

RACINES

Concert expérience, visuel et immersif

ANIMAE COLLECTION

RACINES

ANIMAE COLLECTION

Concert expérience, visuel et immersif

Musique Actuelle / Arts Numériques

Contact Production / Diffusion:

BOROBORO

boroborofactory@gmail.com

Contact artistique / Technique:

ANIMAE COLLECTION

animaecollection@gmail.com

DURÉE: 60 minutes

EQUIPE: 4 musiciens, 1 ingénieur du son

RACINES est une création d'**ANIMAE COLLECTION**, Musique originale de **Vendège**

Thibault Marchal/ Vendège - Composition Musique / Interprétation Musique / Vidéo, VFX

Pierre Alfred Eberhard - Mapping / Lumière / Vidéo / Interprétation Musique

Doriane Ayxandri - Scénographie/ Vidéo / Graphisme / Interprétation Musique

Accompagné sur scène de **Mathéo Bourgeois** - Percussionniste

Jonathan Lefevre-Reich - Ingénieur du Son

PRÉSENTATION

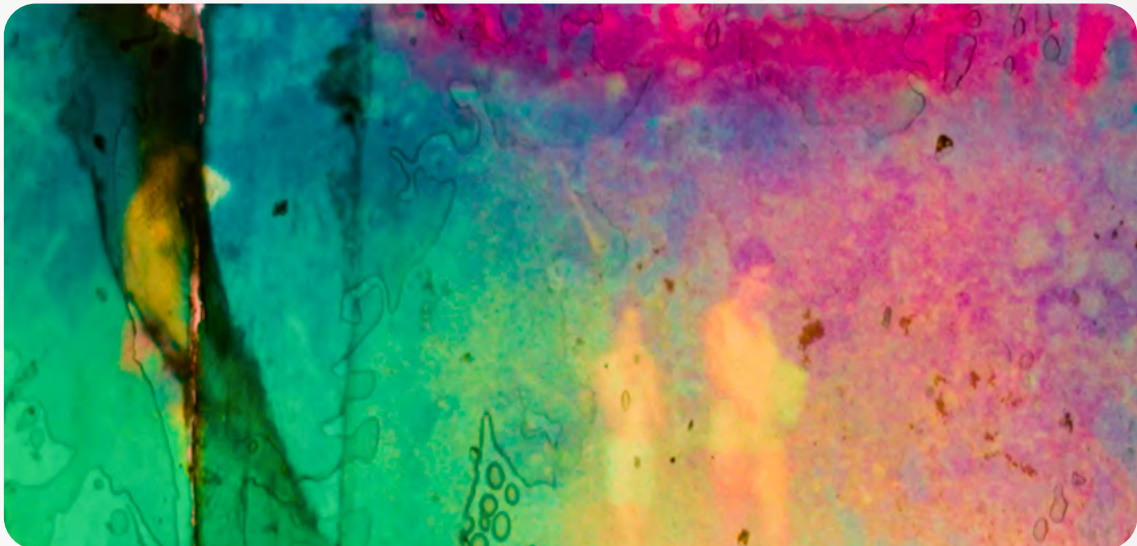
Racines est un projet de concert immersif et audiovisuel mettant en valeur un territoire français et ses habitants, au travers d'une réinterprétation poétique, d'archives vidéos et sonores collectés sur ce territoire.

Sur scène, les quatre musiciens, les vidéos et la lumière jouent ensemble, de manière sensible, synchronisée et organique. Les images et les sons deviennent des matières abstraites, et opèrent entre elles des rencontres inédites, des dialogues surréalistes, laissant place à l'interprétation du spectateur, l'immergeant dans un environnement fantasmagorique.

De séquences intimistes en superpositions psychédélics intenses, s'élabore un univers mouvant réalisé à partir des mémoires du lieu, s'étendant sur plusieurs générations: des paysages en métamorphoses, des chants ancestraux, des rencontres qui disent le temps qui passe, le temps qui reste. Quelque chose d'évanescant qui, longtemps englouti, resurgit, jaillit, résonne, exprime l'énergie du lieu, et ce qui lie l'Homme à sa Terre.

L'oeuvre raconte le lien invisible d'un territoire à ses habitants, à ceux qui le font exister, à travers leurs mots, leurs gestes, leurs récits.

L'intention est de réaliser une forme d'art inédite à partir de ces différentes mémoires, de les raconter, non en appuyant leur nostalgie, ou leur mélancolie, mais avec fraîcheur, grâce et intensité.

INTENTIONS

NOTRE HISTOIRE

Après 5 ans de collaborations dans le théâtre, la musique actuelle et l'audiovisuel, les musiciens *Doriane Ayxandri* et *Thibault Marchal*, et le metteur en scène *Pierre Alfred Eberhard* décident de créer *Animae Collection*.

Animae Collection est une collection de performances musicales et audiovisuelles mettant en exergue les différents savoirs faire des trois artistes. Des œuvres fortes, de caractère mais accessibles, qui immergent le spectateur dans une expérience multi-sensorielle. Le goût pour les concerts qui déjouent les attentes du public, qui leur fait vivre une expérience qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ailleurs, les réunit.

Parmi leurs obsessions, ils développent un goût immodéré pour la notion du Temps: celui qui passe, celui d'hier que l'on confronte à aujourd'hui, celui qui ne s'arrête jamais, celui qui meurt et qui renaît sans relâche. Par effet domino, si cette dernière thématique les passionne, leurs projets finissent naturellement par parler d'Espace(s). Ils imaginent ainsi des formes musicales et visuelles qui jouent du Temps et de l'Espace, et enveloppent le spectateur à l'intérieur d'un grand tout, vertigineux sur la forme comme sur le fond.

En 2020, alors que le Covid chuchote le doute à toute l'industrie du spectacle et impose le repli, ils commencent à travailler la création d'un premier projet: *ANiiMA* (voir page 8-9).

ANiiMA est un concert immersif et visuel réalisé à partir des archives vidéo familiales personnelles des 3 musiciens.

Avec ce show, *Doriane*, *Pierre Alfred* et *Thibault* travaillent leur maîtrise des outils technologiques qui seront à la base de leurs prochaines œuvres: le mapping vidéo sur tulles, l'écriture lumière synchronisée et l'interaction subtile de la musique jouée live avec ces différents éléments.

ANiiMA voit ces nombreux personnages, situations, matières vidéos et sonores, issues de différentes époques, dialoguer entre eux, ainsi qu'avec la lumière et les musiciens, dans un concert électro acoustique aux accents contemplatifs et transcendants.

Le spectacle tourne depuis décembre 2021 dans toute la France.

RACINES, CRÉER AVEC LES ARCHIVES D'UN TERRITOIRE

Alors que la création d'*ANiiMA* touche à sa fin, *Doriane*, *Pierre Alfred* et *Thibault* développent cette idée d'un concert qui en utiliserait les mêmes codes formels (des écrans géants semi transparents, des musiciens, des lumières et des archives), mais cette fois-ci, à l'échelle d'un territoire.

L'intention est ici de travailler au sein d'une région, d'un département pendant plusieurs semaines, de collecter des sons, des témoignages, des images de matières, de nature/ personnages, de rencontrer des artisans locaux, des conteurs, des habitants du territoire, pouvant le raconter avec leurs mots. Il s'agirait également de travailler conjointement avec les centres d'archives des différentes communes ou départements. Ou comment mettre en valeur l'influence mutuelle d'un lieu et de ses habitants, le lien qui les unit, et son caractère unique via la perception poétique d'*Anima Collection*, dans un concert immersif et visuel. Une œuvre qui raconte sans raconter, qui utilise les technologies d'aujourd'hui pour faire dialoguer des espaces-temps qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et valoriser un lieu.

NOTRE RAPPORT À L'ARCHIVE, CO-CRÉER AVEC LE TEMPS

Nous avons un amour profond pour la texture et aimons par-dessus tout comment le temps détermine, détériore, et transforme un média (grain, poussières, artefacts sur les pellicules; souffles, grain, distorsions des bandes audio; stries colorées des VHS; pixels des supports numériques; détériorations colorimétriques...). Le temps imprègne le support, et devient une matière avec laquelle nous aimons jouer. Cette dernière raconte pour nous autant que le contenu du film. Ainsi, ces différents défauts d'images ou de sons qui imprègnent une archive sont pour nous de nouveaux outils pour sculpter l'image, appuyer sa poésie, accentuer sa fantasmagorie.

Nous avons aussi une grande affection pour le sample (échantillon sonore ou vidéo issu d'un enregistrement, qui est utilisé afin de créer une nouvelle œuvre). Nous nous amusons de la répétition de ces micro événements pour raconter une nouvelle histoire à travers la subjectivité et l'imaginaire de chacun. Nous adorons confronter différents échantillons de situations ou personnages, pour ainsi les faire "danser" ensemble.

Nous aimons aussi particulièrement jouer avec la musicalité naturelle de certaines images ou sons, à partir desquels nous composons une musique originale. La musique jouée live fait alors corps avec l'audio des archives, transformant ces moments en un manège aux figures répétitives, exponentielles et ludiques.

Nous aimons transmettre l'idée que le passé, au-delà d'être une suite d'événements figés et immuables, peut aussi être une matière vivante sur laquelle on peut s'appuyer, que nous pouvons continuer de faire vivre et avec laquelle nous pouvons (ré)inventer notre propre histoire, et par cela, celle de demain.

FAIRE DU LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Il est important pour nous que ce spectacle parle à toutes les générations. Nous voulons réaliser une œuvre de caractère, certes, mais également accessible, qui pourra autant être jouée devant un public adulte que devant des enfants, adolescents, familles. Il s'agit d'un projet transgénérationnel, qui fait communiquer des outils contemporains et des images d'archives. Il s'agit pour nous de créer du lien entre les générations qui ont peut être connu l'époque des images projetées et la génération actuelle.

Nous souhaitons également "dépoussiérer" certains documents plus "austères" en jouant d'outils numériques modernes et ainsi les rendre plus accessibles aux nouvelles générations. Cependant, nous voulons rester subtils et respectueux des documents bruts lors de ces phases de modifications.

ITINÉRANCE, FAIRE DU LIEN AVEC LE LIEU

Nous aimerions jouer ce spectacle dans différents lieux du territoire, dédiés ou non à la culture et au spectacle vivant: Salles de concert/spectacle, théâtres, cinémas mais aussi places de village, monuments historiques, châteaux, plages, réserves naturelles...

En se déplaçant, l'œuvre met en valeur les différents espaces dans lesquels elle est jouée, va à la rencontre de différents publics et crée du lien entre les habitants, rend la culture accessible à des endroits où elle est moins proposée et les amène à découvrir certains lieux, ces derniers imprégnant eux-même l'œuvre et sa réception par les spectateurs, en renforçant parfois le côté inédit de l'expérience.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Avec *Racines*, le spectateur est amené à accéder à l'énergie d'un territoire via la sensation, d'expérimenter par les sens, d'accéder à la culture et l'histoire d'un lieu par le ressenti et l'imaginaire, davantage que par l'intellect ou une vision documentaire.

En immergeant le spectateur grâce à différents outils technologiques; le sensoriel fait naître l'émotion.

Le public est confronté à une oeuvre globale, sans interruption, aux énergies parfois intimes, introverties, contemplatives puis d'autres fois plus solaires, rythmiques et intense, qui lui laissent la liberté d'explorer son inconscient, de voyager au-delà du passé, d'être juste «ici et maintenant».

Plus que de narrer une histoire, nous souhaitons proposer une expérience: un voyage au caractère unique qu'on n'a pas l'habitude de vivre ailleurs.

LA SCÉNOGRAPHIE:

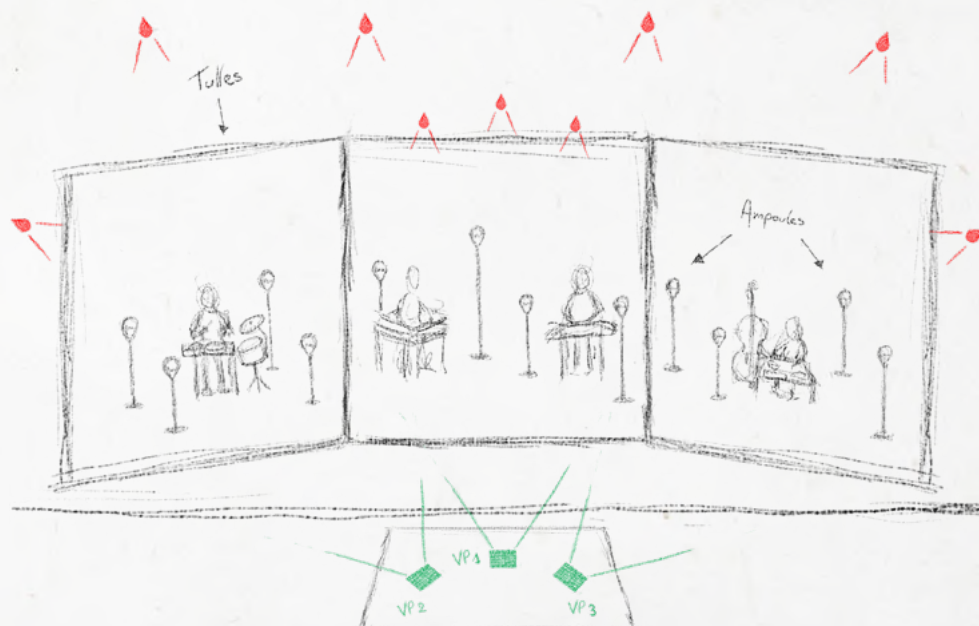
Pour appuyer le côté immersif de la proposition, notre espace scénographique se compose de 3 écrans (tulle) de 3m sur 3m, disposés entre les musiciens et le public. Suivant l'éclairage de l'espace scénique, ces derniers deviennent soit des surfaces de projection, soit transparents pour laisser apparaître les musiciens ou créer des effets holographiques.

La texture vaporeuse de ces tissus participe activement à l'immersion du spectateur et dépasse la sensation d'une projection classique.

En plus de l'éclairage de scène, une forêt d'ampoules à filaments, sur des tiges de différentes longueurs, sont disposées çà et là, tout autour des musiciens, et s'animent de manière synchronisée à l'écriture musicale et aux images.

L'espace colorimétrique est principalement chaud, ambré, comme la lumière de ces ampoules.

Une version plus minimaliste de la scénographie, avec des écrans plus petits et une installations lumière plus réduite sera imaginée pour les lieux peu équipés, plus intimes ou insolites.

ANiIMA

Spectacle

PRÉSENTATION

"Le projet **Racines** s'appuyant très fortement sur la forme et sur le fond sur notre précédente création, **ANiIMA**, il nous semble important de vous la présenter un peu plus ici:

ANiIMA est le premier spectacle d'**Animae Collection**.

Il s'agit d'une performance musicale live immersive et audiovisuelle. Sur scène, nous sommes trois musiciens et vidéastes. Devant nous sont projetées, sur des surfaces de projection géantes, les archives personnelles de nos trois familles respectives, réinterprétées et modifiées par nos soins.

Ce spectacle est le fruit d'un travail de recherche et de numérisation de documents audiovisuels comprenant des centaines d'heures de rushes, sur les 50 dernières années.

Sur scène, les différents personnages, textures, paysages, et situations issus de ces images, deviennent des matières poétiques, et interagissent les uns avec les autres, avec les musiciens et avec les lumières, dans une danse organique, technologique et effrénée, qui raconte les différents cycles d'une vie, le rapport aux nôtres, les liens familiaux et intergénérationnels et l'enchaînement infini des existences.

S'il y a des accents mélancoliques et nostalgiques au spectacle (induits par les images d'archives), c'est avant tout une œuvre de joie, une œuvre "pop", qui tente de concentrer l'explosion d'émotions et de sensations multiples que nous pouvons expérimenter dans une vie.

Ce spectacle est accessible à tout âge à partir de 7 ans, et vise un public intergénérationnel.

Pour nous, le projet de spectacle **Racines** est la continuité de nos travaux sur l'archive sonore et visuelle, commencés avec **ANiIMA**. Transposer ces travaux à l'échelle d'un territoire et de ses habitants nous semble passionnant et dans la parfaite continuité de notre histoire."

PRODUCTION - BOROBORO

COPRODUCTION - Trafix Music, La Carène, La Nouvelle Vague, Le Normandie, La Clef

PARTENAIRES - FGO Barbara, Les Cuisines

SOUTIEN - Région Ile-de-france, Région Bretagne, Ville de Paris, SACEM, CNM

Bande Annonce

Présentation du projet

ANiMA

QUI SOMMES NOUS?

ANIMAE COLLECTION - Collectif d'artistes

ANIMAE COLLECTION est un ensemble de performances live et d'installations audiovisuelles, musicales, sensorielles et immersives, issues de la collaboration entre *Thibault Marchal*, *Pierre-Alfred Eberhard* et *Doriane Ayxandri*, et par extension le nom de leur collectif.

Dans chaque création, ils font dialoguer la musique, la vidéo et la lumière pour créer des œuvres polymorphes où la sensorialité de l'expérience est au cœur de leur recherche.

Ils réalisent ainsi des œuvres foisonnantes et contemplatives, explorant une vaste palette d'émotions, qui visent à immerger le spectateur dans d'autres espaces-temps, d'autres états de conscience.

animaecollection.com

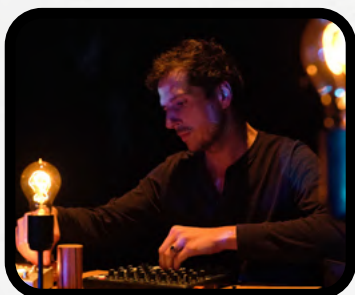
Les membres du collectif:

Thibault MARCHAL

Composition, interprétation musique / Montage vidéo, VFX

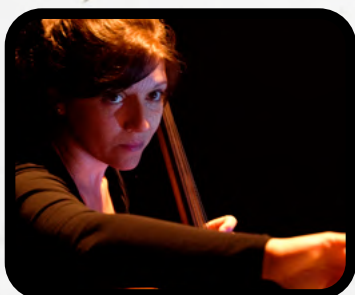
Il commence par travailler dans la production télévisuelle et cinématographique (Studio 89, M6, Archipel 35) et voit ses activités de musicien rapidement prendre le dessus. Il est aujourd'hui compositeur pour le théâtre (*Sarah Mesguish*, *Collectif Antilope*), pour des films publicitaires, institutionnels (*Toupargel*, *Casio*) ou de fiction (moyens, courts métrages, films d'animations). *Vendège*, son projet musical personnel, tourne en France et dans de nombreux pays (Brésil, Angleterre, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Islande, Pays Bas) depuis 2013. Il a plusieurs EPs à son actif et travaille actuellement sur la production de futurs albums à venir. Il compose les musiques des projets d'*Animae Collection*. En parallèle il est toujours vidéaste sur divers projets, et signe aussi une grande partie des vidéos du collectif.

Pierre Alfred EBERHARD

Montage vidéo, Mapping vidéo, Lumières / Interprétation Musique

Après s'être formé aux métiers de la scène dès l'adolescence dans divers projets en tant qu'assistant à la mise en scène et régisseur, il écrit et réalise plusieurs courts-métrages. C'est en 2014 qu'il crée le *Collectif Antilope* avec *Alexandre Beaulieu* et met en scène cinq projets de pièces de théâtre issus d'adaptations ou de créations. En parallèle il donne plusieurs ateliers, stages et interventions pour les jeunes en lien avec le théâtre et le cinéma. Il dirige actuellement deux festivals de Courts métrages: le festival *Le Court Nous Tient*, depuis 2012, soutenu par la ville de Paris, et depuis 2020, le Festival itinérant *Court Circuits 66* qui propose des projections et divers événements dans une trentaine de communes des Pyrénées orientales. Il gère le mapping vidéo et la lumière des spectacles du collectif, participe à la création et au montage vidéo et interprète la musique sur scène.

Doriane AYXANDRI

Scénographie / Interprétation Musique

Plasticienne, elle s'est formée à la sculpture, à la fabrication d'objets en volume et aux arts plastiques à l'ENSAAMA Olivier de Serres à Paris. Elle a ensuite travaillé en tant qu'accessoiriste et décoratrice dans l'audiovisuel et pour le spectacle vivant, puis plusieurs années dans l'atelier de fabrication des marionnettes des *Guignols de l'info* de Canal+. Elle conçoit et fabrique les scénographies des spectacles d'*Animae collection*, et s'occupe de la communication graphique du collectif.

Aussi, musicienne, principalement violoncelliste, elle commence la scène en 2007 dans différentes formations et joue actuellement dans *Vendège*, projet porté par *Thibault Marchal*, qu'elle accompagne sur scène depuis 2013. Elle interprète la musique des spectacles du collectif sur scène.

VENDÈGE - Compositeur

La musique de *Racines* est composée par *Thibault Marchal*, aka *Vendège* (son projet musical depuis 2013).

Au travers d'une musique bricolée de longues plages folktronica minimalistes enrichies de nombreux instruments et textures acoustiques, il nous conte ses mondes imaginaires de poche, ou l'histoire d'hier et celle d'aujourd'hui se télescopent subtilement, évoquant indirectement son regard de jeune adulte sur sa propre enfance.

On peut parfois y reconnaître l'influence des artistes qui ont bercé et façonné sa sensibilité musicale, comme *Björk*, *Múm*, *Sigur Rós*, *The Notwist* ou encore *Sufjan Stevens*.

Sur scène, elle est jouée par *Doriane Ayxandri* (Violoncelle, Métallophones, Voix, Harpe), *Pierre Alfred Eberhard* (Guitare Classique, Charango, Percussions), *Mathéo Bourgeois* (Batteries, Synthés) et *Thibault* (Mbira, Synthés, Boîte à rythme, Samplers, Piano, Voix).

Outre les nombreux instruments acoustiques, les musiciens échantillonnent des sons de leur environnement ou issus d'archives, les décomposent et les recomposent en live. Ils utilisent la musicalité naturelle des documents audio pour les mettre en valeur ou enrichir leur musique.

vendege.com

BOROBORO - Production, diffusion de spectacle / Label

Créé en 2022, *Boroboro* accompagne la création d'œuvres musicales sensibles, atypiques et multi-formes, avec l'objectif de proposer des expériences singulières aux publics.

Entre concert, art numérique, spectacle vivant et art contemporain, les propositions portées par *Boroboro* tendent à gommer les frontières entre les différents arts et les différents réseaux.

Tout en s'adaptant à des circuits de diffusion classique, *Boroboro* cherche également à questionner les lieux et à sortir la culture des espaces qui lui sont habituellement dédié pour aller investir des environnements différents ou plus insolites.

Boroboro accompagne les artistes sur la production et la diffusion de spectacles et concerts, ainsi que sur leurs sorties phonographiques.

boroborofactory.com

Production / Diffusion:

BOROBORO

boroborofactory@gmail.com

boroborofactory.com

Direction artistique / Technique:

ANIMAE COLLECTION

animaecollection@gmail.com

animaecollection.com

Credit photo:
© Arnold Genthe
© Karim C
© Animaecollection