

Pour réaliser à bien ce projet, nous avons conçu un déroulé en cinq temps, écrit et testé à l'occasion de plusieurs résidences et tests grandeur nature.

1 Repérage sur Site

Durée : 2 à 3 jours

Equipe : 3 personnes

Contenu : repérage du quartier envisagé, rencontre avec les collaborateurs et partenaires potentiels, établissement du calendrier prévisionnel, première esquisse du "fond de plan" pour la future Carte Mémoire...

4 Répétitions & Ateliers

Durée : 4 jours

Equipe : 12 à 15 personnes

Contenu : répétitions avec les interprètes, repérage technique et établissement des scénographies, ateliers possibles de formation au soundpainting pour les usagers du quartier souhaitant participer au "choeur nal"... , distribution de la Carte Mémoire au public...

2 Collecte Poétique

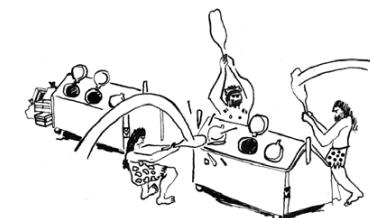

Durée : 5 jours.

Equipe : 4 personnes

Contenu : établissement du "Point de Collecte", recueil et interviews auprès des usagers du quartier, travail sur la Carte Mémoire..

5 Performances

Durée : 3 jours

Equipe : 12 à 15 personnes

Contenu : de 3 à 5 performances courtes par jour, les horaires précis sont mis à disposition dans la Carte Mémoire distribuée, créant ainsi le Jeu de Piste; un "choeur de quartier" final de 12 à 20 personnes conclut la série de performances.

3 Écriture & Cartographie

Durée : 3 jours

Equipe : 3 personnes

Contenu : écriture des "palettes" et performances, réalisation puis impression de la Carte Mémoire définitive...

SUIVEZ LA PISTE... ST PIERRE DES CORPS 1er juillet 2017

Pour trouver les performances,
repérez les indices sur la carte,
puis cherchez le lieu dans la ville...

Pour 11h44

Indice : Cherchez les deux
danseuses de tango.

Pour 12h06

Indice : Cherchez le gang de
matous.

Pour 12h23

Indice : Cherchez le Tour de France
miniature.

Pour 12h51

Indice : Cherchez le fantôme
épicurien.

Ci-dessus, la carte réalisée par Julien Rodriguez pour la sortie de résidence à St Pierre des Corps (37) le 1er juillet 2017. A la fois support de travail et support de communication, elle recueille le fruit de la collecte entreprise : anecdotes, envies, rêves, récits et réponses des usagers du quartier y figurent de manière poétique et graphique. Une fois complétée, elle est imprimée et distribuée gratuitement aux alentours des lieux de performance, servant alors de support à un jeu de piste artistique où le public pourra repérer le lieu de chaque prochaine performance.

POP UP

PRODUCTION ET DIFFUSION

Contacts

Production : Séverine Petibon

+33 (0)6 72 87 21 23

production@tourssoundpaintingorchestra.com

Direction artistique : Angélique Cormier

+33(0)699521753

directionartistique@tourssoundpaintingorchestra.com

Leese Walker

leese@strikeanywhere.info

Calendrier de Création

Août-septembre 2015 : "Des Rues Colbert..." : première expérience de Pop Up en devenir, à l'occasion des 10 ans du T.S.O., en auto-production à Tours.

2016 : Ecriture et structuration du projet. Obtention de la bourse "Ecrire pour la Rue", S.A.C.D. / Ministère de la Culture.

Novembre 2016 : Première résidence au pOlau-pôle arts et urbanisme, sur le thème du protocole d'approche des habitants et usagers d'un quartier.

Avril 2017 : Seconde résidence au pOlau, sur le thème de la cartographie sensible du quartier, et le déroulé de la production.

Juin 2017 : Troisième résidence au pOlau, mise en pratique du protocole et performances in-situ à St Pierre des Corps (37).

Janvier 2018 : Remue-Méninges, Lieux Publics. Dispositif d'accompagnement à la création.

12 au 17 mars 2018 : Résidence de création, Lieux Publics. Test grandeur nature de la phase d'interviews, quartier Saint Henri, Marseille.

Avril à septembre 2018 : Résidence de création sur le quartier des 2 Lions, Ville de Tours.

20 au 22 septembre 2018 : Création française, première étape : Pop Up Tours, quartier les 2 Lions.

29 Septembre 2018: Pop Up quartier Belle Beille à Angers.

19 au 24 octobre 2018 : Résidence de recherche, Lieux Publics. Travail autour du son en espace public.

hiver/printemps 2018-2019 : Pop Up au collège de Saint Germain du Puy (18).

Juin 2019 : Festival Itinéraire Bis, La Riche.

Juin 2019 : Création américaine, Brooklyn.

Les Partenaires

Pop Up est accompagné par le pOlau-pôle arts et urbanisme, bénéficie de la bourse "Ecrire pour la Rue" de la SACD / Ministère de la Culture, et du Label Rayons Frais / Ville de Tours.

Pop Up obtient en 2018 l'aide à la création de la Région Centre.

Co-production : Lieux Publics-centre de création national et européen des arts de la rue, Label Rayons Frais, Orange Platine.

En Savoir Plus...

Le documentaire "Des Rues Colbert..." présente le processus de création à travers des interviews de l'équipe artistique et des habitants du quartier Colbert, à Tours en 2015.

<https://vimeo.com/170933178>

Le premier teaser de POP UP

<https://www.youtube.com/watch?v=hVm4MEfQbJE>

Tours Soundpainting Orchestra

www.tourssoundpaintingorchestra.com

facebook.com/ToursSoundpaintingOrchestra/

Strike Anywhere Performance Ensemble

www.strikeanywhere.info

facebook.com/StrikeAnywherePerformanceEnsemble/

Le Soundpainting

www.soundpainting.com

St Pierre des Corps, juillet 2017 : sortie de résidence et test in-situ.

crédit photo : Apolline Fluck, Pascal Garret, Loïc Lequesne.

POP UP

JEU DE PISTE ARTISTIQUE

“ Faire la bonne chose,
au bon endroit,
au bon moment.
Tout l'art est là. ”

Joseph Beuys

