cie LES COMMANDOS PERCU

«La musique recommencée comme on recommencerait un monde.
Les Mineurs dansent furieusement sur un tas de ruines.»

DOSSIER DE CREATION

CONTACTS : 05 61 35 00 77 – contact@commandospercu.com
ASSOCIATION BIG DRUM – 8 route de Saint Loup – 31180 Saint Geniès Bellevue- Toulouse - France
Code APE : 90001 Z – N° licence d'entrepreneur de spectacles : 2.1068757
N° Siret : 440 290 302 00023 - N° de TVA intra-communautaire : FR 93 440 290 302

Mineurs
Dossier de création

Une histoire de tambours et de feux.	4
Note d'intention	8
Fiche technique	10
Calendrier de création	11
Calendrier de diffusion	11
Contacts	12

UNE PRODUCTION BIG DRUM

LES COMMANDOS PERCU

« Venus du fond du temps et de demain, les Commandos Percu nous rappellent que nous sommes sur une boule de feu et qu'il n'est pas de plus grande sorcellerie que cette fusion avec le cercle de feu qui éloigne les ombres et rapproche les hommes. Vertige, feux d'artifice d'émotions, sentiments immédiats de toucher à l'essence de l'humanité, les spectacles des Commandos Percu sont une sorte d'initiation à notre condition humaine dans sa beauté terrible et élémentaire. »

Gil Pressnitzer

Une histoire de tambours et de feux.

Energie en mouvement.

Depuis plus de 20 ans, la compagnie sillonne les festivals du monde entier avec ses percussions véritablement inédites et son savoir-faire très particulier en matière de pyrotechnie.

La fusion entre l'élément musical et le feu est le principal moteur de cette dynamique. Les Commandos Percu inventent un langage à la fois nouveau et ancestral qui a la propriété de traverser toutes les cultures et les genres. A cette dualité s'ajoute un troisième moteur, la mobilité, ou l'art de la surprise – d'où le nom de la compagnie - qui entraîne les musiciens-artificiers vers toujours plus d'audaces et de mises en scènes originales.

« C'est la paix, d'où nous venons, c'est la paix.»

Chant des tambours de guerre Ingoma

Les premières interventions de la troupe, aussi intenses que brèves, avaient pour but de créer la surprise, sur le constat qu'il fallait casser le modèle établi concert-scène-public. Ce qui au départ était une expérience mêlant percussions « in situ » (c'est-à-dire sans instruments) et chorégraphies dans l'espace public est devenu une aventure artistique.

Les musiciens et danseurs réunis par Raymond Gabriel se sont rapidement rendus à l'évidence que l'expérience avait un avenir : *Les Interventions Mobiles* étaient nées.

LES INTERVENTIONS MOBILES

extérieur nuit - rue

Durée jusqu'à 1 h 30

Jauge plusieurs milliers de personnes

Les Interventions Mobiles sont à la base de l'histoire de la compagnie : être un groupe interventionniste capable d'investir l'espace public quelle que soit sa configuration. Le parti-pris est clair : on va aller au-devant du public, intégrer l'espace tout entier comme un espace de création.

D'un face à face avec le public aux grandes parades en milieu urbain, les percussions font déferler leur rythmes brûlants.

Quelques références : *Inauguration du Musée d'Ethnographie de Genève (CH) • Parc Préhistorique de Tarascon • Kervénanec : faites le quartier! à Lorient • Temps fort de l'APSOAR à Annonay • Château de Saint Priest • Olympiade des métiers de Clermont-Ferrand • Le Mans fait son Cirque • Bodega de Saint Alban • Les Givrés de la Rue à Orcière • Boules de Notes aux Ménuires • Carnaval de Tonneins•*

De l'importance d'avoir des racines.

L'art du percussionniste, c'est de faire feu de tout objet ou matériau. C'est lui qui décide si un bruit est un son. Il fabrique un assemblage de possibles, il explore le temps. Bien souvent, le rythme d'une musique lui donne son nom : jazz, mambo, buleria. Bien souvent on a besoin de tel ou tel intrument pour les jouer. Créer nos intruments répond tout à la fois à ce besoin de mobilité pour porter le rythme comme on porte une parole, mais aussi de créer sa propre identité, ses propres racines.

En 2003, après un spectacle, un spectateur monte sur la scène. Penché sur nos instruments, il veut savoir comment nous avons tendu les peaux, découpé ces formes, pourquoi ce tambour est un disque et non un cylindre : c'est le début d'une collaboration intense avec Claude Walter de Rythmes & Sons à Strasbourg qui réalise depuis toutes nos créations.

Mais créer ses propres racines, c'est aussi faire des spectacles « racinaires », comme on ferait grandir un arbre : tous nos spectacles en diffusion évoluent au fil du temps. *Le Concert De Feu*, créé en 1996 pour l'ouverture du Chaînon Manquant, était la suite logique des *Interventions Mobiles* : le terme du parcours entamait un dialogue avec le feu.

Comment ne pas mettre un feu de bengale éblouissant derrière le grand tambour, le « Big Drum » qui devenait tout à coup un disque solaire, le « tambour montreur d'étoiles » ? Comment ne pas en faire jaillir des étincelles qui créaient instantanément un paysage céleste, comme si les rythmes des tambours devenaient l'expression d'une grande horloge cosmique ?

Vingt ans plus tard, après avoir joué dans les festivals du monde entier, *le Concert de Feu* ne se trouve pas d'équivalent, avec cette façon unique de confronter les rythmes des percussions et la pyrotechnie. L'art pyrotechnique des Commandos Percu se situe à des années-lumière des déferlements destinés à exprimer sa puissance ou comme simple alibi décoratif. Est-ce à cause de cette volonté de partager cette énergie au plus près ? Est-ce parce que le souffle du feu est plus puissant et jubilatoire lorsque c'est un tambour qui le lance ?

LE CONCERT DE FEU

extérieur nuit - rue et final sur scène

durée : 45 à 60 mn

jauge : plusieurs milliers de personnes

Voilà un spectacle qui a bousculé bien des idées reçues sur les feux d'artifices musicaux. Après avoir parcouru les festivals du monde entier, il se dégage une certitude : au travers des cultures et des différences il existe un langage commun du rythme. Il existe une musique qui parle au ventre et se transforme en un grand feu poussé par les tambours et la clameur. *Le Concert de Feu* est un spectacle unique où les percussions, la danse et le feu se défient au temps et à la nuit, jusqu'au vertige de son final volcanique.

Quelques références : *Singapore Arts Festival (SIN) • Toronto Winter City Festival (CAN) • Festival les Accroche-Coeurs d'Anger • Festival Les Flambarts à Dreux • Festival Les Chromatiques à Fos sur Mer • Fête des Lumières à Lyon • Festival les Zaccros d'ma Rue à Nevers • Festival Internacional de Teatro Belo Horizonte (BR) • Salisbury International Arts Festival (UK) • Festival les Affranchis à La Flèche •*

Nuit et silence : la tension du feu.

« Il est parfois plus facile de jouer la note que de jouer le silence. »

Que faire avec juste un tambour, quel est l'acte créateur qui génère une émotion ? Juste après le premier coup sur la peau tendue, le silence qui s'installe n'est plus du tout le même que celui qui précédait. Il en va exactement de même avec le feu. L'obscurité de l'espace est un matériau que nous déformons avec des rais de lumière. L'attente de la prochaine note, de la prochaine étincelle nous font dire qu'il est parfois plus facile de jouer la note que de jouer le silence. Le tambour porteur de la dualité bruit-son et le feu porteur de la dualité création-destruction se conjuguent ou s'affrontent. Il y a des double-croches de feu, comme il y a des rafales de percussions. Le geste du percussionniste dont le bras s'abat sur la peau interroge aussi notre rapport à la violence. Le marteau, symbole du constructeur, sert à détruire par la percussion avant de reconstruire.

Le spectacle *Très Méchant(s)*, joué à Chalon dans la rue en 2007 a marqué une rupture, ainsi que *Destruction !* en 2009. Entre deux morceaux, une agaçante radio au milieu de la scène diffuse un cauchemar d'informations et de jingles mélangés. Un musicien quitte son instrument et d'un geste libérateur, fracasse la radio d'un coup de masse : le silence est revenu.

TRES MECHANT(S)

extérieur nuit - fixe sur scène

durée : 35 mn

jauge : plusieurs milliers de personnes

Détruire est-ce créer ? Un artiste peut-il se contenter de vouloir faire rêver les autres ? Et ces percussionnistes qui déclenchent le feu des apocalypses, sont-ils vraiment très méchants ? En réponse à la violence du monde, *Très Méchant(s)* tente une nécessaire immersion dans le bruit et la fureur pour retrouver le calme et la paix. Un spectacle jubilatoire, un grand moment de pyrotechnie percussive.

Quelques références : *PIAF à Perth (AUS) • Festival Chalon dans la Rue à Chalon sur Saône • Fest'Arts à Libourne • SIRF à Stockton (UK) • Exposition Internationale Zaragoza (ES) • Festival les Arts dans la Rue à Strasbourg • Ansan Street Arts Festival (KS) •*

La méthode des bâtons.

Tout est musique pour le percussionniste qui sait écouter. La complexité des rythmes est une chimie de l'esprit qui nécessite des outils simples pour accéder à la complexité et, parfois, retourner à la simplicité. La « méthode des bâtons » initiée par les musiciens de la compagnie est un mode d'écriture, d'analyse, d'arrangement et de mémorisation des rythmes. Elle sert aussi de moyen de transmission, pas seulement en direction de la musique mais aussi de la danse. Elle a été amplement utilisée lors de la création *On the Night Shift* qui relevait le défi d'associer les Commandos Percu à une douzaine de musiciens et danseurs britanniques pour le London 2012 Festival. Les Commandos Percu sont avant tout une formation musicale : tout est rythme et rapport au temps. En 2010, ils enregistrent un CD de 13 titres « Bombs Per Minute ».

«Tout est rythme et rapport au temps.»

Δ.I.I.V.I.V.I.V.I.Δ.

La méthode des bâtons fait l'objet d'un projet vidéo à destination des musiciens de tous niveaux que le rythme intéresse, dont la diffusion sur internet commencera fin 2016.

CREATIONS SPECIALES : L'EQUIPE DE NUIT

Les créations spéciales ont toujours fait partie du parcours de la compagnie. Le défi d'une écriture nouvelle se croise avec la rencontre de stagiaires, bénévoles ou d'artistes qui sont formés aux arts du spectacle.

Aller au-devant du public, c'est aussi savoir transmettre et savoir entraîner autrui dans une démarche artistique autant que dans une aventure humaine. Le stage-spectacle est une création qui rend possible la synergie entre des acteurs locaux et une programmation culturelle. Le défi est de construire la mise en scène d'un événement fort, fruit du travail des artistes et des volontaires.

Initiation au rythme, fabrication d'instruments, initiation à la pyrotechnie, ateliers de mise en scène, création d'une parade, d'un spectacle dans le quartier ou dans la ville, le stage-spectacle débouche nécessairement sur une création unique, un grand moment de partage et d'émotion.

Quelques références :*Coupe du Monde de Rugby, Milton Keynes UK • Les Enfants du Charbon, Forbach (Moselle) • La fête de la Saint Paul, Sarreguemines (Moselle) • Perth international arts festival, Perth Australie • Jeux Olympiques & Paralympiques de Londres 2012, Ulverston, Windermere et Preston UK • Les Allumoirs / Lille Fantastic dans le cadre de Lille 3000, Mons en Baroeul (Nord) •*

The Clash of Drums.

Ce devait être à l'origine une commande du Festival de Libourne : faire se confronter deux troupes qui ont en commun de manier le feu et les percussions dans l'espace public. La rencontre avec les basques Deabru Beltzak s'est immédiatement transformée en création d'envergure avec 12 artistes sur scène et dans la rue. *Danbor Talka*, ou le *Choc des Tambours* a été joué notamment à Chalon dans la rue, Sotteville, Toulouse, mais aussi lors de la coupe du monde de rugby 2015 en Angleterre. L'idée première a consisté à garder précieusement l'identité de chacun, d'opposer les deux troupes en un combat symbolique (the Clash Of Drums en anglais) entre des étrangers qui s'interpellent à coups de tambours, jusqu'à s'apercevoir que leur langage est commun, que leur feu est le même. Le public assiste à une réconciliation.

« Un combat symbolique entre des étrangers qui s'interpellent à coups de tambours. »

En même temps que l'aventure de *Danbor Talka*, les deux metteurs en scène Raymond Gabriel et Garbitxu ont fait l'objet d'un documentaire de 52 mn « Jouer avec le feu » (Marmita Films) réalisé par Maryse Bergonzat où leurs regards sur le feu et le spectacle se confrontent sous la forme d'un voyage pour découvrir des pratiques ancestrales du feu, de l'Alsace à la Catalogne.

DANBOR TALKA / LE CHOC DES TAMBOURS

une collaboration des compagnies Les Commandos Percu & Deabru Beltzak

extérieur nuit - rue et final sur scène

durée : 50 mn

jauge : plusieurs milliers de personnes

Mouvement, rythme, feu. Ces trois mots ont constitué un fondement commun aux deux compagnies, chacune déclinant sa culture et son histoire. Le rapprochement ne lisse pas les différences, au contraire : l'affrontement symbolique devient l'énergie commune.

Quelques références : *Fest'Arts à Libourne • Coupe du Monde de Rugby à Milton Keynes et Newcastle (UK) • Festival Chalon dans la Rue à Chalon sur Saône • Paléo Festival à Nyon (SZ) • Viva Cité à Sotteville les Rouen • Festival Toulouse d'Eté • Centre culturel de Warande à Turnhout (BE) • Festival Cour et Jardin à Champigny • Festival la Sarre à Contes à Sarralbe • Greenwich + Docklands Festival à Londres (UK) •*

La jungle de Calais.

En mars 2015, la troupe décide de convoyer une tonne de denrées et ses instruments pour passer une semaine dans la jungle de Calais. Le spectacle est déjà commencé : celui de la boue, du froid, des pelleteuses qui finissent de détruire ce qui était déjà un champ de ruines, du dénuement d'êtres humains qui poursuivent un rêve. Nous jouons à la porte du monde. Mêlé à l'effroi et à l'inquiétude pour le sort de chacun, il y a aussi des sourires, la compassion, l'entraide et des enfants qui dansent dans la boue.

Et si tout s'écroulait, un jour ?

SILENCE ! - création 2017

extérieur nuit - fixe sur scène

durée : 45 mn

jauge : plusieurs milliers de personnes

Nous cherchons à partager une sauvagerie jubilatoire, une joie élémentaire et primordiale. Comment créer lorsque tout s'écroule, lorsqu'il n'y a plus rien ? Comment réagir à la contrainte par l'ingéniosité ? Le défi n'est pas de faire des Commandos Percu le premier groupe de percussions post-apocalyptique! Il est de revenir aux fondamentaux de la compagnie : observer, recycler les matériaux et les bruits du monde pour réinventer une musique vivante, incarnée.

Quelques références :*Fira Tàrrega (ES) • Festival Chalon dans la Rue à Chalon sur Saône • Fest'Arts à Libourne • Fête des artistes de Chassepierre (BE) • Les Contre-Plongées de Clermont-Ferrand (FR) • CIRK ! Aalst (BE) •*

Mineurs
création 2018

NOTE D'INTENTION

Les artistes des Commandos Percu ont développé une identité singulière autour de la création « Silence ! ».
Elle n'est pas sans rappeler le monde des mineurs. Ni le fait que je sois moi-même issu du pays minier de Forbach, ni le hasard qui a fait que nous avons travaillé pendant 4 saisons sur un spectacle intitulé « Les Enfants Du Charbon », n'y sont pour quelque chose. Le développement de la création s'est fait sur une question : que ferions-nous s'il n'y avait plus rien, si tout était en panne ? Ce sont finalement les retours des spectateurs qui ont créé cette image de mineurs.
Que pourrions-nous gratter, creuser, que pourrions-nous extraire et ramener « au jour », comme disent les mineurs ?
Il nous est venu l'idée que de cette galerie imaginaire devaient sortir le battement d'un cœur et un souffle vital.

« Des hommes au travail qui apportent la vie », nous a dit l'un d'eux.

La création « Mineurs » nous incite à explorer plus avant cette identité, en cherchant une proximité maximale avec le public, dans toutes les situations offertes par l'espace public, en déambulatoire comme en fixe, avec le strict minimum en moyens techniques.

Instruments de musique, ou objets de toutes sortes ?
Du chaos de la matière brute émerge peu à peu la construction d'un monde.

Creuser, oui, mais pour ramener quoi à la surface ?
Quel sens donner à tous ces efforts ? Ne serions-nous pas toutes et tous des mineurs qui creusons ?

Raymond Gabriel

DESCRIPTIF

> spectacle de percussions

> extérieur-nuit, éventuellement de jour ou en intérieur

> équipe de 7 artistes

> fixe à 360 degrés (au milieu d'une place)

> durée 40 mn environ

> jauge public de 600 à 1500 personnes à proximité immédiate des musiciens. En cas de jauge supérieure, éventualité de quelques moyens techniques supplémentaires.

Au plus près du public

C'est un chaos de formes grises, noires, souvent tordues, bosselées, difformes, martelées. Il y a des carrés, des cercles, des cylindres, des courbes et des bras qui relient et soutiennent l'immense tas de tôles, de bronzes, de peaux marquées de coups sombres. C'est une machine humaine. En tendant le bras au bord du cercle de métal on pourrait presque la toucher.

« Du chaos de la matière brute émerge peu à peu la construction d'un monde. »

Les Mineurs arrivent. Les lampes des hommes au travail zèbrent l'obscurité déjà crevée par un grondement sourd. Leurs baguettes sont des pics, des masses, des leviers. Coups de boutoir, jets de vapeur, engrenages, claquements, martelages : leur excavatrice libère sa force. Un puissant battement jaillit et déferle. Le rythme est devenu un tapis roulant qui déverse sa folle énergie et inonde la galerie de mine que forme le public. Il monte jusqu'aux ventres, car c'est par là qu'il lui faut être entendu. Le choc est ventral. Place au chaos et à la puissance de la machine.

La musique recommencée comme on recommencerait un monde. Les Mineurs dansent furieusement sur un tas de ruines.

>> Teaser vidéo «Mineurs» - en ligne

Aspect participatif

A noter aussi que nous sommes familiers de créations spéciales où l'aspect participatif est proposé sous forme d'ateliers à des personnes volontaires. Selon les cas, ces ateliers de préparation portent sur les percussions, les effets spéciaux, la mise en scène, les chorégraphies, avec bien sûr la participation active au spectacle qui en résulte. En ce sens, le spectacle « Mineurs » peut faire l'objet d'une écriture particulière.

FICHE TECHNIQUE

Description générale

> Le spectacle se joue au milieu du public en extérieur comme en intérieur.
> L'espace du jeux correspond à un cercle de 4 m de rayon, nous fournisons tout le matériel nécessaire pour le marquage du périmètre de jeux.
> La compagnie se déplace avec tous les instruments ainsi qu'une plateforme en bois de hauteur = 0,40 cm.
> Pour une jauge supérieure à 1 200 personnes, nous préconisons à l'organisation de fournir une scène de 5 m x 5 m et de 0,60 m de hauteur + 2 escaliers.

Loges

> Equipée d'une alimentation électrique 16 A 220 V.
> A proximité immédiate de l'espace de jeux avec thé, café, eau, jus de fruits, sodas, fruits secs, éclairage, miroirs, 7 serviettes + 7 gants de toilettes, 2 tables et 7 chaises.
> Les loges doivent disposer de toilettes, eau chaude et douches et elles doivent être chauffées par temps froid.

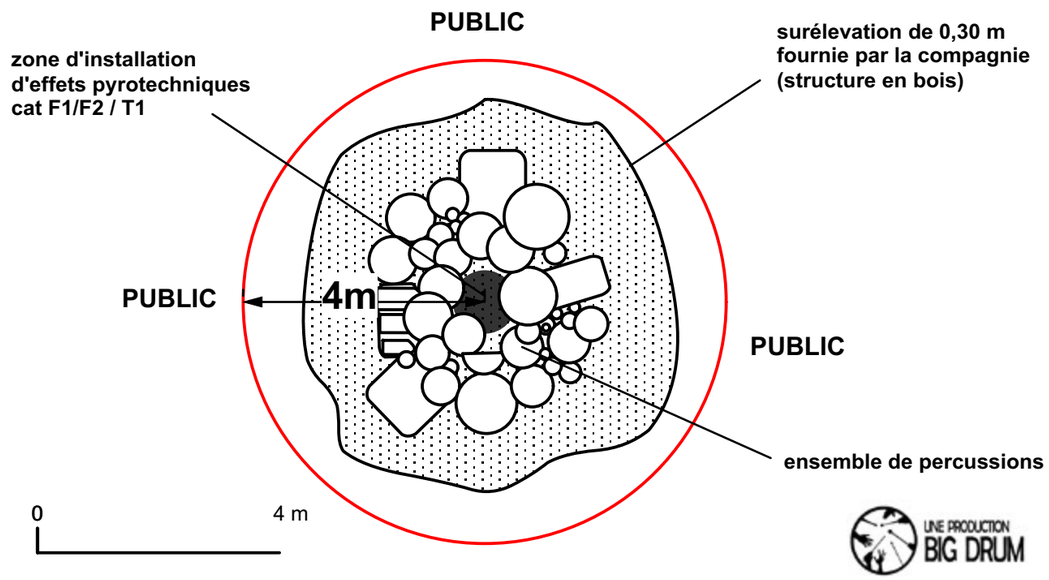
Planning

> Montage : 5h
> Durée du spectacle 40 mn
> Démontage : 1h
> Mise à disposition des loges : minimum 6 h avant le début du spectacle

Contacts

> Vincent Gonzalez, regie@commandospercu.com / 0033(6) 51 52 17 41

PLAN D'IMPLANTATION :



CALENDRIER DE CREATION

RÉSIDENCES DE CRÉATION : JANVIER A MARS 2018

> 15 janvier au 2 février : Big Drum, Toulouse - Midi Pyrénées

> 26 au 29 mars : Multimusique, Grenade - Midi Pyrénées

CALENDRIER DE DIFFUSION *en cours d'élaboration*

> 22 Février 2018 *Expérimentation publique :* Valberg - Alpes Maritimes

> 29 mars 2018 *Sortie de résidence :* Grenade - Midi Pyrénées

> 6 septembre 2018 : Pinerolo IT - *à confirmer*

> 20 octobre 2018 : Metz - *à confirmer*

> 7 décembre 2018 : Oignies - *à confirmer*

SOUTIENS A LA CREATION

PARTENAIRES AUTOUR DE LA CREATION

Association Multimusique, Rythmes et Sons Strasbourg, Pro ORCA, HH Producties Amsterdam.

SUBVENTIONS

Conseil général de la Haute Garonne, ville de Toulouse (en cours d'évaluation).

LES COMMANDOS PERCU

Raymond GABRIEL

Stéphane AUGIER

Metty BÉNISTANT

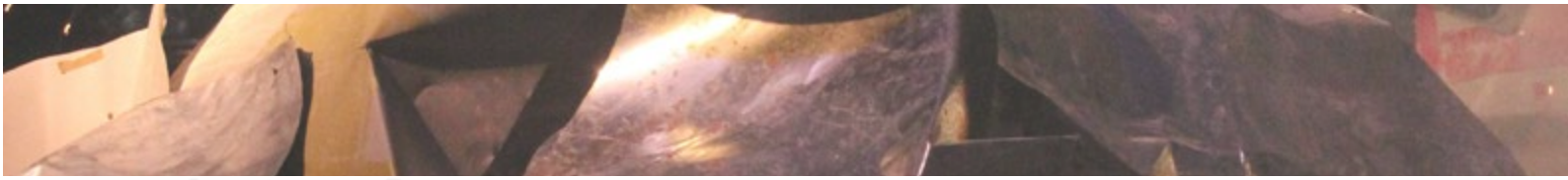
Bernard GRAELL

William PEREZ

Ruddy THERY

Laurent MACAUX

Vincent GONZALEZ



CONTACTS

Administration et diffusion :

Lisa Trouilhet
05 61 35 00 77 – contact@commandospercu.com

Artistique et technique :

Raymond Gabriel – metteur en scène – 06 81 05 56 51

International booking partners :

HH PRODUCTIES - Amsterdam
Huub Heye & Tanja Ruiter - +31 616 078 534 / +31 204 082 504 - tanja@hhproducties.nl

Les Commandos Percu, une production Big Drum

L'association Big Drum a été crée le 28 novembre 2001 à la préfecture de la Haute Garonne.

Elle a pour objectif :

- De développer les ateliers de recherche musicale,
- La création et la diffusion, à travers des spectacles ou toute autre forme de confrontation avec le public,
- De développer les stages, la formation et la sensibilisation, à destination de tout public notamment le jeune public

Afin de mettre en place ces actions, l'association Big Drum produit principalement la Compagnie Les Commandos Percu, compagnie des arts de la rue, percussions et pyrotechnie.

ASSOCIATION BIG DRUM

8, Route de St Loup

31180 St Geniès Bellevue

Tél + 33 (0)5 61 35 00 77

contact@commandospercu.com

www.commandospercu.com

N° SIRET : 440 290 302 000 23

Licence : 2-1068757 - code APE : 9001Z

UNE PRODUCTION BIG DRUM