

LES COMMANDOS PERCU

DOSSIER DE PRESSE 2024

CREATION 2024

ORIGINE

Comment fait-on société aujourd'hui ?

Quelle est la part d'universalité dans notre fonctionnement social contemporain ?

Comment les premiers humains sont-ils devenus les êtres sociaux que nous sommes aujourd'hui ?

Le langage semble être l'une des réponses évidentes à cette question. Mais où commence le langage ? Qu'est-il réellement ?

N'est-il qu'un arrangement de bruits, de silences et de sons, intelligibles seulement par l'apprentissage ?

La musique n'est-elle pas un langage universel plus inné ou bien quelque chose de plus primaire, presque primitif ?

Le tambour est la source du son la plus ancestrale. Il relie les mondes, transcende les âmes avec force et subtilité.

Le sol se fend, le souffle devient rare, et les corps sont envoûtés...

Ni préhistoriques, ni tout à fait contemporaines, des formes humaines s'avancent. Ces êtres n'ont pas de consistance, ils sont seuls, errant chacun de leur côté, à chercher l'origine de la vie. Leurs individualités singulières se rencontrent, expérimentent, s'affrontent, se confrontent, évoluent ensemble et se construisent peu à peu une identité humaine. Sur une chorégraphie de gestes presque mécaniques, s'abat une pluie de sons et de feu.

La force s'emballe, la cadence s'électrise, les voix se font cris...

Ils sont là, debout, à frapper avec fureur, comme si l'avenir en dépendait...

Coopérer. Dompter le feu. Parler le même langage. Se comprendre. Construire. Créer.

S'abandonner à l'histoire originelle du rythme et des rêves qu'il transporte...

> extérieur

> durée 50 mn en

> jauge public : plusieurs milliers de personnes

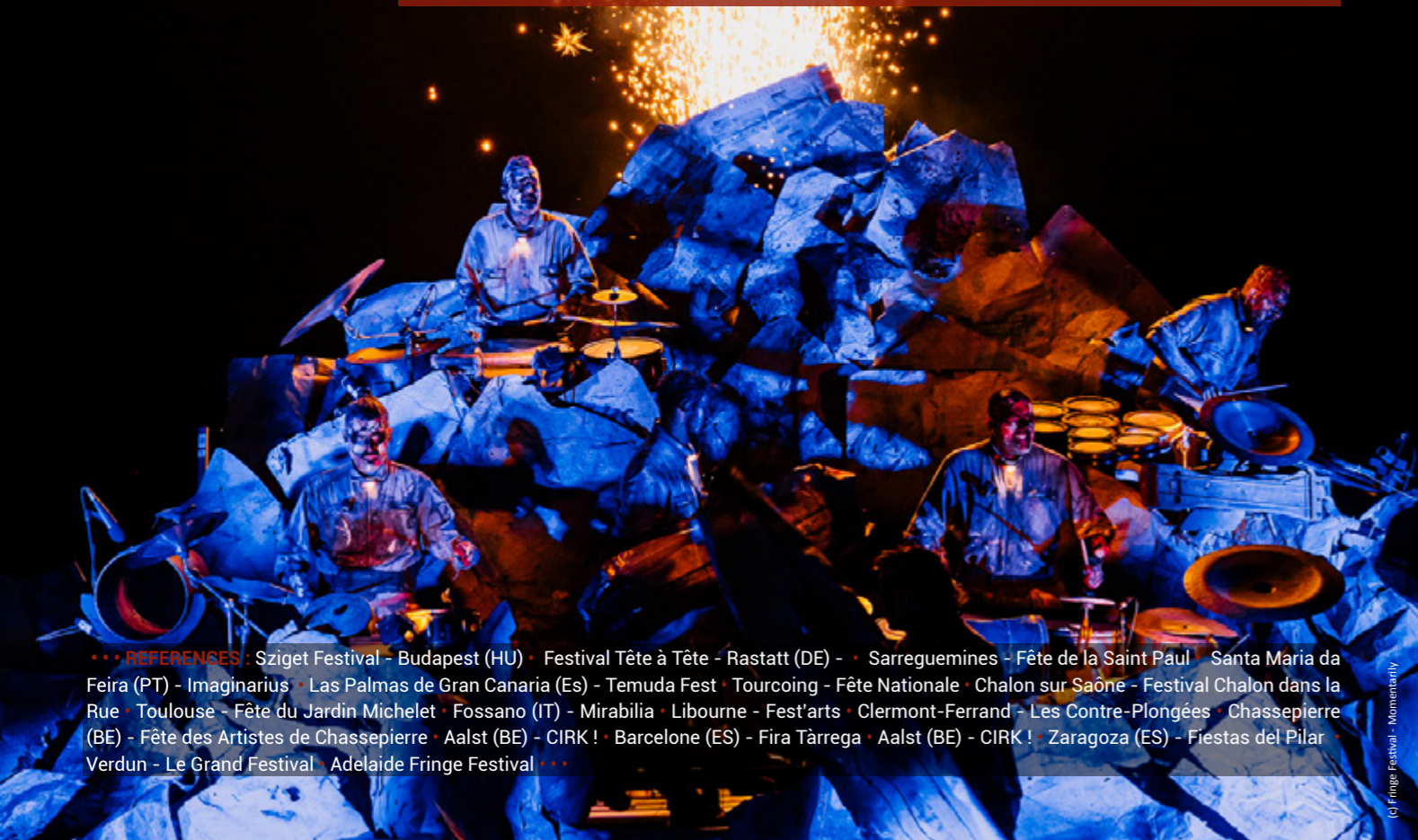
> équipe de 6 artistes et 2 techniciens

Origine, dans le langage universel du rythme et du feu, raconte l'histoire d'êtres imaginaires qui se rencontrent, se découvrent, et se construisent peu à peu pour former une tribu, devenir une société, tout comme, en filigrane, l'on perçoit celle de l'humanité toute entière qui, sous ses disparités sociales, culturelles ou religieuses, nous ramène à notre condition d'êtres humains, ces animaux sociaux qui ont besoin les uns des autres pour exister et faire société...

Dans une mise en scène audacieuse et originale, Les Commandos Percu emmènent le public à s'interroger sur le fonctionnement de notre société contemporaine. Depuis 30 ans, l'histoire des Commandos Percu s'écrit avec le Rythme, le Mouvement et le Feu. Leur langage est universel. Telles sont leurs origines.

Origine est une production Big Drum. Avec le soutien festival de Chassepierre, la ville de Toulouse, la Région Occitanie, le CD de la Haute-Garonne

« Un spectacle cathartique et exaltant qui ne ressemble à aucun autre et un chef-d'œuvre de lumière, de son et de feu » Justine Hall, seedoeatreview.com

••• **REFERENCES** : Sziget Festival - Budapest (HU) - Festival Tête à Tête - Rastatt (DE) - Sarreguemines - Fête de la Saint Paul - Santa Maria da Feira (PT) - Imaginarius - Las Palmas de Gran Canaria (Es) - Temuda Fest - Tourcoing - Fête Nationale - Chalon sur Saône - Festival Chalon dans la Rue - Toulouse - Fête du Jardin Michelet - Fossano (IT) - Mirabilia - Libourne - Fest'arts - Clermont-Ferrand - Les Contre-Plongées - Chassepierre (BE) - Fête des Artistes de Chassepierre - Aalst (BE) - CIRK ! - Barcelone (ES) - Fira Tàrraga - Aalst (BE) - CIRK ! - Zaragoza (ES) - Fiestas del Pilar Verdun - Le Grand Festival - Adelaide Fringe Festival •••

© Fringe Festival - Momentarily

SILENCE!

C'est un silence d'avant la grande tempête.

Y a t'il eu un compte à rebours, une explication donnée à cet horizon assombri ? Quelqu'un a crié : Silence ! Peu importe : le temps est désormais suspendu, tout se fige. C'est alors qu'un roulement sourd monte des profondeurs jusqu'à devenir un immense fracas, une pluie de métal emplit tout l'espace, des éclairs envahissent le ciel. Le murmure des tambours est devenu une clameur pulsée par un battement auquel nul ne résiste. Sur une scénographie étonnante, Les Commandos Percu, musiciens et artificiers, inventent une tempête de sons et de feu « qui parle aux ventres ». « La musique c'est du silence que l'on déforme. » Entre deux notes, entre deux claquements de tambour, le silence libère toute sa force. Que va-t-il se passer ? Quelle sera la suite ?

Le spectacle Silence ! nous interpelle dans notre rapport au temps et à ce que nous en faisons. Il interroge le futur: que ferons-nous lorsqu'il n'y aura plus rien ? «La nécessité est mère de l'invention» affirmait Franck Zappa avec ses Mothers Of Invention.

© Shaun Armstrong

© Fringe Festival - Momentarily

• **Traversée du public : 5 à 10 mn**

Bardés, habillés d'éléments métalliques portés et traînés, les musiciens progressent dans un fracas éblouissant. Rien n'arrête cette machine humaine qui oscille, ces corps qui évoluent à l'unisson des rythmes.

• **Partie en fixe sur dispositif scénique : 35 mn**

Ce qui semble être une horloge qui égrène ses heures crée une spirale d'imprévus et de tensions. Un final éclatant libère toutes les tensions accumulées dans une formidable bouffée d'énergie. La montagne est devenue un grand volcan, un immense feu de joie. Libérés aussi, les personnages, partagent avec le public le retour du silence, comme on remonte au jour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : > extérieur-nuit
> déambulatoire + fixe sur dispositif scénique
> jauge public : plusieurs milliers de personnes

> durée 40-45 mn environ
> équipe de 6 artistes et 3 techniciens
> zone pyrotechnique à l'arrière, artifices F3-F4

>> Fiche technique à télécharger sur notre site : www.commandospercu.com/fr/documents-à-télécharger

Silence ! est une coproduction Big Drum et Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre. Avec le soutien du Théâtre Le Liburnia - Ville de Libourne, Le Rio Grande - Scène de Musiques Actuelles de Montauban, la Communauté de Communes des Côteaux Bellevue, la Ville de Toulouse, le Département de la Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées et Rythmes et Sons - Strasbourg.

BLAST

Les Commandos Percu clôturent le triptyque entamé avec les spectacles *Silence !* et *Mineurs*.
Un grondement sourd et métallique provient des entrailles de la terre. Dans la sueur et la fumée de la forge, les hommes martèlent un amas de métal, de tôles et de tambours. Le tumulte libère sa force brute et sauvage d'où jaillit la pulsation. Machine implacable et rythmique. Elle coule dans les veines.
La frénésie s'empare des corps. La musique naît d'une transe furieuse.

Blast est le récit d'un monde à recommencer.

(C) Joel Fildes

(C) D. Auanne

(C) D. Auanne

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
- > intérieur
 - > fixe sur dispositif scénique
 - > jauge public : plusieurs milliers de personnes
 - > durée 50 mn environ
 - > équipe de 5 artistes et 2 techniciens
 - > zone pyrotechnique à l'arrière, artifices F3-F4

>> **Fiche technique à télécharger sur notre site : www.commandospercu.com/fr/documents-à-télécharger**

Blast est une production Big Drum Avec le soutien du Sonambule - Gignac (34), Le Rio Grande - Scène de Musiques Actuelles de Montauban, Le Florida - Agen, Lo Bolegason - Castres, la Ville de Toulouse, le Département de la Haute-Garonne, la Région Occitanie, Rythmes et Sons - Strasbourg.

SPECTACLE INDOOR

••• **REFERENCES :** Festival des Arts Décalés - Tregueux • Espace Avel Vor - Plougastel • Halloween - Accrington (UK) • Cloture de 31 Notes d'Ete - Paulhac •••

« Ils ont la couleur de la terre et la puissance du volcan »
Sylvain Augier

LE CONCERT DE FEU

« 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

(c) www.eventdigital.co.uk

(c) Didier Vanspranche

(c) Kamel De Clerck

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. Une vague d'étincelles parcourt le public.

Le partage du feu est un des grands moments du spectacle. Des centaines de cierges magiques sont distribués au public, chacun devenant une étoile. Cette scène peut également, selon le projet, faire l'objet d'une participation de volontaires préalablement formés le jour du spectacle.

« Laisser brûler le feu, laisser danser les corps. »

Depuis ses débuts, la danse contemporaine fait partie intégrante du travail de la compagnie. Nous invitons régulièrement des danseuses à nous rejoindre pour des adaptations spéciales du Concert de Feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- > extérieur-nuit
- > durée 45-60 mn environ
- > déambulatoire + fixe sur dispositif scénique
- > équipe de 6 artistes et 3 techniciens
- > jauge public : plusieurs milliers de personnes
- > zone pyrotechnique à l'arrière, artifices F3-F4

>> Fiche technique à télécharger sur notre site : www.commandospercu.com/fr/documents-à-télécharger

••• **REFERENCES** XTrem Fest - Albi • Singapore Arts Festival (SIN) • Toronto Winter City Festival (CAN) • Festival les Années Joué • Festival les Accroche-Coeurs d'Anger • Festival Font'Arts à Pernes les Fontaines • Festival les Virevoltés à Vire • Chelmsford Festival (UK) • Festival Échappée Belle de Blanquefort • Festival Sol y Fiesta à Leucate • Mot Festival (MK) • Festival Les Flambaris à Dreux • Fête des Lumières à Lyon • Festival les Zaccros d'ma Rue à Nevers • Festival Internacional de Teatro Belo Horizonte (BR) • Féria de Nîmes • Salisbury International Arts Festival (UK) • Festival les Affranchis à La Flèche •••

« Les yeux des enfants brillent. Un gong retentit et signale le début de trois-quarts d'heure de pure magie. »
SUD OUEST

••• **REFERENCES** : 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 • Ouverture de saison à La Tranche sur Mer • Les Givrés de la Rue Risouls • Boules de Notes aux Ménuires • Carnaval de Tonneins •••

(c) Didier Fournier

LES INTERVENTIONS MOBILES

Ils jouent partout.

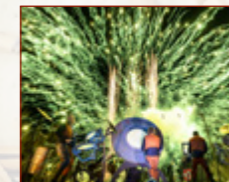
Percussions mobiles, feux, lumières, mouvements : l'énergie à l'état pur !

Les Commandos Percu relèvent tous les défis pour investir l'espace public, quelle que soit sa configuration : espaces urbains, industriels, sites naturels.

Ce spectacle traduit l'essence même de la compagnie : surprendre le public, réaliser une intervention spectaculaire en s'adaptant à tout type de lieu, de public de contraintes... Les Commandos Percu créent la magie là où l'on ne les attend pas. Les musiciens-artificiers se jouent de tous les obstacles, les percussions puissantes et des effets pyrotechniques surprenants engagent le spectateur dans une spirale jubilatoire: feux, rythme et mouvements.

Les Interventions Mobiles de l'extrême

- Illumination du parc de la préhistoire à Tarascon avec final sur l'eau
- Inauguration du théâtre d'Albi (intérieur-extérieur)
- « Radeaux humains » au festival de Perth (AUS)
- Descente en rappel à Madrid (SP)
- Spectacle sur la neige dans les Alpes
- Inauguration d'un site industriel à Trento (IT)

(c)IMB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- > Spectacle extérieur nuit ou intérieur
- > Durée : jusqu'à 50 mn
- > Jauge : plusieurs milliers de personnes
- **Partie mobile** : de 25 à 45 mn selon le projet:
- **Partie en fixe** - final sur dispositif scénique (option) : 25 mn

>> **Fiche technique à télécharger sur notre site :**
www.commandospercu.com/fr/documents-à-télécharger

(c)Tom Vanderghinste

SPECTACLES PARTICIPATIFS

Ces projets ont pour but de réaliser un événement d'envergure basé sur la participation de « volontaires ». Ils seront être formés par les artistes des Commandos Percu pour réaliser le projet depuis son écriture jusqu'à sa réalisation finale. La participation pourra s'articuler autour de la musique mais aussi de la manipulation de feux. La création d'événements au caractère particulier, des scénographies originales, des circonstances spéciales sont autant de paramètres qui se transforment en défis créatifs.

(C) - Cd du Tarn

La finalisation du projet passe par une création publique dont le retentissement doit être suffisamment fort pour qu'il laisse une trace indélébile dans les mémoires, en permettant à chaque acteur, individu ou structure, de s'appropriier une part de la création, en insufflant une dynamique nouvelle. Il est nécessaire que le spectacle final soit annoncé et vécu comme un événement culturel d'importance dont la portée rayonne sur l'ensemble de la région.

Parmi tous ces défis, le plus beau est la rencontre avec des personnes transmetteurs qui s'engagent dans l'aventure. Les artistes sont aussi des formateurs passionnés. Ils peuvent partager leur savoir-faire au près de tout public qui s'approprient le pouvoir de monter sur scène pour faire rêver les autres. Les spectacles qui en résultent sont d'autant plus forts et émouvants. Le rythme et le feu agissent comme en tant que rassembleur-catalyseur.

Création spectacle : Festival de Joué les Tours - (c)ville de Joué les Tours

Les actions de formation et d'initiation proposées par les Commandos Percu s'imbriquent dans le tissu local et culturel du lieu dans lequel le projet est développé: structures d'animation, centres culturels, associations, écoles et groupes constitués. La rencontre entre artistes et amateurs est un moment privilégié de transmission de savoirs et de découverte artistique par-delà les habituels clivages sociaux et intergénérationnels.

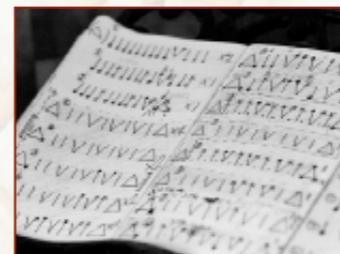
ATELIERS MUSICAUX & MASTERCLASS

..... Découverte d'une méthode spécifique d'écriture du rythme : LA MÉTHODE DES BÂTONS

La méthode des bâtons est une façon pédagogique de formaliser le rythme, de l'écrire, de le lire pour enfin le jouer. C'est une méthode orientée vers l'amateur qui n'a pas eu le temps de se former au solfège

Pourtant, les petits bâtons sont nés d'un rythme trop complexe que des musiciens professionnels avaient du mal à appréhender malgré la partition, lorsque les petits signes géométriques se sont imposés comme des évidences et que la musique, enfin, a jailli.

La méthode des bâtons est un outil simple et puissant d'écriture et de mémorisation du rythme, mais aussi d'analyse et de création de formes rythmiques nouvelles.

Même si cette méthode a été utilisée avec succès avec des novices lors d'ateliers pédagogiques, elle est aussi un outil redoutable pour des musiciens professionnels, quel que soit leurs instruments, parce qu'elle propose une vision novatrice, loin des écueils du solfège traditionnel. Quelques heures d'atelier suffisent pour s'approprier cette logique et développer ses propres outils : c'est clairement le Linux du rythme ! De nombreux exemples sont explorés, et chacun peut proposer d'explorer un rythme réputé difficile ou incompréhensible pour certainement découvrir non seulement sa partie « facile », mais en déduire quantité d'arrangements rythmiques complexes et de variations qu'il sera simple de noter, de mémoriser et de transmettre.

△ I I V I V I V I A △

LES COMMANDOS PERCU

COMPAGNIE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA RUE

LE RYTHME, LE FEU, LE MOUVEMENT DEPUIS 1994

Il est une musique qui parle au ventre. Depuis 30 ans la compagnie Les Commandos Percu invente un langage à la fois nouveau et ancestral qui a la propriété de traverser toutes les cultures et les genres. Elle sillonne les festivals du monde entier avec ses percussions véritablement inédites et son savoir-faire très particulier en matière de pyrotechnie.

L'étincelle indispensable à la fusion de la musique et du feu est le mouvement : rue après rue, place après place, au plus près du public, les musiciens-artificiers illuminent le ciel de leurs rythmes dans des mises en scènes audacieuses.

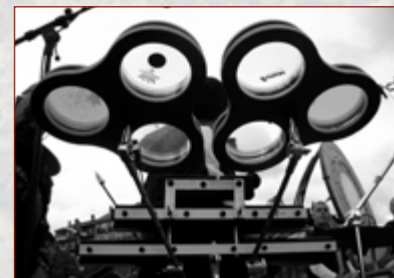
Silence | Fest'arts Libourne (c) V. Balège

Fabriquer ses instruments, c'est créer une identité.

Comment être mobiles à tout prix ? Comment s'inventer un répertoire musical qui n'emprunterait pas les rythmes des autres cultures ? Dès leurs débuts les Commandos Percu s'inventent un folklore, des rituels, un langage, comme s'ils venaient d'une autre contrée.

La rencontre il y a plus de 15 ans avec Claude Walter de Rythmes & Sons (Strasbourg) a engendré un partenariat-laboratoire du son autour de ces nouveaux instruments aux formes et aux sonorités originales (dont une partie font l'objet d'une déclinaison commerciale).

Le spectacle On the Night Shift créé dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres 2012 présente une composition musicale inédite jouée sur des instruments de percussions qui ont été spécialement dessinés et conçus : les Satellidrum.

••• **references** : Sziget Festival - Budapest (HU) • Xtrem Fest - Albi • Chalon Dans La Rue - Chalon • Rastatt (DE) - Festival Tête à Tête • Sarreguemines (FR) - Fête de la Saint Paul • Santa Maria da Feira (PT) - Imaginarius • Tourcoing (FR) - Fête Nationale • Le Grand Festival - Verdun • Music O DFolies - Tantonville • Perth International Arts Festival (AUS) • Festival de Rue de Ramonville (FR) • Stockton (UK) • SIRQ • Zaragoza (ES) - Exposition Internationale • Strasbourg (FR) - Festival les Arts dans la Rue • Ansan (KR) - Ansan Street Arts Festival • Clamart (FR) - Fête des Petits Pois • Salamanca (ES) - Festival Internacional de las Artes • La Teste de Buch (FR) - La Teste dans les Etoiles • Béthune (FR) - Festival Z'ArtsUp • Clermont Ferrand (FR) - Les Contre-Plongées de l'Été • Toulouse d'été • Fossano (IT) - Mirabilia • Libourne (FR) - Fest'arts • Clermont-Ferrand (FR) - Les Contre-Plongées • Chassepierre (BE) - Fête des Artistes de Chassepierre • Aalst (BE) - CIRK ! • Barcelone (ES) - Fira Tàrraga • Aalst (BE) - CIRK ! • Zaragoza (ES) - Fiestas del Pilar • Verdun (FR) - Le Grand Festival • Birmingham (UK) - Birmingham Weekenders • St Nazaire - Grande Marée • London (UK) - Greenwich + Docklands International Festival • Liverpool (UK) - River of Light • Libourne - Fest'Arts • Bilbao (ES) - Festival Bilboko Kalealdia • Milton Keynes et Newcastle (UK) - Coupe du Monde de Rugby • Nyon (SZ) - Paléo Festival • Sotteville les Rouen - Viva Cité • Turnhout (BE) - Centre culturel de Warande • Champigny (FR) - Festival Cour et Jardin • Sarralbe (FR) - Festival la Sarre à Contes • Derby (UK) - Derby Festé • Orly en Fête (FR) • Flobecq (BE) - Les Antoniaades • Singapore Arts Festival (SIN) • Toronto Winter City Festival (CAN) • Joué lès Tours (FR) - Festival les Années Joué • Anger (FR) - Festival les Accroche-Coeurs • Chelmsford Festival (UK) • Blanquefort (FR) - Festival Échappée Belle • Mot Festival (MK) • Dreux (FR) - Festival Les Flambaris • Fos sur Mer (FR) - Festival Les Chromatiques • Lyon (FR) - Fête des Lumières • Nevers (FR) - Festival les Zaccros d'ma Rue • Festival International de Teatro Belo Horizonte (BR) • Salisbury International Arts Festival (UK) • La Flèche (FR) - Festival les Affranchis • Blackpool (UK) - Lightpool • Genève (CH) - Inauguration du Musée d'Ethnographie • Lorient (FR) - Kervénanec : faites le quartier! • Annonay (FR) - Temps fort de l'APSOAR • Château de Saint Priest (FR) • Clermont-Ferrand (FR) - Les Contre-Plongées • Le Mans fait son Cirque (FR) • Alpes (FR) - Les Givrés de la Rue •••

LES COMMANDOS PERCU SONT :

Mise en scène : Raymond Gabriel / Les Commandos Percu

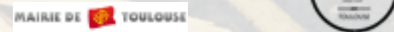
Musique & Pyrotechnie : Stéphane Augier, Metty Bénistant,
Vincent Gonzalez, Laurent Macaux, , William Perez,

Régie générale : Vincent Gonzalez

Son : Laurent Boulhabel

Lumières : Etienne Pinochet

Production : Audrey Itier

(c) couverture : Anastasia Comellia
Reuring Festival
Didier Vanspranghe

www.COMMANDOSPERCU.com

CONTACT FRANCE :

contact@commandospercu.com
+33 (0)5 61 35 00 77
8 route de Saint Loup , St Geniès Bellevue

CONTACT INTERNATIONAL :

HH Producties - Tanja Ruiters
+31 616 078 534 / +31 204 082 504
tanja@hhproducties.nl