

Batik Soundpainting Orchestra

BATIK PRODUCTIONS – LE REAL – 63580 ST GENES LA TOURETTE – (+33) 04 73 71 29 78
www.batikproductions.fr - admin@batikproductions.fr

Batik Soundpainting Orchestra

■ **Le Batik Soundpainting Orchestra (BSO)** a été créé en 2009 à l'initiative d'Eric Chapelle, dans le prolongement naturel des différents travaux d'exploration multidisciplinaire menés au sein de son collectif.

■ L'ambition première est de réunir des artistes musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens, auteurs, metteurs en scène et chorégraphes, issus d'horizons artistiques multiples, afin de mener un travail régulier de recherche et d'expérimentation sur la composition instantanée, en utilisant pour médium le langage du soundpainting.

■ Cet ensemble professionnel, basé à Clermont-Ferrand compte aujourd'hui une vingtaine de performers issus des univers jazz, classique ou contemporain, des musiques latines, électroniques, voire expérimentales. Porteurs d'expériences artistiques singulières et personnelles, tous ces artistes se retrouvent ici avec la volonté de confronter leurs propres acquis afin d'explorer de nouvelles voies dans la conception de l'écriture scénique, dans la pratique des arts et de ses représentations.

Direction artistique:

Eric Chapelle, soundpainter, compositeur, guitariste, directeur artistique de Batik Productions, co-fondateur de la cie musique et théâtre "Les Voyageurs de L'inattendu".

Travaille depuis plusieurs années sur le développement du soundpainting en Europe. Formateur certifié par Walter Thomson, il anime régulièrement des workshops et master class autour de cette discipline pour des institutions comme la Manufacture de danse d'Aurillac ou la Cité de la Musique de Paris.

Effectif moyen de l'orchestre:

20 artistes:

4 comédiennes

6 danseurs et danseuses

10 Musiciens

* Explication détaillée de ce qu'est le soundpainting en fin de dossier.

Batik Soundpainting Orchestra

■ **Les ateliers-laboratoire du BSO** expérimentent de façon ludique et improvisée, à travers les échanges et propositions mis en jeu par le langage du Sound Painting, toutes les relations et situations artistiques imaginables à l'intérieur d'une discipline, entre les disciplines et au delà de chaque discipline.

■ **Les assemblages, les frottements**, les interactions, les glissements ou ruptures, les résistances et oppositions, les influences et croisements d'imaginaires, de sensibilité propres à chaque artiste sont autant de "possibles" pour l'émergence d'une nouvelle empreinte artistique.

■ **Cette gigantesque machine à créer**, peut par l'intermédiaire des choix et directions retenus par le soundpainter se structurer, se cristalliser en événements/matériaux forts, constituants d'une performance unique.

Composition de l'orchestre

Sandrine Martin, Mariecke de Bussac,
Isabelle Krauss, Josèfa Jeunet : comédiennes

Jody Etienne, Sophie Roby,
Béatrice Debrabant, Salomé Curco-Lovera,
Maéva Lambert : danseurs, danseuses

Sylvie Cagnoncle, Bénédicte Piat : violoncelles
Kathleen Montpertuis : violon
Dominique Mollet : contrebasse

Richard Héry : percussions, batterie,
clarinette basse
Jean-Christophe Planès : hautbois, saxophone alto
Julien Tessier : saxophone ténor
William Sabatier : bandonéon
Gaëlle Cotte : chant
Dominique Flachon : guitare

Batik Soundpainting Orchestra

■ **Par l'utilisation du langage gestuel**, Eric Chapelle, dans sa position de soundpainter, peut indiquer à l'orchestre ses intentions en matière de composition et de mise en espace. Ainsi, très vite un dialogue s'installe entre le chef d'orchestre-compositeur et les différents interprètes, tissant signe après signe, phrase après phrase, les mailles d'une création unique, spontanée et collective où s'estompent les limites entre écriture et improvisation.

■ **En proposant d'autres ouvertures**, d'autres possibles sans jugement stylistique, dans l'écoute du collectif, et dans l'attention et le respect des propositions de chacun, le Batik Soundpainting Orchestra, se révèle être pour le public une porte d'entrée idéale sur les arts de la scène dits "contemporains", reposant sur le plaisir de la découverte et le partage de l'instant.

Réalisations

17/04/09 Greffon Plastique
Performance en extérieur - Clermont-Ferrand

25/07/09 Le Trésor des Contes
Création-Hommage à Henri Pourrat
Festival Haut Livradois

29/07/09 L'homme à la main coupée
Festival Haut Livradois

30/07/09 Le Chant du Fer
Performance danse et musique réunissant une dizaine d'enfants aux percussions.

19/09/09 Le gardien des lignes de fuite
Performance au musée d'art Roger Quillot
Clermont-Ferrand

25/01/10 Inauguration du théâtre des 3 raisins à
Clermont-Fd. Performance.

Batik Soundpainting Orchestra

Accueillir une performance du BSO

Notre objectif étant de présenter un spectacle original, unique, spécialement conçu, réalisé et mis en espace pour la manifestation qui l'accueille, nous travaillons essentiellement sur de l'événementiel, dans le cadre de "commandes" en étroite collaboration avec les structures d'accueil.

- **Définition d'un thème directeur.** Il peut s'agir de travailler en relation avec une personnalité marquante, écrivain, poète, plasticien, chorégraphe, cinéaste ou compositeur. Dans ce cas des extraits d'œuvres peuvent être intégrés sous forme de palettes à la composition.

- L'élément déclencheur peut également être un événement-phénomène de société (semaine de la solidarité internationale, défense des droits de l'enfant dans le monde) ou toute thématique "populaire" en lien avec le développement local ou régional.

- La mise en valeur de certains lieux et patrimoines peut en elle-même constituer le point central de la création.

- **Investissement de l'espace** et des lieux mis à disposition : nous pouvons nous produire dans tous types de lieux qu'ils soient dédiés aux spectacles (théâtres, auditoriums, salles polyvalentes) ou non (friches industrielles, châteaux et patrimoines divers, musées, espaces publics intérieurs et extérieurs). Dans tous les cas la création visera à investir et exploiter au maximum les possibilités offertes par le lieu de représentation.

Autres pistes de développement

- **Collaboration avec les acteurs locaux:** écoles de musique, de danse ou de théâtre, compagnies amateurs ou professionnelles, orchestres classiques ou d'harmonies, chorales.

- **Fédérer les différents intervenants artistiques et culturels** d'une manifestation ou d'un festival, autour d'une performance-spectacle réunissant l'ensemble ou partie de ces acteurs autour d'un noyau central constitué par l'orchestre.

- **Actions de sensibilisation pédagogique** autour de l'improvisation et des pratiques artistiques contemporaines en général en utilisant pour médium le langage du soundpainting.

Possibilité également de mettre en place des formations/stages plus intensifs, pour un public amateur ou professionnel, dans les disciplines musique, théâtre, danse et arts plastiques.

- **Autres propositions**

L'un des atouts majeurs du BSO, réside dans le fait que cet orchestre travaillant sur la mise en valeur de l'espace et de l'instant présent n'est pas cantonné à un répertoire ou à une forme préétablie.

Les possibilités d'utilisation du soundpainting sont tellement multiples qu'il serait vain de tenter de les réunir dans ce document, aussi quel que soit votre projet n'hésitez pas nous contacter pour en discuter avec nous. Vous tenez peut-être sans le savoir, le fil de notre prochaine création.

Batik Soundpainting Orchestra

- **Le soundpainting est un langage de direction d'orchestre et de composition en temps réel**, crée et développé par le compositeur new-yorkais Walter Thompson à partir des années 80. Destiné aux musiciens, mais aussi aux danseurs, acteurs, poètes et plasticiens travaillant dans le domaine de l'improvisation structurée, ce langage contient à présent plus de 900 signes qui permettent au chef d'orchestre compositeur d'indiquer aux interprètes le type d'improvisation désiré. Le déroulement de la composition est ainsi contrôlé grâce aux paramètres définis par chaque groupe de signes, de gestes.
- Historiquement, le principe d'avoir une gestuelle permettant d'influer en temps réel sur la musique a été exploré en musique contemporaine par des musiciens alternatifs tels que Frank Zappa, John Zorn ou George Russell. Nombre de praticiens des musiques improvisées se sont créés des codes personnels satisfaisant leurs intentions artistiques.
- La caractéristique du travail de Walter Thompson est d'avoir généré un vocabulaire très riche en ayant le souci d'en faire un véritable langage, c'est à dire comportant un aspect grammatical. Cela permet la réalisation de phrases complexes et multiplie les possibles, au même titre que dans une langue, avec un millier de mots de vocabulaire, on peut faire des millions de phrases différentes.
- Là où les autres créateurs conservaient pour leur production personnelle les codes qu'ils avaient inventés, Walter eut le souci de diffuser son langage. Ce qui permet donc aujourd'hui à des artistes d'horizons géographiques et culturels très divers de pouvoir se réunir et de se produire instantanément. De plus, ce langage a la richesse d'être multidisciplinaire.
- Grâce à tous ces atouts le soundpainting connaît aujourd'hui un développement international majeur.