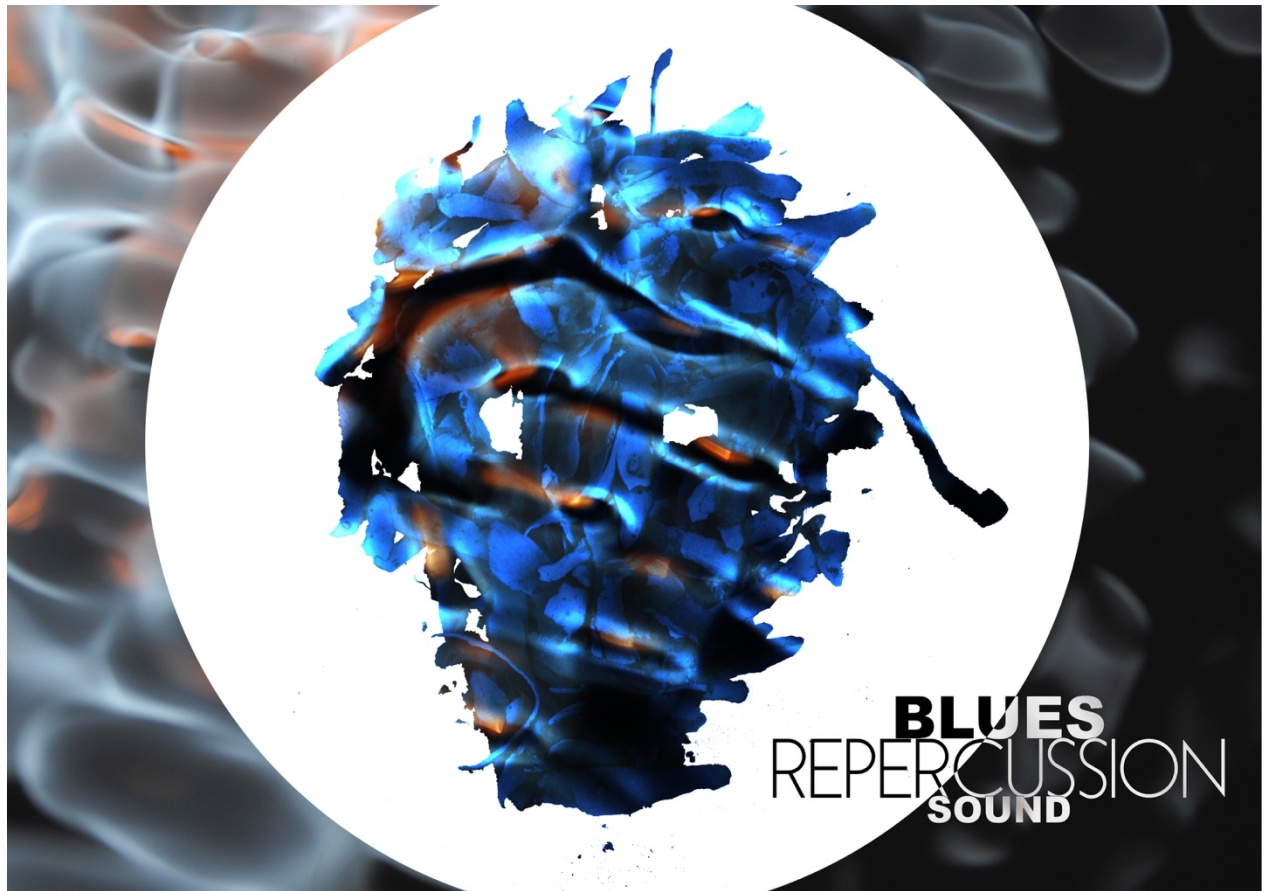

BLUES REPERCUSSION SOUND

BLUES REPERCUSSION SOUND, nous invite à entendre et voir la spoliation absolue générée par les pouvoirs dictatoriaux. Du déracinement, à la tentative de faire disparaître des civilisations et leurs cultures, de l'esclavagisme, à l'appropriation et la manipulation de la pensée la plus intime de l'individu, tous les Blues sont nés là.

Dans cette résistance transcendante qui a grandi dans la vibration de la voix, de la parole, du chant, de la musique, de l'humanité. **BLUES REPERCUSSION SOUND**, existe sur scène pour participer à cette humanité, pour que les sons des musiques de résistances inventés soient répercutés à l'infini pour être à la fois remèdes et étincelles de la liberté à venir.

BLUES REPERCUSSION SOUND s'empare du son des blues pour en faire une création contemporaine ou la musique acoustique, l'électronique, la spacialisation du son dans la salle et

la vidéo crée en direct, créent un spectacle particulièrement immersif.

Dans ce partage **BLUES REPERCUSSION SOUND** invite à chaque fin de spectacle dans le bouquet final. Une fanfare participative ou tout le monde, musicien ou pas, peut venir jouer. Cette fanfare est composée de personnes musiciennes ou non qui ont été formées en quelques heures avant le spectacle. Il est essentiel pour **BLUES REPERCUSSION** de modifier le rapport public/plateau et de permettre à chacun de faire parti du son de l'ensemble.

Point de grands standards du blues rejoués et réarrangés, le groupe propose uniquement de la création en direct, des compositions instantanées comme des tableaux oniriques. A la frontière du théâtre, les musiciens devenant acteurs, cet univers riche nous rappelle comme le Blues « les Blues » sont profondément des chants de survie et d'espoir, à la gloire de la robustesse du vivant.

LES ARTISTES DE BLUES REPERCUSSION SOUND

Créateur et metteur en scène du projet Thierry Waziniak joue également **la percutterie**. Il a très tôt fréquenté les milieux du free jazz américain et européen et le désir irrésistible de liberté qui en fait l'essence.

Initiateur du projet, il a voulu à travers cette création rendre hommage à ces musiques blues qui irrigue les musiques de résistances qui l'ont nourri et leurs donner une résonance contemporaine. Il a enregistré plus d'une vingtaine d'albums, tous salués par la presse internationale. Il est le créateur de 2 labels de musiques improvisées.

<https://labelintrication.wixsite.com/label> ; <https://www.labelrives.com/>
<https://thierrywaziniak.wixsite.com/thierrywaziniak>

Le **chant fondamental** et parfois **la voix de l'acteur** sont émis par **BAPTYSTE VAYER**, qui est aussi **guitariste virtuose**, il bouscule l'instrument jusqu'à ce que la musique du fond de son être traverse l'amplification.

Très actif dans tous les domaines de la création, il travaille pour la télévision, compose pour des documentaires, la publicité, poly-instrumentiste, il arpente les scènes du rock et du blues nationales et internationales avec une aisance insolente.

L'électronique créée en direct est jouée par **GWENNAELLE ROULLEAU**, elle insuffle une vie organique, mécanique, cosmique à la musique. Créant dans la démarche acousmatique des paysages inédits dans le blues.

Elle traite les sons comme des organismes vivants, en constante évolution, toujours ouverts au risque d'accident ou de plaisir. Sa musique mêle compréhension et sensation, sérieux et farce, anticipation et instinct. Son travail se situerait entre micro et macro, entre intime et politique.

<https://gwennaelleroulleau.com/a-propos/>

La contrebasse, cet instrument terriblement acoustique qui se donne les moyens d'une résonance infinie est jouée par **FABRICE HÉLIAS**.

Musicien éclectique, à la curiosité insatiable, virtuose, médaille d'or à l'unanimité du Conservatoire de Toulon, primé au conservatoire de Genève. Spécialiste de la musique jazz manouche, attentif aux racines des musiques qu'il aime, il adore s'aventurer dans toutes les créations où la spontanéité du jeu rend la musique vivante.

LA BLUES REPERCUSSION FANFARE est dirigée par **Fabrice Charles**.

De formation classique, il développe son travail artistique dans divers champs : l'improvisation, l'interprétation, la création et la pédagogie. Il enseigne le trombone et le tuba à l'École Nationale de Musique d'Aurillac de 1993 à 2007. Intervenant régulier pour l'improvisation en Centre de Formation de Musicien, il est également intervenant en école de musiques actuelles. Il intervient régulièrement en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves aux instruments de la famille des Cuivres, et mettre en œuvre des ateliers de pratique et de création.

<http://lafanfarede-latouffe.free.fr/presentation.html>

La mise en espace sonore est orchestrée par **Franck Saugé**, ingénieur du son.

L'imagerie est imaginée par **Romain Al**.

Ingénieur-chercheur en mathématiques appliquées à l'imagerie 3D et guitariste, Romain Al. s'est reconverti en artiste visuel auprès de musiciens, collectifs et orchestres gravitant essentiellement autour du monde de la musique improvisée et jazz.

Il compose notamment des performances vidéos-projetées pour des formes hybrides telles que le spectacle dispersif MiMo, l'**Orchestre National de Jazz & Al.**, son duo avec la

chanteuse Linda OLAH - [Linda Oláh & Al.](#), la composition immersive [We use Cookies & Al.](#), le solo du flûtiste Joce MIENNIEL - [Dans la forêt](#), le [Coax Brazil Mashup](#), etc.

En tant qu'artiste, participer à "BLUES REPERCUSSION SOUND" est une expérience profondément enrichissante et stimulante. Ce projet transcende les frontières traditionnelles de la performance musicale pour devenir un véritable laboratoire créatif, où chaque discipline artistique est invitée à s'exprimer et à dialoguer avec les autres.

1. **Une Exploration Profonde des Racines du Blues** : Ce spectacle n'est pas une simple reprise de standards, mais une plongée dans l'essence même du blues, une musique née de la souffrance, de la résistance, et de l'espoir. Pour un artiste, c'est l'occasion d'explorer les émotions les plus profondes, de puiser dans cette histoire riche pour créer une musique qui résonne avec l'âme humaine.
2. **Un Cadre Multidisciplinaire et Immersif** : Travailler dans "BLUES REPERCUSSION SOUND" signifie fusionner différentes formes d'art – musique acoustique, électronique, improvisation, vidéo en direct. Chaque performance est une création vivante où les artistes sont à la fois musiciens, acteurs et créateurs visuels. L'interaction entre ces disciplines ouvre des perspectives nouvelles, permettant à chacun de repousser les limites de son propre art.
3. **L'Improvisation comme Outil de Création** : Pour un musicien, l'improvisation est un outil puissant, et dans ce spectacle, elle est au cœur de l'expérience. Chaque représentation est unique, une réponse spontanée aux vibrations du moment. Cela demande une grande réactivité et une profonde écoute des autres artistes sur scène, créant une dynamique où l'inattendu devient la norme.
4. **La Participation du Public** : La fanfare participative, qui invite des non-musiciens à rejoindre la scène, change complètement le rapport entre les artistes et le public. C'est une manière de partager la création, de démystifier l'acte musical et de le rendre accessible à tous. En tant qu'artiste, c'est un défi et un plaisir de guider ces novices dans une expérience collective où chacun contribue à la magie du moment.
5. **Un Engagement Politique et Humain** : Ce projet n'est pas seulement artistique, il porte aussi un message fort. En tant qu'artiste, participer à "BLUES REPERCUSSION SOUND" signifie aussi prendre part à une réflexion sur l'oppression, la spoliation culturelle, et la lutte pour la liberté. La musique devient ici un acte de résistance, un moyen de redonner une voix à ceux qui ont été réduits au silence.
6. **Une Expérience Pédagogique et de Transmission** : Les ateliers proposés avant et après les spectacles, comme ceux sur la cymatique ou l'intelligence artificielle, sont des occasions pour les artistes de partager leurs connaissances, d'éduquer le public sur l'impact du son et des technologies modernes. C'est une manière de prolonger l'expérience artistique au-delà de la scène, en sensibilisant et en éveillant la curiosité.

En somme, "BLUES REPERCUSSION SOUND" est bien plus qu'une simple performance. C'est une aventure artistique totale, un espace de création où les disciplines se rencontrent, où le public

devient acteur, et où l'art se fait écho de la condition humaine. Pour un artiste, c'est une chance unique de se réinventer à chaque instant, de participer à une œuvre collective profondément vivante et engagée.

La création est accueillie plusieurs fois en résidence à la Scène Nationale de Beauvais entre 2022 et 2023.

Notes d'intentions

Le concert est fait d'une succession de tableaux sonores où l'improvisation joue un grand rôle. Cela nous semble essentiel pour maintenir une vie, une créativité/réactivité/adaptabilité inhérente aux musiques de résistance.

1er tableau : « Au début »

Un son cosmique, comme à l'origine de l'univers, la présence de l'électronique nous permet d'imaginer et d'entendre à la fois, une musique du grand tout et le drame à venir.

Une puissance, une spacialisation et un temps donné permettant au public de modifier son vibratoire et de s'accorder, de s'ancrer avant de faire un pas vers l'expansion. L'électronique est employé ici dans des fréquences infrabasses de manière à agir directement sur le corps et les organes.

Un focus nous emmène par une lente transformation des images, du cosmos, vers l'image d'une échographie où l'on voit la vie humaine fragile et forte prendre forme. A travers la guitare aux accents « Ry Cooderien » glissant comme un travelling infini nous prenons conscience de la grande aventure à venir.

La musique se modifie, des riffs de guitare surgissent, les timbres et les rythmes suggèrent le chaos d'un déracinement, d'un arrachement, et pour la première fois l'homme chante et raconte son histoire, comment d'autres hommes lui ont volé son futur.

2ème tableau : « La Ville »

Le voyage, la traversée, l'approche vers la ville, l'électronique remplit une fonction rythmique, puissante et obstinée, le rythme des machines, le timbre des métaux, un espace sonore saturé en hyperactivité, empêchant, tout centrage. Résister, trouver de la vie dans cet univers, trouver un mouvement du corps, une danse, un souffle arythmique imprévisible qui permette de survivre.

Mais les battements obsessionnels sont constamment présents

La ville a capturé la voix, la chanson que l'on entend est émise avec un son radiophonique surannée.

3ème tableau : « Totem »

Focus sur la contrebasse devenue Totem, elle est préparée, parée d'ajouts, d'offrandes. (longues tiges de bambou coincer dans les cordes d'où pendent des objets.) Prête à jouer, garante des

souvenirs, des traditions, du vibratoire du lieu de vie de chacun. Un solo puissant, jouant avec tous les possibles de l'instrument, nous rappelle qu'en plongeant profondément en lui-même, l'homme s'est toujours relevé et a appris à vivre avec ses moments de désespoirs. Le chant rejoint la contrebasse, et nous assistons à la création de ces nouveaux vrais langages épris de liberté. La fusion opère et crée le remède.

4ème tableau : « Dites A » (Cette pièce s'inspire de Roland Topor « Panic The Golden Years ») 1975

Cut violent.

Isolement du chanteur. Une voix lui intime l'ordre de répété des voyelles, des sons. Laboratoire de reprogrammation, de rééducation. S'attaquer à la langue, à la musique qu'elle génère, à cette manière toute personnelle qu'elle a de déchiffrer le monde pour chacun. Scène intense où l'on voit un homme résister et dans le même temps céder aux injonctions d'une voix mécanique ne tenant absolument pas compte de ses réponses ou progrès. L'homme finit par parler une langue qui n'existe pas et pourtant articulée d'une certaine manière, on pourrait croire une langue réelle et l'on se prend à essayer de trouver du sens dans cette langue vide. La scène est longue et très dérangement, proche du théâtre. On y entend une musique, le son de la voix torturée et celle du bourreau, créant un duo fait de deux solos. L'oppression a ce son.

5ème tableau : « De rien »

Les catastrophes naturelles ne s'attaquent pas à, elles sont.

Seul l'homme attaque la culture, le langage, la pensée.

Tout est à reconstruire en profondeur, impossible comme avant, alors, juste avec le présent, en habitant très fortement le présent. Les musiciens vont improviser à partir de bribes de sons les plus primaires, de la boîte de conserve, aux souffles... puis en étoffant leurs possibles. En structurant leur phrasé, en emboîtant de manière millimétrique les intentions, de manière à faire grossir la vague. Avec dans l'improvisation, la perception de la fragilité de cette renaissance. Et l'on va percevoir la rapidité de réactivité du vivant dans l'instant...

6ème tableau : « Fanfare »

Cette vague est devenue raz de marée, elle déferle et crée une fanfare improbable, qui, parce qu'elle est née de l'indicible a eu le temps de créer sa propre identité. La singularité musicale du **Blues percussion sound**, jaillit en pleine lumière invitant ceux qui le souhaitent à le suivre. La fanfare de la touffe, rejoint le groupe. Dirigée par Fabrice Charles cette fanfare est faite de volontaires locaux, ouverte à tous, musiciens ou non qui ont juste répété ensemble quelques heures avant le concert.

La fanfare envahie la salle, les instruments sortent de sous les sièges, **Blues percussion sound** devient une grande prise de parole collective.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

- LA PUISSANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'Intelligence artificielle intervient aujourd'hui dans de multiples domaines, son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. « Comme », plus vite, voir autrement avec une puissance de calcul phénoménale.

Mais tout cela reste un peu abstrait pour le commun des mortels.

Nous proposons donc une rencontre Intelligence artificielle vs cerveau humain.

Les participants vont devoir déjouer un système de reconnaissance faciale.

Très ludique, l'idée est de maquiller son voisin, collègue, ami, de manière à ce qu'un logiciel de reconnaissance faciale ne puisse pas l'identifier.

Le maquilleur va donc mobiliser son intelligence pour imaginer des solutions et se projeter dans les réactions de l'IA.

Et le résultat est surprenant de voir qu'il est très difficile de tromper la machine, alors que nous-mêmes ne reconnaissons plus la personne maquillée.

C'est une manière de mesurer simplement l'investissement nécessaire pour rivaliser avec l'IA.

- LA POSSIBILITÉ DE JOUER DANS UNE FANFARE ÉPHÉMÈRE

Jouer en groupe, apprendre à être créatif avec un instrument avec un minimum de pratique.

La fanfare de la Touffe dirigée par Fabrice Charles propose tout cela.

Nous prêtons les instruments, 1H1/2 de pratique et le défilé commence, jusqu'à rejoindre les artistes et monter peut-être pour la première fois sur scène.

TARIFS :

3000 euros + transports + Hébergement (si nécessaire)

STRUCTURE

Le projet est porté par l'association

Moby Dick - 12 rue Wagner 60000 Beauvais

Siret : 483 677 704 00015 APE : 900001 Z

Licence spectacle 109 9171

Représentée par Jean-Marc Vayer en qualité de président

Contact: jmvayer@yahoo.fr

En coproduction avec la Scène Nationale de Beauvais.

Contact :

Thierry Waziniak 06 22 62 67 74 thierrywaziniak@gmail.com