

De la musique avant toute chose

Une conférence-concert sur la composition contemporaine

Création janvier 2027

CONTACTS

Aurélie Favre

Compagnie EVER

compagnie.ever@gmail.com

06 89 33 28 90

LA GÉNÈSE DU PROJET

Ce projet est né d'un double constat : d'un côté, la richesse, la finesse et la puissance expressive de la musique contemporaine, et de l'autre, la distance, voire la crainte, qu'elle peut encore susciter chez nombre de mélomanes ou musiciens amateurs. À travers ma pratique de compositeur, d'instrumentiste et de pédagogue, j'ai souvent observé cette barrière. D'où le désir de concevoir **une forme artistique qui invite le public à franchir ce seuil, en alliant pédagogie et spectacle, exigence et plaisir.**

« **De la musique avant toute chose** » s'inscrit dans cette volonté de rendre accessible, sans l'édulcorer, la complexité fascinante de la musique contemporaine. En partant des codes du solfège et de l'analyse musicale, puis en glissant progressivement vers la performance, l'improvisation et la création, cette fausse conférence devient un véritable objet scénique hybride : **un concert de musique contemporaine incarné dans une dramaturgie pédagogique et ludique.**

UNE CONFÉRENCE EN MUTATION

À la croisée du théâtre musical, de la conférence « performée » et du concert de création, le projet questionne la relation entre théorie et pratique, entre la connaissance et l'émotion, entre le langage musical et son incarnation.

Deux personnages sur scène (musiciens-conférenciers) démarrent une présentation rigoureuse du solfège et de l'harmonie, illustrée en direct par des instruments acoustiques et électroniques, des tableaux et de brèves vidéos. **Peu à peu, la forme dérape, s'émancipe, se poétise, et le discours devient musique.**

Le cœur du projet demeure la création d'une œuvre musicale originale composée spécialement pour ce format. Elle prend appui sur des processus de création influencés par Gérard Grisey, Philippe Hurel, Vinko Globokar, Maurizio Kagel ou encore Franco Donatoni pour ne citer qu'eux, compositeurs qui ont chacun, à leur manière, articulé leur œuvre autour du geste, du rythme, de la spatialisation, de la théâtralité et de la relation au public. Le spectacle fait écho à leurs esthétiques respectives tout en les transposant dans une écriture personnelle, nourrie de leurs techniques mais aussi du besoin de transmission.

Le public est progressivement invité à entrer dans les mécanismes de la composition : perception des hauteurs, cycles rythmiques complexes, tensions harmoniques, phénomènes de transformation, structures cachées. **Puis, la démonstration devient création, la pédagogie devient expression, dans un glissement jubilatoire et organique.**

REPERTOIRES ET ESTHÉTIQUES TRAVAILLÉES

Nous nous appuyerons sur des œuvres contemporaines essentiellement pour claviers à percussions (vibraphone, marimba...), percussions à peaux et à hauteur indéfinie, mais utiliserons aussi l'électronique et la voix.

Nous tâcherons d'expliquer les langages inspirés du spectralisme (Grisey), du rythme fracturé (Donatoni), ou encore de la scansion dramatique (Globokar).

Nous souhaitons intégrer des éléments improvisés ou ouverts, dans la lignée des partitions performatives de Kagel.

Nous chercherons des interactions possibles entre langage parlé, geste instrumental et dispositif scénique.

Nous chercherons à obtenir **une forme scénique pensée comme un « continuum narratif » : du langage à la musique, de l'analyse à la sensation**

UNE CONFÉRENCE - SPECTACLE ACCESSIBLE ET INSPIRANTE

Ce projet s'adresse à tous : musiciens, curieux, amateurs ou simples auditeurs avides de découverte. L'objectif est double : **démystifier le solfège et donner à chacun les clés pour comprendre et ressentir la musique avec un regard neuf.**

En empruntant les chemins du jeu et de la performance, « De la musique avant toute chose » propose un voyage sensoriel et intellectuel, où **le plaisir d'apprendre et d'écouter se confond avec celui de participer et de ressentir.**

Une invitation à écouter autrement, à ressentir plus intuitivement en désacralisant les rouages théoriques de l'écriture musicale et, pourquoi pas, à donner l'envie de composer à son tour.

PRODUCTION

Durée : 1h15 environ

Public : Tout public, à partir de 10 ans

Distribution : Camille Rocailleux et Mathieu Ben Hassen aux claviers, percussions acoustiques et électroniques, narration et interactions avec le public

Espace scénique : minimum 6 mètres de profondeur sur 8 mètres d'ouverture environ (à préciser)

Conditions financières :

Prix de cession : 1950 euros HT

Trois personnes en tournée (deux en train de Paris et Bordeaux) et une personne dans un petit véhicule depuis Bordeaux.

Calendrier:

Automne et hiver 2026 : résidences de création

7 janvier 2027 création au T4S à Gradignan en partenariat avec l'Opéra de Bordeaux

Tournée en suivant

Coproduction Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan.

BIOGRAPHIES

Camille Rocailleux

Après un prestigieux cursus au CNSM de Lyon, il évolue d'abord au sein de grands orchestres nationaux, puis s'affirme très vite comme un artiste pluridisciplinaire. Il s'intéresse très tôt à la danse et la « physicalité » du musicien. Tout fraîchement sorti du Conservatoire, il est engagé par l'Ensemble Odyssée comme percussionniste comédien, puis fonde et co-signe les spectacles de la compagnie ARCOSM de 2001 à 2016. Quinze années d'exploration de la relation entre la musique et la danse, qui verront naître 7 créations avec près de 2500 représentations en France et à l'étranger. ARCOSM est nommée compagnie à rayonnement national et international par le ministère de la Culture en 2016.

Créateur passionné par les aventures hors des sentiers battus, ses collaborations sont nombreuses et variées : il signe dès 1999 la musique des spectacles de Yannick Jaulin, compose pour la Cie Jérôme Savary, la metteuse en scène brésilienne Karen Acioly, etc. Il est invité en 2016 par le BodyMusic festival en tant que représentant français des percussions corporelles. Il est convié par l'Opéra de Rennes à rejoindre l'événement « Opéramorphose » pour questionner et explorer la question de l'Art lyrique aujourd'hui. Il évolue aussi dans l'univers du théâtre et de nombreux CDN lui passent commande de partitions originales pour la scène. Yves Beaunesne l'associe au CDN de Poitou-Charentes à partir de 2012. Il s'associe également à Carole Thibaut, directrice du CDN de Montluçon en 2018. À partir de 2016, il devient artiste associé à la MCB - scène nationale de Bourges. À partir de 2021, il devient artiste associé au Grand Bleu de Lille où il mène des projets d'envergure comme la reprise du spectacle Muances avec orchestre et solistes du pôle musique actuelle de l'ESMD. Son éclectisme l'amène également à collaborer avec le monde des musiques actuelles : les chanteuses Daphné ou Camille, le Beat-Boxer Ezra, (SUN) Karoline Rose ou Judith Chemla, Hugh Coltman, Benjamin Biolay ou encore le pianiste Chillï Gonzales.

Il compose aussi pour le cinéma, pour Gaël Morel (5 longs métrages avec Béatrice Dalle, Sandrine Bonnaire, Miou-Miou...), Xavier de Lausanne (les Pépites qui lui rapporte le prix UCMF/ SACEM), Jean-Pierre Lledo (Un rêve Algérien), le dernier long métrage de Stéphane Brizé (B.O. du film « un autre monde » avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, sorti en 2022)...

Attiré par l'apport des nouvelles technologies et la transdisciplinarité, il crée dans une démarche plus personnelle la compagnie E.V.E.R., et affirme son goût prononcé pour la musique vocale et un théâtre musical transversal et engagé.

Parmi ses projets récents : Haru (Romie Esteves / Jean-Yves Ruf - forme opératique pour chanteuse, quintet et orchestre, création en 2024 à l'Opéra de Limoges et à l'Athénée Paris) / Élö ! en janvier 2024 (Pour deux circassiens aériens et mezzo-soprano) / Le Procès de Jeanne (oratorio contemporain avec Judith Chemla, production du théâtre des Bouffes du Nord début 2025 - Prix du meilleur compositeur de musique de scène par le Syndicat national de la Critique)

Mathieu Ben Hassen

C'est après l'étude de l'harmonie et du contrepoint au Conservatoire de Bordeaux, puis une Licence au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en Percussion, que sa créativité et son envie de jouer se concrétisent.

Sensible au mélange des esthétiques et des genres, son apprentissage académique et ses expériences pluridisciplinaires sont une force et une singularité pour créer, composer, jouer et s'exprimer.

Il est percussionniste-danseur (Echoa - Cie Arcosm), multi-instrumentiste (Muances, Coda - Cie Ever de Camille Rocailleux), chanteur et arrangeur (dans le groupe « les frères Brothers »), body-percussionniste et choriste (Lalàlive - Camille, et dans Anthropus - les Humanophones).

Il dirige et compose un Requiem à l'âge de 25 ans, ainsi qu'un opéra sénégalais Leena (sur un livret de Boubacar Boris Diop). Il signe également la musique de plusieurs spectacles vivants : La poétique de l'instable - Thomas Guerry - Cie Arcosm / Partitions - Marion Parrinello - Cie Sospeso.

Aujourd'hui, en plus de son travail sur scène, il se consacre entièrement à la composition de musique à l'image, par ailleurs il obtient récemment son Diplôme d'Etudes Musicales dans cette discipline au CRD d'Issy les Moulineaux.

Il a signé la musique de courts métrages (ex : La naissance de Venus - Virginie Kahn ou encore Ma dame au camélia - Edouard Montoute) et de longs métrages avec Mes frères de Bertrand Guerry, ou encore Captives d' Arnaud Des Pallières.

LA COMPAGNIE EVER

La Compagnie E.V.E.R. (Eyes. Voices. Ears. Rhythm) a été créée en 2011 pour mettre en espace les créations de Camille Rocailleux, musicien et compositeur.

Dans ses spectacles, il construit de pair rythme et dramaturgie, transformant la scène en chambre d'écho où s'entremêlent plusieurs langages. Le plateau devient alors une immense partition où le corps et le geste du musicien, la puissance dramatique de la musique et de la lumière, les corps et les voix, l'espace et la vidéo, élaborent un langage commun et nourrissent un même récit, un même élan. Un désir d'affranchissement, d'exploration, d'ouverture. De liberté.

La compagnie est soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde.

Elle est associée au au Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan pour deux saisons.

2024 ÉLÖ !

2021 CØDA, concert augmenté #3

2019 MATER, forme opératique

2019 ALEAS, projet art / sciences

2018 KOLOK, théâtre musical tout terrain

2017 MUANCES, concert augmenté #2

2016 NOUS, concert augmenté #1

2013 OBSTINES

CONTACTS

Compagnie EVER

Aurélie FAVRE
compagnie.ever@gmail.com
06 89 33 28 90
www.compagnie-ever.com