



**Concertino pour boîtes à musique
Très Jeune Public à partir de 6 mois**

par et avec Frédérick Cazaux et Sol Hess



Création décembre 2020



INTENTION ARTISTIQUE

Il y a dix ans, lors d'un atelier de musique auprès des tout-petits, j'ai distribué quelques boîtes à musique et nous les avons jouées, à quelques centimètres des yeux et des oreilles des bébés. J'ai été à la fois surpris et ému de voir, d'entendre leur curiosité et leur attention toute particulière face à ces drôles d'instruments.

Du pouvoir poétique d'un simple mécanisme ...

Étaient-ce les mélodies des berceuses qui touchaient particulièrement les enfants ?

Était-ce le son doux et cristallin des boîtes à musique qui caressait leurs oreilles toutes neuves ?

Voyaient-ils déjà, comme moi, le contraste étonnant et merveilleux entre la simplicité apparente de la manipulation de l'instrument et la richesse de la musique qui en émane ?

Ce fut en tout cas pour moi le début d'une nouvelle exploration !



Drôles de petits instruments

Comme les enfants, je joue beaucoup avec mes boîtes à musique ! Je les écoute et j'observe leur mécanisme avec un plaisir infini. J'admire les arrangements pour 18 notes des airs populaires de Brahms et de Mozart, probablement d'ailleurs plus connus aujourd'hui dans leur version de boîte à musique que symphonique !

Mais je joue également avec; je remonte le mécanisme à ressorts des boîtes automatiques et les accompagne au piano. Je les démonte, les mélange, les réassemble à l'envers et métamorphose ainsi les airs connus en mélodies impromptues. Je les transforme, y ajoute des moteurs, des micros, des capteurs et je les connecte à mon piano numérique.

J'explore ce drôle d'objet et sa « musicabilité »!

Un petit orchestre, des grands airs !



Une petite centaine de boîtes à musique, pour donner à réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi... auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant à ce répertoire une couleur subtile, entre baroque et pop.

Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter ce concertino, deux musiciens : Sol Hess à la guitare classique, et Frédérick Cazaux à la harpe.

Des berceuses & des danses

Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve bien sûr des berceuses... Et des danses !

Leur enchaînement crée du relief dans la musique, mais également dans la nature des échanges et des interactions entre musiciens et public, parents et enfants, enfants entre eux.

Une géode et des lanternes magiques

Des jeux d'ombres et de lumières sont projetés sur la paroi d'une grande tente igloo, grâce à des simples automates, mobiles et lanternes magiques. Les illustrations, dessinées par Benoît Preteseille, s'animent telle une allégorie de cette mécanique poétique...



CALENDRIER DE CREATION

Janvier 2019 - août 2020

- Écriture musicale
- Conception des lanternes et de la tente (avec le collectif CMD+O)
- Réalisation des visuels avec Benoît Preteseille
- Recherche de partenaires & résidences, rendez-vous professionnels

Décembre 2019 - juin 2020

- Immersions en crèches

Juillet - décembre 2020

15 au 24 juillet 2020 : **Bruges** / Espace Linsolas

31 août au 4 septembre 2020 : **Canéjan** / CC Simone Signoret

14 au 18 septembre 2020 : **Marcheprime** / CC La Caravelle

12 au 21 octobre 2020 : **La Minoterie** / Dijon

7 au 11 décembre 2020 : **Salle Le Royal** / Pessac

Création : 17 décembre 2020 / Festival Sur un Petit Nuage—Pessac (33)

Partenaires et soutiens

Production : Fracas

Co-production : Iddac (Agence Culturelle du département de la Gironde)

Soutien et accueil en résidence :

Oara (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine)

Festival Sur un Petit Nuage - ville de Pessac

La Minoterie – Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse - Dijon

Centre Culturel Simone Signoret - ville de Canéjan

Centre Culturel La Caravelle – ville de Marcheprime

Espace Culturel Treulon – ville de Bruges

Ville de Villenave d'Ornon

Festival Tout Ouïe – Scène Nationale La Ferme du Buisson

Théâtre Ducourneau – ville d'Agen

Le Dôme et Rock & Chanson – ville de Talence

Sacem

Fcm CNM

Mairie de Bordeaux

PROPOSITION ACTION CULTURELLE

Education artistique et culturelle / Résidences en immersion

Le plaisir de partager

Depuis sa création en 1997, la compagnie Fracas s'est toujours distinguée par une volonté très marquée de partager le plaisir de la création artistique et musicale auprès des publics les plus éclectiques, en mettant en avant des projets visant à donner aux participants un vrai rôle de musicien de créateur, d'artiste.

L'utilisation de codes de direction singuliers et très simples, combinés avec des instruments (véritables ou inventés) soigneusement sélectionnés et préparés, permet rapidement un accès à la musique. Les premiers moments sont un prétexte à communiquer, se rencontrer, s'essayer, se confronter, se réjouir, se découvrir autrement.

Puis, parce que l'acte artistique, c'est aussi aller à la rencontre d'un public, aller toucher les gens, faire partager des émotions, ces projets ont la plupart du temps pour objectif de faire monter les participants sur scène, ou de leur faire écrire et enregistrer un livre-disque. Si la couleur artistique de Fracas est très présente, chaque projet donne lieu à un spectacle / livre-disque original, nouveau, où toute l'écriture aura été réinventée en collectif, où chacun aura pris sa place d'artiste dans cette œuvre commune.

L'engagement, la rencontre et l'expérience humaine font la richesse de chaque projet. Au fil des rencontres / répétitions nous grandissons ensemble. Et toutes les sensations, tous les sentiments découverts par cette histoire vécue ensemble surgissent dans l'œuvre finale.

Les artistes de Fracas ont ainsi mis en œuvre de nombreux projets dans des crèches, soit en lien avec les spectacles produits par la compagnie, soit pour créer une œuvre musicale avec les enfants et/ou le personnel de ces crèches.

Découverte des boîtes à musique, et sensibilisation à la musique et aux jeux de lumière

En amont du spectacle *Elle tourne !!!*, nous proposons aux crèches de venir à la rencontre des enfants afin de les sensibiliser à la pratique musicale et à cet instrument spécifique qu'est la boîte à musique. En fonction de l'âge et du nombre des enfants, nous proposons quelques séances de rencontre (entre 3 et 10 par groupe) de 20 à 40 minutes, chacune découpée en trois ou quatre phases :

- Des temps d'écoute et d'observation, comme des spectateurs, pour leur permettre de découvrir les instruments, quelques pièces musicales, et quelques jeux de lumière et lanternes magiques. Ce temps nous permettra à nous d'essayer nos idées pour le spectacle, d'observer leurs réactions et de nous les réapproprier pour poursuivre l'invention du spectacle ;
- Et des temps de partage, pour leur permettre de manipuler, de découvrir le plaisir de jouer, de produire des sons et de la musique.

Ces temps de rencontre seront à privilégier en matinée, dans une pièce qui leur est familière autant que possible. Ils seront bien sûr accompagnés par l'équipe d'encadrement qu'ils connaissent et qui les aidera à appréhender ces drôles d'inconnus avec leurs drôles d'instruments et leur drôle de musique...

PARCOURS MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Frédéric CAZAUX



Musicien compositeur né en 1982.

Après des études scientifiques en nouvelles technologies, il s'investit dans la musique.

En 2002, il intègre l'**ABRACADABAND** où il poursuit sa formation musicale auprès de Denis GOUZIL et Antoine LEITE.

Les collaborations avec ces derniers marqueront le début de sa carrière dans le spectacle vivant.

En 2004, il rejoint la **CIE FRACAS**, et participe à la direction artistique de nombreuses performances et des spectacles produits par la compagnie :

- ◇ 2004-2008 : **Orlando Furioso**, orchestre de performances Rock « furieux » pour 12 batteries, 4 basses, 4 guitares et invités multiples... ;
- ◇ 2005-2006 : **Les Bas d'Anselm**, spectacle pluridisciplinaire à la tonalité rock'n'roll, avec Denis COINTE et Jac BERROCAL. Ils sortent cette même année l'album *RÉSURRECTION* ;
- ◇ 2010-2014 : **Le Petit Robot**, concert jeune public, avec le chanteur guitariste Sol HESS. Le disque éponyme paraît également en 2010 ;
- ◇ 2013-2014 : **Ferayous**, concert de musique de chambre et dessin sur de la ferraille recyclée.

En 2007, il enregistre et réalise le disque éponyme du groupe **JIMBO FARRAR** (post rock).

En 2009, il forme le groupe de rock **SOL HESS & THE SYMPATIK'S** avec Sol HESS, Roland BOURBON, Sébastien CAPAZZA et l'illustratrice Laureline MATTIUSI qui les accompagne régulièrement pour des concerts dessinés. L'album *HANADASAN* sort en 2012.

En 2009, il crée également, avec Denis COINTE, Sébastien CAPAZZA et Marie NDIAYE le spectacle **Die Dichte** produit par la compagnie **TRANSLATION**. En 2011, ils enregistrent une version radiophonique de la pièce pour DeutschlandRadio Kultur à Berlin. En 2012, ils réalisent avec le CNC un court-métrage issu de la pièce.

En 2009, il rejoint également le **GROUPE ANAMORPHOSE**, invité par Laurent ROGERO, pour participer aux créations musicales de plusieurs pièces théâtrales :

- ◇ 2009 : **Le soleil sous l'arbre**, réalisation avec Sol HESS des bandes sonores du spectacle ;
- ◇ 2010 : **Le Ventre de papa**, enregistrement de la musique du spectacle ;
- ◇ 2012 : **Don Quichotte**, écriture de la musique qui sera jouée par les comédiens ;
- ◇ 2014 : **Candide ou l'optimisme**, arrangements de pièces de clavecin de Jean-Philippe RAMEAU et interprétation en direct ;
- ◇ 2016 : **Peer Gynt**, écriture et adaptation de la musique d'après Edvard Grieg, qui sera jouée par les comédiens

Discographie

CIE FRACAS : tous les disques depuis 2006 (cf. discographie Fracas)

SOL HESS & THE SYMPATIK'S : *Hanada San* 2012

JIMBO FARRAR : album éponyme post-rock, 2008

Sol HESS



Britannique, né à Londres en 1984, il arrive en France l'année de ses 10 ans.

Après une licence d'Arts du spectacle option Cinéma, il suit une formation professionnelle d'acteur au Théâtre en Miettes à Bordeaux, aux côtés de Jean-Claude Parent dont il sera également l'assistant pendant 2 ans sur des mises en scène en anglais (*Tom Paine* de Paul Foster, *Attempts on Her Life* de Martin Crimp).

Musicien guitariste et chanteur, et également auteur et compositeur, il participe à de nombreux projets de spectacles avec des compagnies bordelaises, dont le **Groupe Anamorphose**, **Laurent Rogero**:

il joue de la guitare aux côtés de **Denis Gouzil** sur *Le Cocu Magnifique* (Fernand Crommelynck), et réalise avec Fred Cazaux les bandes sonores du spectacle *Le Soleil Sous l'Arbre*.

Depuis 2008, il participe avec la **Cie Fracas** à de nombreux spectacles dont *Le Petit Robot*, ainsi qu'à plusieurs projets d'action culturelle (*Vivons l'instant* au CH Charles Perrens de Bordeaux, *Requiem Sysmik* à Pessac, Gironde) ;

et crée plusieurs groupes : **Sol Hess & the Sympatik's**, **Docteur Culotte (& the Everlasting Love Remedy)**, **Sweat Like An Ape**.

Créateur du mico label **Catulle & Ramón** il produit notamment "*The Rocky Grenadine Picture Show*" concert dessiné pour enfants avec Jérôme d'Aviau ; *L'Aventura* (concert dessiné)

et avec **Un Autre Monde**, *Où Es-Tu Britannicus ?* (concert dessiné).

Sol Hess est également scénariste de plusieurs bandes dessinées et films

Benoît PRETESEILLE



Benoît Preteseille est dessinateur, auteur de bandes dessinées, éditeur, musicien sous le nom de Benoît Tranchand...

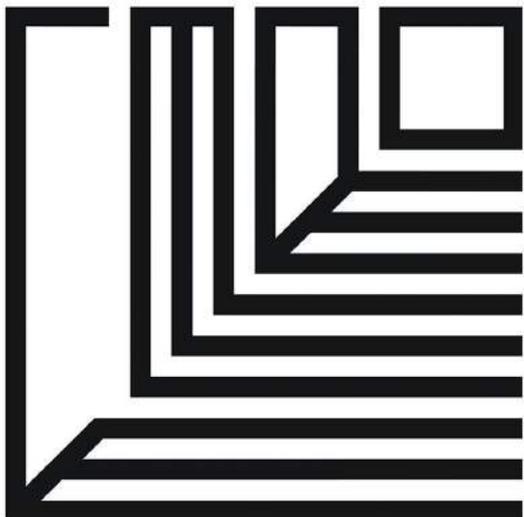
Il fait parfois toutes ces choses séparément, mais il les conjugue aussi souvent.

Avec son duo électro-punk **Savon Tranchand**, il a par exemple produit plusieurs livres-disques illustrés, mis en images des concerts visuels expérimentaux, dont le spectacle *Des Attaches*, qui a été montré au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris en 2014.

Entre 2018 et 2019, Savon Tranchand a également créé un spectacle musical et visuel jeunesse avec l'artiste belge Carl Roosens, *Le Petit Poucet et l'usine à saucisses*, dont les trois créateurs et interprètes animaient des images analogiques sur scène tout en jouant. Des représentations ont notamment eu lieu dans le cadre du Festi'Val de Marne. <https://petitpoucetetlusineasaucisses.com>

Ce spectacle a aussi une version livre-disque, dont Benoît Preteseille a fait les illustrations. <https://biscotojournal.com/article/poucet/>

Collectif Cmd + 0



Cmd+0 (à prononcer « Commando ») est un collectif d'architectes scénographes bordelais.

Fondé en 2016 par 10 étudiants architectes aujourd'hui diplômés, le Commando pratique d'abord la création événementielle dans tous ses aspects. De la programmation musicale et artistique à la scénographie, il invente sa pratique totale en se basant déjà sur des valeurs de collaboration et de réemploi des ressources.

Fondamentalement engagé au service de la Culture pour tous, **Cmd+0** se prête avec passion aux collaborations, au travail en commun au travers de projets en forme de liens, d'affirmation d'un optimisme social, associatif et culturel.

<https://www.facebook.com/cmdpluso/>

FRACAS

la singularité et l'hédonisme perpétuels

L'esprit FRACAS, depuis ses débuts en 1997, c'est de créer et de jouer une musique surprenante, un peu étrange des fois, mais une musique sensible qui suscite la curiosité. Nous détournons et recyclons les codes, non pas dans le but d'être décalés, différents, mais au contraire dans un esprit d'ouverture à de nouvelles rencontres avec un public le plus large possible.

Nous avons toujours pris un malin plaisir à mélanger « vrais » instruments et objets détournés pour jouer notre musique (scies circulaires, cloches, grillage, chaîne, morceaux de bois, carreaux de pierre, tubes en plastique, etc.).

Équipe artistique

Roland Bourbon, Sébastien Capazza, Frédérick Cazaux

trois personnages complémentaires humainement et musicalement.

Pour créer ces spectacles et donc réussir à s'amuser à jouer à la musique, les meilleures armes du trio sont l'énergie, l'engagement total et une expérience « artistique » tous terrains.

Fracas développe des projets de créations artistiques populaires, par un travail d'« actions culturelles » autour des esthétiques artistiques de la compagnie.

Les artistes de Fracas mettent en œuvre des créations musicales avec des « artistes atypiques » de différentes structures : écoles, communes, lycées, centres sociaux, maisons d'accueil spécialisées, centres occupationnels pour adultes handicapés, collèges, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, crèches...



FCM | centre national de la musique

