

collectif A/R

DANCING

Création 2025

COLLECTIF A/R X MODULE

DANCING

Création 2025

Création immersive mêlant danse, musique live et installation lumière.

Pour des espaces intérieurs, avec ou sans gradins, plateaux de théâtres (public en salle et sur scène), halls, hangars...

Pour 5 danseur.euses, 1 musicien, une scénographie lumière et un groupe de danseur.euses amateur.rices complices.

Durée : 90 minutes (+ Option DJ SET)

Tout public

INTENTION

Ce dispositif immersif est tout d'abord le dialogue entre trois disciplines artistiques : la musique live, la danse et l'installation lumière. Approfondir et étoffer les écritures musicales, chorégraphiques et visuelles au service de l'expérience des spectateur.rices. C'est l'interaction et l'immersion sensitive même du public qui est au cœur de cette proposition.

Provoquer une contagion par le son, le mouvement, l'ambiance même d'un espace. Mettre en exergue la notion de choix et de prendre part ou non aux déplacements collectifs. Les spectateur.rices pourront alors librement déambuler, observer, suivre ou participer activement au mouvement dansé au sein de cette installation lumière. Aux côtés des danseur.euses professionnel.les, des amateur.ices complices seront invités à participer à cet esprit de contagion, à travers un atelier de transmission effectué en amont.

Cette scénographie est pensée pour des espaces intérieurs tels que des théâtres où le public est alors disposé en salle et sur scène, des salles sans gradins, des halls ou des hangars. Revisiter ces espaces de représentations intérieurs pour casser la frontalité et proposer de nouveaux trajets de circulations inclusifs et immersifs. Varier ces espaces visuels, performatifs et partagés pour favoriser un éventail d'échange entre le public, les performeur.euses et les amateur.rices complices.

Une invitation à s'immerger. À lever la tête. À explorer.

Des toiles qui vibrent. Un néon qui danse.

Et autant de pieds qui vont investir la piste. Une multitude.

De corps, de danses, de peaux qui débordent.

D'oreilles sur la pointe des pieds. De musiques répétitives. Enivrantes.

À suivre. À suivre. À tenter de suivre.

Des basses dans le ventre qui s'échauffent.

Entre le concert, la performance et l'installation lumineuse, c'est une plongée dans son propre corps. Une ouverture aux sens. Infime. Parfois excessive.

Une ronde sauvage.

Dévorer la piste et se laisser surprendre. S'oublier en collectif.

Stimuler un organe. Le cœur.

CORPS MULTIPLES

De la salle, à la piste, jusqu'au club. S'inspirer de ces codes et de ces ambiances pour initier et revisiter la place du corps dans ces espaces de partage, de circulation et de vibrations collectives.

L'expérience du spectateur.rice est pensée comme un glissement.

Le public est invité à glisser d'une proposition à une autre, de naviguer d'un espace à un autre. D'être témoin d'une performance selon sa place, sa proximité, son angle de vue choisi. Se déplacer, se positionner et s'abandonner dans le mouvement. Faire ses propres choix pour participer activement à sa propre expérience.

La multitude de corps comme moteurs créatifs et chorégraphiques. L'architecture des corps du public ; passants, dansants, observants comme liants et structurants de l'espace.

Un ensemble de corps, de visages, d'arêtes, de muscles et de peaux. C'est à travers la foule que les individualités s'extraient pour émerger et faire exploser leur propre identité dansée.

Une envie de mêler les esthétiques et les pratiques. Du flamenco, en passant par le krump, le contemporain et le hip hop. Laisser apparaître de nouveaux langages par la différence des rythmes et des manières de faire. Faire et refaire. Creuser l'écriture chorégraphique dans la notion de répétition du mouvement et du faire commun.

Célébrer les différences pour accentuer des singularités.

"L'individu est bien plus Collectif que l'on imagine" David Vercauteren

MUSIQUE

Au cœur de l'installation, une création musicale originale, imaginée pour un musicien solo.

Un set de musique électronique sans ordinateur, composé à la fois d'instruments acoustiques percussifs (un marimba 5 octaves, une batterie, des verres accordés, un toy piano et des objets de récupération) et d'instruments électroniques (Moog Matriarch, Korg MS20, Prophet 6, Pédalier Basse, Elektron Analog Rytm II et un synthétiseur modulaire). Toute la musique est jouée en live.

Cette création musicale explore des textures sonores à travers les instruments de percussion et la synthèse analogique. Créer ainsi des transformations instrumentales par la manipulation du spectre sonore. Le travail vient s'inspirer autant de références contemporaines (Steve Reich, Philip Glass ou Gérard Grisey) que d'artistes de la scène électronique actuelle (Floating Points, Daphni, Aphex Twin).

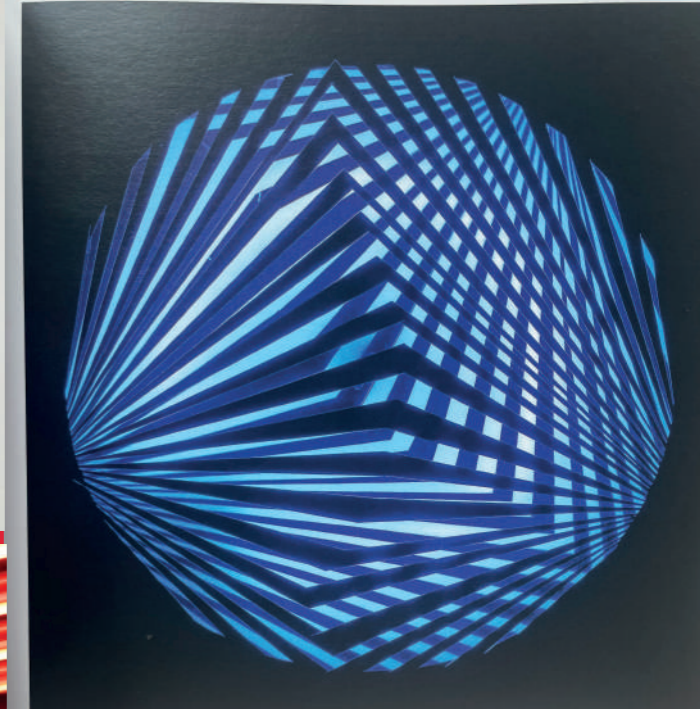
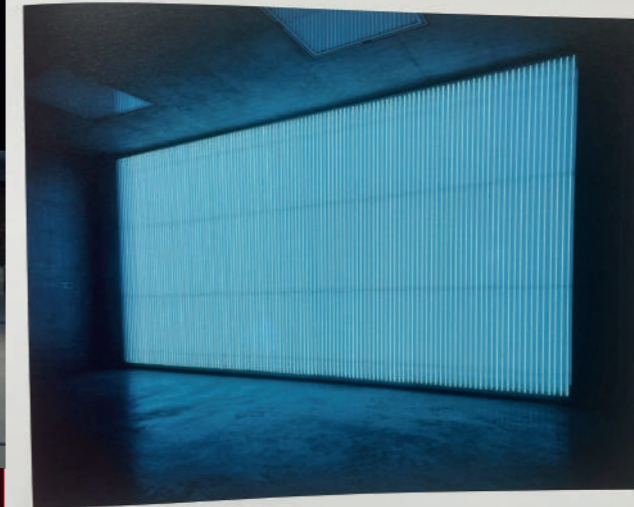
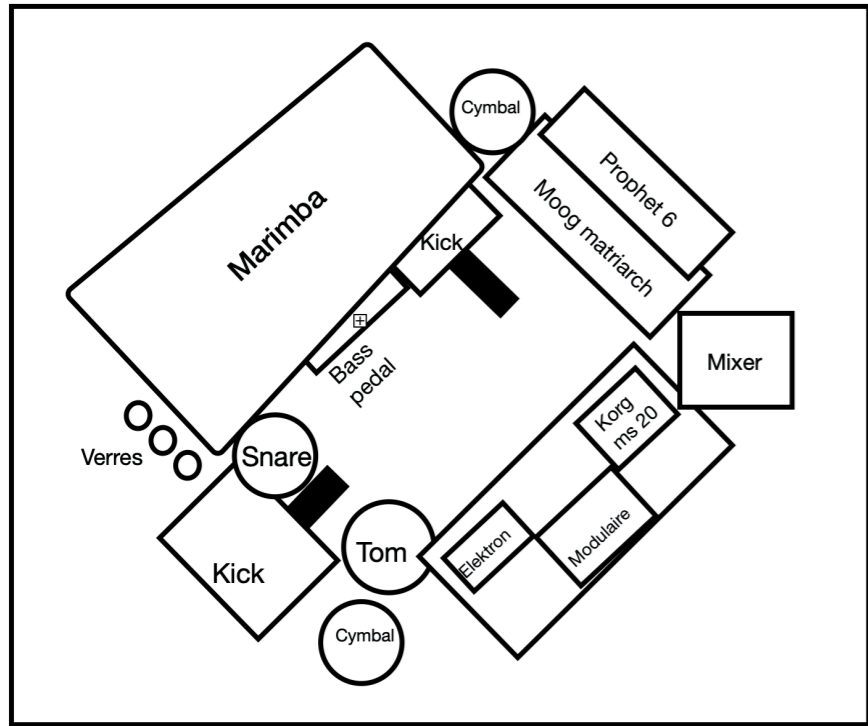
Une musique très pulsée, accompagnée également de riches paysages sonores. Un son global, envoûtant et stimulant.

La musique impulse le rythme et agite le dancefloor : appels, constructions, climax, dernières lancées et résonances pour faire monter et descendre l'énergie, les souffles et l'attention. Des pulsations communes, des tempis qui nous emportent dans des vibrations entêtantes. Les rythmes et leurs superpositions créent des structures temporelles cohérentes qui guident les spectateur.rices à travers l'installation. Chaque section possède son propre rapport au temps, avec des moments de tension, de résolution, d'accélération et de ralentissement qui contribuent à la dynamique globale de la pièce et à son unité. Une création musicale pensée et organisée sur 90 minutes où l'on vient s'oublier et bousculer sa propre perception du temps.

Créer des passerelles en invitant différents artistes de la scène électronique actuelle à proposer de courtes formes musicales avec lesquelles interagir durant le live.

MATIÈRES

SETUP MUSIQUE

LUMIÈRE ET DISPOSITIF

Premières esquisses

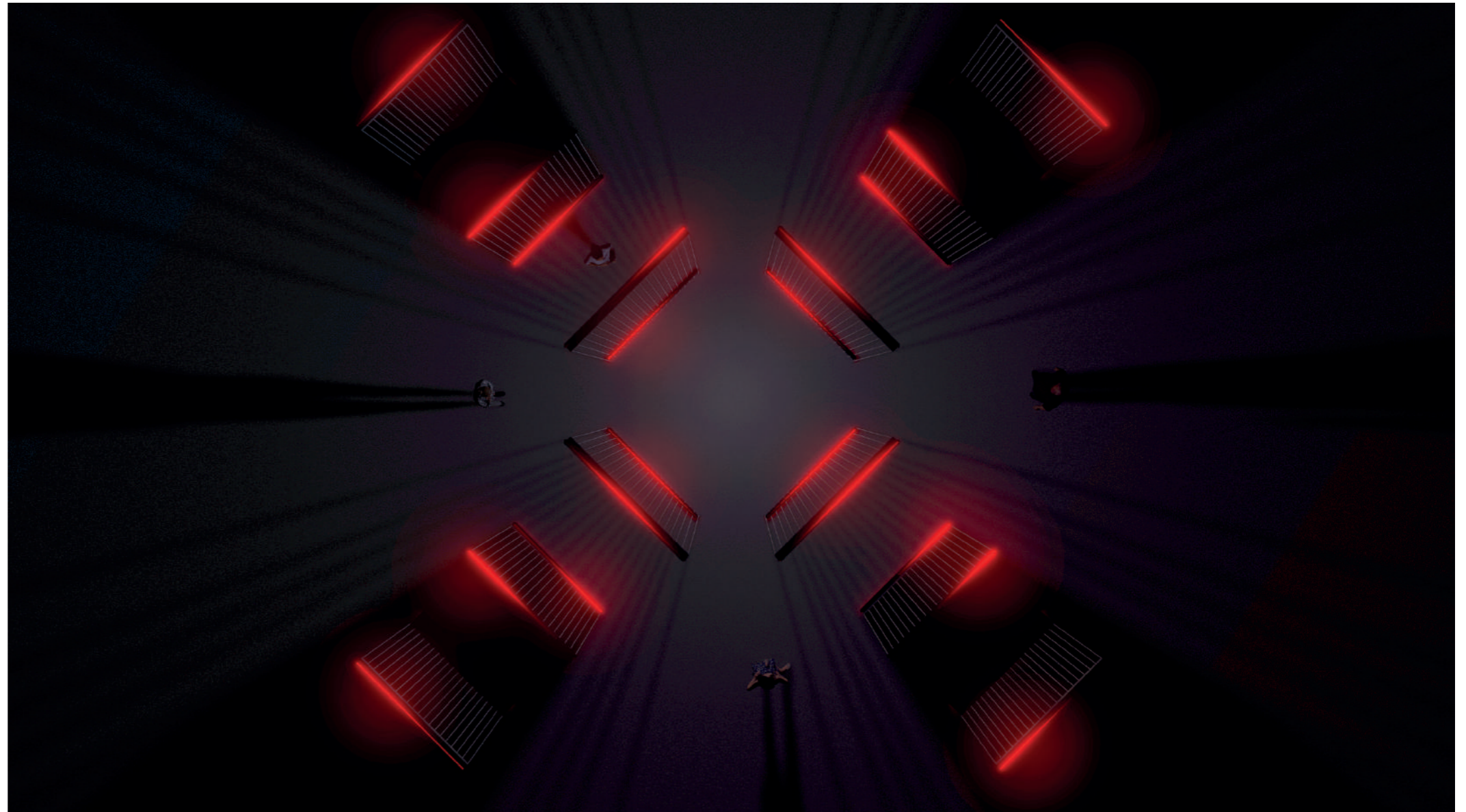
L'idée est d'avoir différents blocs très massifs posés au sol (praticables+jupes) et au dessus une structure filaire pouvant récréer des écrans très aérés.

L'ensemble est structuré de façon très géométrique et prend la forme d'une grosse croix autour de laquelle le public peut tourner et s'engouffrer dans l'une des 4 scènes/fosses créées par cette configuration.

L'installation lumière est imaginée en structure filaire (cordage en polypropylène) formant des grands panneaux transparents qui soulignent la géométrie du projet. Ceux-ci intègrent des tubes LED aux extrémités. Deux vidéoprojecteurs viennent projeter des motifs, des images et des matières sur les cordages.

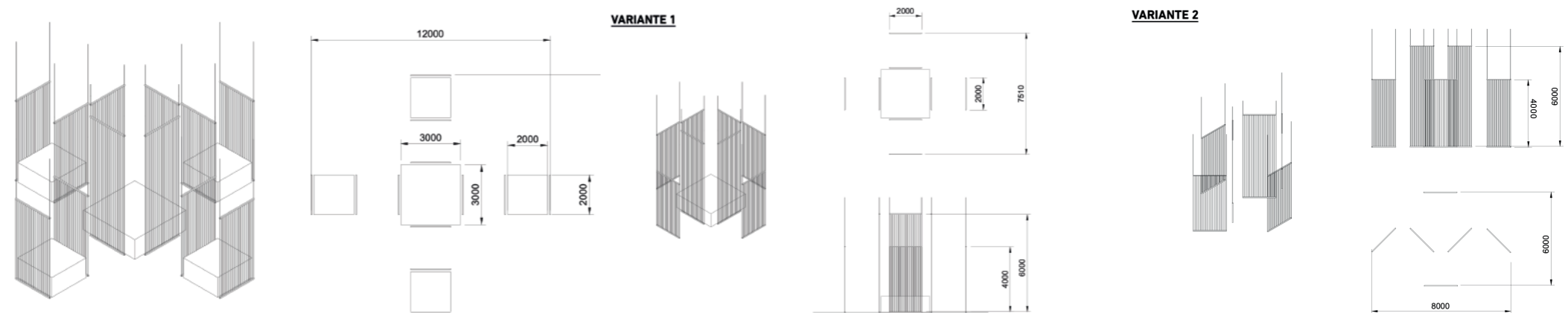
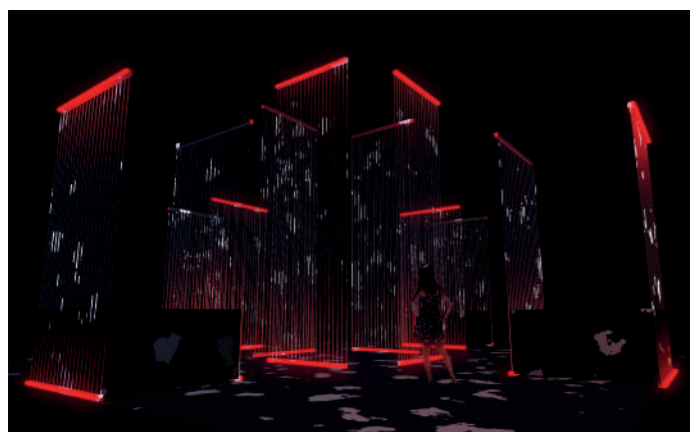
La répétition des panneaux accentue l'aspect très géométrique du projet et la transparence de ceux-ci crée des superpositions de trames qui trouble la perception et rendent l'installation insaisissable.

Nicolas Paolozzi

Les dimensions de l'installation peuvent évoluer et varier pour s'adapter à différents espaces de représentation en intérieur : espaces avec ou sans gradins, plateaux de théâtres (public en salle et sur scène), halls, hangars...

Dimensions minimums mur à mur pour installation au plateau : 14mX10m

DISTRIBUTION

Conception : Paul Changarnier, Thomas Demay et Nicolas Paolozzi

Chorégraphie : Thomas Demay

Musique : Paul Changarnier + artistes électroniques (en cours)

Création et régie lumières : Nicolas Paolozzi

Interprètes : 5 danseur.euses et 1 musicien (Paul Changarnier)

Regard extérieur : Julia Moncla

Régie son : Rémi Bourcereau

Costumes : en cours

Production : Pauline Barascou - La Table Verte Productions

Diffusion : Marie Doré

Administration de production : Anaïs Buy

Production : Collectif A/R et Module

Coproduction : en cours

Diffusion : Biennale de la Danse 2025, en cours de confirmation

Le collectif A/R est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne Rhône-Alpes, et soutenue par la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Septembre 2024

Résidence #0 : 3 jours Danse et Musique et 2 jours d'audition/rencontre

Entre Novembre et Décembre 2024

Résidence #1 : Danse

Entre Février et Septembre 2025

Résidence #2 : Danse & Musique

Résidence #3 : Danse, Musique & Lumière

Résidence #4 : Danse & Musique

Résidence #5 : Création : Danse, Musique & Lumière

Collectif A/R

Depuis 2012 Paul Changarnier, Thomas Demay et Julia Moncla imaginent des spectacles et des performances remettant en jeu des espaces multiples. Au plateau, dans l'espace public ou in situ, le désir d'associer la musique live et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. La relation au public, sa place en immersion et son expérience sensorielle sont des élans pour inventer et poursuivre de nouveaux travaux.

Au sein du collectif A/R la musique et la danse entrent en dialogue et interagissent avec porosité. La musique impacte les corps ; la batterie live, les boucles musicales électroniques, la voix et l'ambiance sonore des espaces intérieurs et extérieurs ont des répercussions directes sur les intentions chorégraphiques. Le son vient habiter et faire vibrer les corps en mouvement. Il révèle alors des intentions, des relations et une certaine dramaturgie. Le corps comme instrument, vecteur de sens et de rythme.

Un plateau, une rue, une salle polyvalente, une place publique, un hall, une salle de classe... Lorsque débute un projet de création, les artistes prennent le temps d'observer et de se confronter aux lieux. Le choix de l'espace est l'un des points de départ essentiels pour écrire, composer et chorégraphier ; un véritable outil et matière de création. À travers l'architecture, le contexte historique et social d'un espace, un dialogue s'installe avec les propositions musicales et dansées. L'écriture de ces matières peut se créer en amont ou s'inspirer concrètement du lieu. Elles viennent s'inscrire, cohabiter et résonner avec des détails, des flux ou des événements imprévus. Écouter et donner à voir différents points de vue et perspectives pour faire émerger des relations entre les corps des interprètes et les corps des spectateurs. Quels choix mettre en œuvre pour faire acte de création ?

Aujourd'hui, le Collectif A/R répertorie six créations et trois performances, véritables moteurs pour rêver, elles ont pour but de rassembler des lieux, des équipes et des publics. La place du spectateur l'interroge: Quelle relation privilégiée tisser pour partager une expérience nouvelle ? Différents contextes, points de vue, adresses et invitations ont été explorés pour questionner son déplacement, sa prise de décision, son mouvement. Les prochaines réflexions et recherches s'activent autour de la place du public en immersion dans des installations sensibles. Voir, écouter, sentir, goûter. L'inviter à s'immiscer dans des dispositifs singuliers pour vivre une expérience et partager de nouvelles vibrations à l'intérieur et entre les corps.

Leurs créations et performances sont diffusées en France - Les Subsistances, Chalon dans la rue IN, Théâtre de Vanves, Théâtre d'Aurillac, Les Tombées de la nuit, Fest'arts,... et à l'étranger - Norvège, Suisse, Espagne, Burkina Faso...

Une fenêtre transmission s'est ouverte au fil des années, avec l'intention de toujours être en lien aux recherches et créations du moment. Leurs outils se sont développés en direction et en fonction de publics variés : des scolaires, des amateur.ices, aux pré-professionnel.les jusqu'aux professionnel.les, autour des notions du in situ, de la relation de porosité entre la musique et la danse et le faire groupe.

Le Collectif A/R est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'Aide aux équipes artistiques et par la Ville de Lyon au titre de l'Aide au fonctionnement.

Paul Changarnier

Né en 1987, il étudie la percussion en Normandie puis au CNSMD de Lyon jusqu'en 2014.

Batteur/percussionniste et auteur, il développe désormais ses créations musicales et chorégraphiques avec une large ouverture esthétique. Inspiré autant par son parcours classique et contemporain que par la musique électronique, c'est aujourd'hui à partir de synthétiseurs analogiques et autres machines qu'il crée sa propre musique.

Il co-fonde le Trio SR9 en 2010 avec qui il sort l'album DÉJÀ VU en 2022 sur le label NO FORMAT avec les artistes Camille, Camélia Jordana, Malik Djoudi, Blick Bassy et Sandra Nkaké ou encore Ravel Influence(s) sur EVIDENCE CLASSICS avec Astrig Siranossian, Shani Diluka et Kyrie Kristmanson. Le Trio SR9 poursuit ses collaborations avec d'autres artistes de la scène française : La Chica, Barbara Pravi, Gabi Hartmann, Flèche Love et Celine Rio.

Il est membre co-fondateur du Collectif A/R depuis 2012 et de l'Ensemble TACTUS depuis 2011 avec lequel il collabore avec Yuval Pick et Maud Le Pladec ou encore le Collectif Petit travers.

Il sillonne ainsi la France, l'Europe et les quatre coins du monde entre concerts, spectacles et master classes.

Thomas Demay

Né en 1987, Thomas se forme à EPSE danse à Montpellier puis de 2008 à 2012 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en danse contemporaine. Il y a abordé le répertoire de Pina Baush, Trisha Brown et Claude Brumachon.

En 2011, il danse *Concursus* pour la compagnie ANDO de Davy Brun. En 2012 Thomas a cofondé le Collectif A/R avec Julia Moncla et Paul Changarnier. Par la suite il intègre la compagnie Samuel Mathieu pour les créations *Les Identités Remarquables* (2012), *Humano Project* (2013) et *R* (2014). Il fait une reprise de rôle pour *Vertiges* de Yan Raballand - compagnie Contrepoint.

En 2013, il rejoint la Compagnie de rue Ex Nihilo pour une reprise de *Trajets de ville* et une création *Le nom du lieu*. Il travaille également pour le chorégraphe belge David Hernandez pour la création 2015 *Hullabaloo*.

De 2016 à 2019, il collabore sur les projets *Au delà de l'absence* et *Aux portes de l'oubli* avec la compagnie Kerman de Sébastien Ly et sur la création *Subliminal* de Thomas Guerry de la compagnie Arcosm. Actuellement il travaille avec Amala Dianor pour une reprise de rôle sur le trio *Quelque part au milieu de l'infini* et la pièce de groupe *The falling Stardust*. Il rejoint l'équipe de Cabane la création 2021 de Lionel Bègue.

Nicolas Paolozzi

MODULE

MODULE est producteur d'œuvres à la croisée de l'architecture, du design et des nouvelles technologies.

Créée par l'artiste-architecte Nicolas Paolozzi, l'agence produit des installations sculpturales, lumineuses, sonores et interactives qui redessinent l'espace public.

Nicolas Paolozzi a conçu ses premières installations artistiques avec le Collectif RDV qu'il a fondé en 2011. Rassemblant des compétences venant d'horizons différents, le projet a évolué vers une pratique transversale de l'architecture.

En phase d'expérimentation perpétuelle, le collectif a exploré les possibilités offertes par l'image et le son au travers de nombreux projets : scénographie, expositions, performances, micro-architectures éphémères.

Avec la création de MODULE en 2017, Nicolas Paolozzi va plus loin en développant la notion d'architecture à grande échelle dans ses œuvres. Considérant l'espace comme un ensemble d'interactions, il conçoit des structures hybrides oscillant entre matériaux tangibles et intangibles.

Créatures vivantes, ses installations évoluent dans le temps et offrent au spectateur une expérience immersive et singulière de la réalité.

CONTACTS

Production

Pauline Barascou - La Table Verte Productions | +33 6 26 78 04 98
pauline@latableverte-productions.fr

Artistes

Paul Changarnier | +33 (0)6 79 86 17 59 | arcollectif@gmail.com
Thomas Demay | +33 (0) 6 67 58 61 10 | arcollectif@gmail.com
Nicolas Paolozzi | +33 (0) 6 15 12 37 21 | contact@module.design

Adresse postale

Association Collectif A/R
c/o Locaux Motiv'
10 bis rue Jangot
69007 Lyon (France)

Licence / PLATESV-R-2022-011097 / PLATESV-R-2022-011098
N° SIRET 79017863600045

Site internet

www.collectifar.com

collectifar.com
nicolas-paolozzi.com
latableverte-productions.fr

