DOSSIER ARTISTIQUE

LE BAL DES OISEAUX

CREATION 2023
POUR L'ESPACE PUBLIC

Expérience musicale
costumée, immersive et participative

Contact production et diffusion :
Stéphanie David / sdavid@engrenages.eu / 07 81 51 06 71
Contact artistique :
Noëmie Bourigault / contact.lebaldesoiseaux@gmail.com / 06 31 37 52 16

Le projet est actuellement soutenu par :
La DRAC - aide au projet; Le Département d'Ille et Vilaine : FAAT EAC Collège de Guichen, résidence mission Rue des Arts à Moulins et aide à l'équipement associatif culturel; Rennes Métropole- aide à la diffusion intercommunale; Région Bretagne - aide à la production mutualisée; Ville de Rennes - subvention aide à l'équipement;

L'association Rue des arts / Festival Désarticulé à Moulins pour un accueil en résidence mission sur le territoire en 2022/2023 en partenariat avec Roche aux Fées Communauté et financée par le Département d'Ille et Vilaine; Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Bretagne; Résidence et Aide à la création : Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public à Sotteville-lès-Rouen; Centre culturel Pôle Sud à Chartres de Bretagne; L'Hermine, Scène de territoire pour la danse - Sarzeau, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération; L'Espace Beausoleil à Pont-Péan; Sur le Pont, CNAREP en Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Puilboreau; Espace Galatée à Guichen, la Ville de Guichen et le Collège Noël du Fail de Guichen pour un projet FAAT EAC financé par le Département d'Ille et Vilaine; Spectacle Vivant en Bretagne / Plein Phare Création Grand Ouest – Festival Les Rias; La Martofacture à Sixt sur Aff; Lauréat 2022 de la commission d'aide à l'écriture pour l'Espace Public de l'association Beaumarchais/SACD/ La culture avec la copie privée; Aide à la production 2023 Fondation Beaumarchais /SACD

PRODUIT PAR ENGRENAGE[S]

Le Bal des Oiseaux comme un rituel de sortie de crise.
Un bal comme une célébration collective pour se retrouver
Les oiseaux comme une invitation à vivre un temps suspendu.
La musique pour s'alléger, s'enchanter et danser jusqu'à l'envol.
Le costume pour oser changer, se déconnecter et parader.
Une immersion dans un monde fantasmé foisonnant et luxuriant.
Un décalage nécessaire pour s'affranchir d'un réel trop ordinaire.

Le Bal des Oiseaux est une invitation à faire un pas de coté vers un ailleurs musical et costumé.
Une jungle singulière, accueillante et chaleureuse dans laquelle on a envie de plonger pour bouger nos corps aux rythmes chauds et endiablés de la musique Exotica.

Depuis ses débuts en 2014, la costumerie Des Habits et Vous a accompagné plusieurs bals sur des musiques et univers multiples (La Piste à Dansoire - Mobil Casbah / Le Bal du tout Monde - Engrenage[s] / Le Bal Funk et son Soul Train Line - Engrenage(s) / Le Bal de Monsieur Larsen / TSF Sound System - Les Oeils / ...).

Forts de ces expériences et au fur et à mesure de ces collaborations, est née l'idée de "s'autonomiser", de créer une formule avec une identité esthétique, des inspirations propres à la costumerie . Ensuite, il y a la rencontre avec le groupe de musique Exotica "Tiki Paradise". La volonté de travailler ensemble, de mêler les deux univers et d'emmener les deux projets vers une autre dimension s'est imposée comme une évidence. L'idée du Bal des Oiseaux est née.

02

"Plantons notre décor"

Cette jungle est aussi et surtout **le paradis des Oiseaux**, source d'inspiration évidente tant visuellement (couleurs vives et chatoyantes), musicalement (le chant des oiseaux), que dans leurs interactions propres (parades, migrations, chorégraphies, etc.).

Dans ce bal, **la musique et le costume sont au même niveau**.
Le public est invité à passer par la costumerie pour laisser ses vêtements quotidiens de côté et se parer de costumes ornementaux à l'imaginaire exotique.

Au fur et à mesure des notes de musique, des costumes naissent, apparaissent, défilent sur la piste de danse et prennent place dans cet antre bienveillant. Alors, des identités singulières commencent à éclore pour former **un ensemble qui fait corps**.

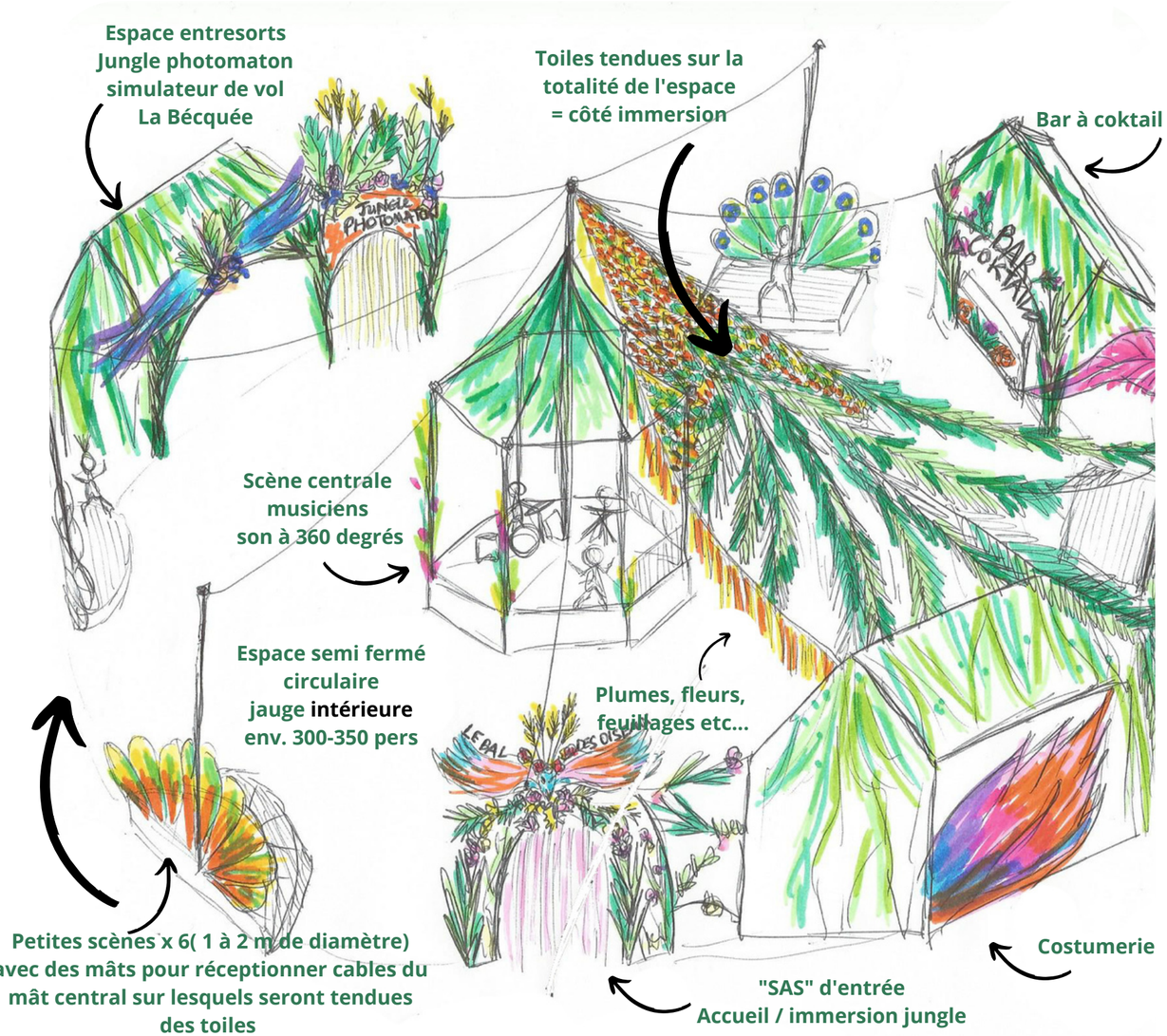
Ainsi le bal se lance et se décline en **plusieurs phases rythmées d'impromptus et de temps suspendus**. Des personnages et musiciens prennent de la hauteur et donnent à voir la scénographie, des parades amoureuses s'organisent, une procession de costumes monumentaux réalisés en amont avec les habitants embarque le public dans un rituel chorégraphique, la musique monte doucement en puissance jusqu'à rechercher **l'envol collectif**. Nous avons fait le choix qu'il n'y ait **pas de narration à proprement parler** afin que **le public puisse aller et venir** librement, prendre le Bal en cours, repartir, revenir ... **au gré de ses envies**.

De l’accueil du public au tableau final, le bal est emmené par un personnage aux identités multiples ; à la fois meneur de danse et diva quasi divine, ce guide amène le public à **s'approprier et réinventer une fiction commune** en leur en apprenant les codes.

Célébrer le collectif et se sentir ensemble.

Recherches / scénographie

Toute une partie de la scénographie du Bal sera créée à partir de matériaux de récupération. Conscients et soucieux de la surproduction d'objets, il nous semble important de redonner de la valeur et une utilité aux « choses », de montrer que l'on peut sublimer toutes ces matières en leur attribuant une autre destination. Pour rendre le côté immersif et foisonnant de ce Bal des Oiseaux, nous créerons de grandes toiles tendues, en travaillant sur l'accumulation de matières et objets divers et variés : toile de parachute, filets, cordes, fleurs et feuilles en plastique, plumes, etc. Ces toiles, véritables œuvres textiles, prendront place au-dessus des têtes, symbolisant une jungle fantasmée.

Déroulé

Voici les grandes lignes du déroulé du Bal, avec quelques pistes de réflexions…

Le Bal se compose de 5 actes, de l'accueil public au temps fort final.

Acte1 (30') : Accueil public, costumerie, photomaton et bar ouverts → bande son et bruitage (playlist), ambiance tropicale. Prendre le temps de s'acclimater au décor, de se rencontrer. Moment convivial.

Transition Rituel initiatique : échauffement, mise en condition du public par le maître de cérémonie

Acte 2 (60') : Début du bal. Les musiciens montent sur scène. Musique à danser (mambo, cumbia, exotica, afro etc.). La costumerie est toujours ouverte.
Le maître de cérémonie intervient sur quelques tableaux esthétiques et guide le public à travers quelques chorégraphies (pistes : La danse des Colibris / Circle Pit (cercle circassien) / Parade nuptiale…)

Transition : DJ set. Montée en intensité de la musique ; premier climax pour amener une rupture franche. Les musiciens se préparent pour la procession. Fermeture costumerie.

Acte 3 (30') : Procession. Dans la fosse, défilé de costumes monumentaux ; cortège / rituel chorégraphique et musique plus acoustique.

Acte 4 (60') : L'envol. Ré-ouverture costumerie. Les musiciens remontent sur scène. Musique plus organique, sons électroniques, trans, en continu. Montée jusqu'à l'envol. (pistes : Soul train géant / slam public …)

Acte 5 (15') : le final. Célébration collective.

Pourquoi un bal ?

Le bal, lieu où l'on se rencontre.

Par le biais de la danse, le bal rassemble, offre un moment commun, de réunion, d'osmose. C'est un espace de convivialité.

Cette dimension sociale est plus qu'importante, elle est primordiale. Dans les contextes actuels, avec l'évolution de cette société et ses penchants individualistes, il semble essentiel de ramener des espaces de communions, de vivre et d'être ensemble. Se rassembler, malgré nos possibles divergences, se retrouver pour prendre la mesure de ce lien humain !

Le bal, lieu où l'on se montre.

De tous temps et traditionnellement, on s'habille pour aller au bal. On s'apprête, on se fait beau, on sort nos habits de lumière !

L'un ne va pas sans l'autre, c'est une évidence !

Le choix de nos vêtements "civils" constitue une part de notre identité, montre une part de notre personnalité.

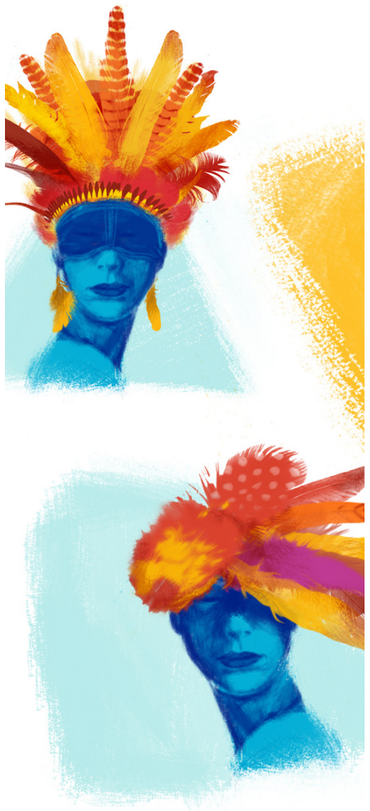
Le fait de revêtir un costume permet de se désinhiber, de se transformer, de se transcender. Le costume a ce pouvoir : devenir quelqu'un d'autre l'espace d'un instant.

Il y a également un jeu de séduction qui s'opère par le biais du costume. L'apparence, l'apparat, la magnificence des corps !

Comme une seconde peau, le costume permet un certain lâcher-prise, un certain recul, un accès à un moment singulier, hors du quotidien.

Coiffes plumesques multicolores
Maquillage yeux type loup

--> ailes oiseaux (sur tête)
--> épaulettes en plumes
--> costume non genré / tissus neutre (bleu,gris?) / coupe mixte

--> épaulettes en plumes
--> maquillage type loup
--> crête en plume

05

Pourquoi les Oiseaux?

L'oiseau est un animal qui fascine l'humanité depuis ses origines. Il est un symbole de liberté, de fantasme et de dévotion. De nombreuses divinités aviaires peuplent l'histoire de l'imaginaire et des traditions de l'humanité: Râ, Horus et Thot dans la mythologie égyptienne, Quetzalcoatl au Mexique, le Phénix en afrique du nord, Fenghuang en Chine, Simorgh en Perse antique, l'oiseau-tonnerre chez les amérindiens, l'oiseau Minka des Aborigènes d'Australie, l'oiseau de feu des pays slaves...

Les très nombreuses espèces d'oiseaux nous dévoilent une diversité de formes, de couleurs, de chants, de modes d'existence. De la parade nuptiale aux nuées, nos chers volatiles nous offrent un spectacle permanent et total, à qui sait lever les yeux au ciel!

Il nous apparaissait alors de manière évidente que la puissance symbolique des oiseaux, leur comportement en groupe et leurs robes chatoyantes puissent définir la base esthétique de ce bal. Et quoi de mieux pour nous faire danser comme des piafs que de nous envoler aux sonorités d'une musique Exotica ?

*Costumes Paon --> Robe type diva
Plumes de paon géantes --> queue de paon articulée

Pourquoi la Musique Exotica?

Genre léger et populaire majoritairement américain des années 1950-60, l'Exotica est une évocation musicale de paysages exotiques, aux influences mélodiques et rythmiques empruntés à l'Afrique, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du sud, l'Océanie et l'Asie du sud-est.

L'Exotica se définit par un style extrêmement chamarré, onirique, fantasmé, qui sur-ligne des ambiances de jungle tropicale où les animaux et les oiseaux en sont les principaux protagonistes. Yma Sumac est l'une des grandes représentantes de ce genre, elle est la descendante directe du dernier empereur Inca, Atahualpa, et s'est exercée dans sa jeunesse péruvienne à chanter avec les oiseaux.

Outre cette démarche de rendre audibles des paysages sonores fantasmagoriques, on retrouve dans l'Exotica, une fascination à dépeindre musicalement des rituels sacrés, notamment avec le Vaudou Hawaïen, comme l'ont fait les compositeurs Martin Denny, Les Baxter ou Robert Drasnin entre autres.

07

Création participative

Depuis 2019, les deux costumières du Bal des Oiseaux, Noëmie et Margot, ont mis en place des **ateliers participatifs de création de costumes**, afin d'amener les gens à découvrir le métier de costumière et toutes les étapes de la création de costume, par le biais d'un **temps collectif**.

Le costume devient média, permet de tisser du lien social au travers sa création. L'idée de ces ateliers est de se retrouver, de se rencontrer autour de la réalisation d'œuvres textiles.

Dans cette logique et en amont d'une programmation du Bal des Oiseaux, nous proposons aux habitants d'un territoire de venir créer certains costumes du bal !
En effet, il y a des costumes que l'on nomme « Costumes Monumentaux » qui défilent à un moment T du Bal. Ces costumes sont portés par certains membres du public, volontaires et motivés, et prennent vie, avant de, une fois ôtés, faire partie intégrante de la scénographie du bal.
Les costumes créés lors de ces ateliers peuvent rester exposés sur place, comme pour laisser une trace du passage du Bal des Oiseaux.
S'il n'y a pas la volonté ou la possibilité de faire ces ateliers en amont, le Bal peut également venir avec son fonds propre de costumes monumentaux pour assurer le défilé.

Nous arrivons avec tout le matériel nécessaire à leur création (machine à coudre, ciseaux, aiguilles, fil, etc...) et toutes les matières préalablement chinées et/ou récupérées à travers plusieurs partenariats avec des recycleries (tissus, plumes, perles, anciens bijoux, petits objets manufacturés, canevas, fleurs en plastique, etc...). Ces ateliers, par le biais du réemploi, montrent que l'on peut créer des costumes avec tout ce qui nous entoure. Enfin et surtout il s'agit de mettre en avant le faire ensemble, allier nos imaginaires pour que naisse une création commune !

Selon les envies et les besoins de l'organisateur, les actions artistiques peuvent aussi porter sur la musique, le chant, la radio... Des projets "à la carte" peuvent être envisagés, en accord avec les artistes et selon la faisabilité.

Qui sont-ils ?

LA COSTUMERIE Des Habits et Vous s'imprègne du mouvement culturel et sociétal originaire du Congo : La SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes).

"Des Habits et Vous" propose un espace où chacun se costume librement et gratuitement. La costumerie possède tout un stock de vêtements sur des thématiques variées : années 60/70, tenues de soirée, maillots de bain vintage, fourrures, etc ...

Comme un comédien qui revêt un costume avant de monter sur scène, la costumerie permet au public de devenir quelqu'un d'autre avant d'entrer en piste. Le costume devient alors un élément indispensable, mettant sa touche personnelle à l'ambiance du moment. Cette foule costumée, véritable scénographie vivante, habille à son tour l'évènement !

Site : https://www.engrenages.eu/projet/des-habits-et-vous/
Teaser : https://youtu.be/KvsNlq3A6Nc

TIKI PARADISE "Quand ce n'était pas aussi facile de voyager, on allait prendre une dose d'exotisme en buvant un cocktail dans un bar tiki et en écoutant de l'exotica. Pourquoi bouder ce plaisir à notre époque où les voyages sont plus faciles ?

Et puis seront-ils toujours aussi faciles ces voyages dans le futur ?
Finalement l'exotica, c'est le futur.
" LABEL MAAULA RECORDS"

Quator formé en 2019 qui s'inspire de la fièvre exotica des années 50/60 aux États-Unis, Tiki Paradise propose la bande son tropicale d'un lieu fantasmé. Côté lounge, pour accompagner un cocktail, Tiki Paradise transporte tout un chacun à travers l'Orient et les mers du sud.

Pour l'after, ce combo enflammé fait danser les foules sur du rock surf excentrique tendance mambo. Tiki est donc un clin d'oeil à la culture polynésienne en grande partie fantasmée. Paradise, c'est la douceur de vivre, une ambiance apaisante dans un esprit tropical lointain.

Teaser : https://youtu.be/2lEdewaa2fk
Tiki paradise a récemment sorti son premier EP "mysterious safari of tropical melodies"

09 Les forces vives

Les porteurs de projets : **Noëmie Bourigault / Benoit Rutten**

Respectivement costumière et musicien, ils sont les co-fondateurs de la Costumerie Des Habits et Vous. Dans cette continuité et avec l'envie d'allier leurs deux disciplines ils ont eu l'envie de monter Le Bal des Oiseaux

Direction artistique Musicale : Erwan Salmon

Le multi-saxophoniste Erwan SALMON peut faire le grand écart entre funk, jazz contemporain, bal musette et un travail de textures abrasives, de nappes harmoniques répétives ou de drones fragmentés.

Jouant de la musique depuis l'enfance, il est attiré par tous les types de sons et évolue principalement dans le jazz et les musiques actuelles. Après un passage en fac de musicologie, il obtient un DEM puis un DE de professeur de musique.

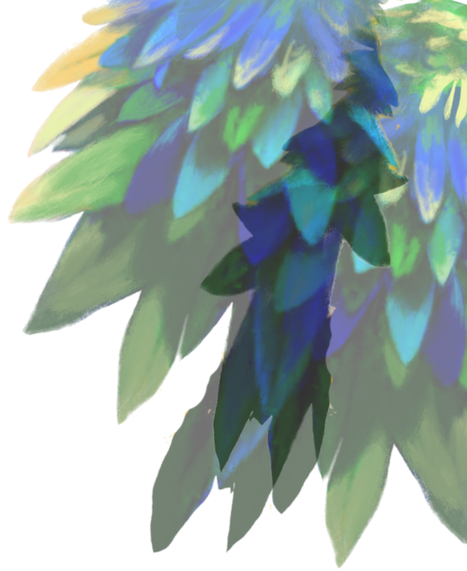
Il sort en 2016 Bascule Solo Work. Un album solo où chaque morceau est réalisé en une prise de son. Il n'y a pas de re-recording ou de boucles mais une utilisation du souffle-continu à la manière de Colin Stetson. Il se produit depuis sur scène avec la même technique.

Compositeur, arrangeur et performeur, il a joué et enregistré des albums avec divers artistes: Petite Noir, Baldango, Yoann Minkoff, Spiel, Buster Kingston, Morgane Houdemont, Baptiste Boiron, Doigts Droits (avec Boris Louvet et Kevin Toublant), et a travaillé sur différentes créations avec la plasticienne Johanna Rocard.

On le retrouve avec le quintet Swing of France, avec lequel il jouera dans plusieurs pays européens et sortira en mars 2021 l'album La contre-attaque du Jazz Musette vol.2, avec Dalva, Blues des déserts urbains (album Rail), avec Manuel Adnot et Boris Louvet dans le trio KANETAHAAL (album sortie en 2021 Listen to this we di dit for you), et Tiki Paradise, quartet exotica (EP 2020 Mysterious Safari of Tropical Melodies). Il intègre en 2020 la compagnie Le Théâtre de Papier qui propose des créations jeune et tout public, où se mêle théâtre et musique (Spectacle Sans queue ni tête sortie en 2021, Les Habits Neufs sortie en 2022).

Il travaille actuellement sur la création Le Bal des oiseaux, bal immersif, musical et costumé qui sortira en juin 2023, le nouvel album de Tiki Paradise (sortie 2023) et la nouvelle création de Manuel Adnot, Dance Circle, prévue pour 2024.

10 Les forces vives

Musique :

Benoit Rutten : batterie, percussion *(Tiki Paradise / Cie Frappovitch / Collectif Volkanik / Red Line Crossers)*
Martin Feuvrais : Contrebasse, claviers *(Tiki Paradise / Les Forroscopics)*
Nicolas Chatalain : Guitare, piano, chant *(Tiki Paradise / French Song del Mundo / Collectif Pas d'nom Pas d'maison)*
Erwan Salmon : Saxophone, claviers *(Tiki Paradise / Swing of France / Erwan Salmon Solo)*

Costumerie :

Julien Moinel : *DJ MST - Musique Sans Transitions*
Baptiste Abraham *: Cie MLE / Théâtre de L'Hydre*
Margot Le Du : Costumière (*Tarafikants / Le Vent des Forges)*
Noëmie Bourigault : Costumière *(Projet.PDF / Cie OCUS)*

Création Costumes du Bal Des Oiseaux :

Margot Le Du et Noëmie Bourigault

Comédien/Maitre de Cérémonie :

Karl Bento *(Cie Frappovitch / Cie Fracass de 12)*

Régisseur général et constructeur :

Luc Mainaud *(Cirque Galapiat / Les Oeils / Cie 3ème Acte)*

Constructrice / Scénographie / Lumière :

Bénédicte Beurard *(Les Oeils)*

Son :

Clément Palant

Mise en scène : François Juliot (Cie G. Bistaki)

Formé au Cirque chez Fratellini, au Lido de Toulouse et surtout avec Mr Raymond Peyramaure, Cirque «Les Oiseaux Fous», avec Martin Kilvadi et certains de «les Slovaks Dance collective» pour la danse contemporaine, et Franco Gaudiano/Vittorio Stasiu pour le Tango argentin avec «Malotango» .
Mon entrée dans la profession se fait avec « Les Oiseaux fous » comme acteur de Cirque, puis nous formons la «Rital Brocante», cirque élevé en plein air, puis le collectif «G. Bistaki» qui est toujours en action. Je participe à la création de «La Piste à Dansoire», le bal où l'on écoute la musique avec ses pieds.
J'accompagne diverses propositions en spectacle vivant avec comme spécialité l'expression corporelle. Je transmets ces aventures dans des écoles et formations.
Je reste fort animé par ce qui touche à l'expression de l'humain créateur de réalités florissantes, généreuses, curieuses et participatives.

11 Calendrier

2021

. Recherches esthétiques autour des costumes et de la scénographie textile
. Écriture du fil rouge dramaturgique
. Dessin technique de la structure
. Recherche de partenaires en production, résidences, pré achats et en accompagnement artistique
- Recherche et acquisition de vêtements, fripes pour le stock exotique de la Costumerie
> FAAT / EAC Collège Noël Du Fail Guichen (35) : Décembre 2021/Mars2022

2022/2023

Résidence mission / projet de territoire

Rue Des Arts / Moulins (35) / Roche Aux Fées Communauté

2022

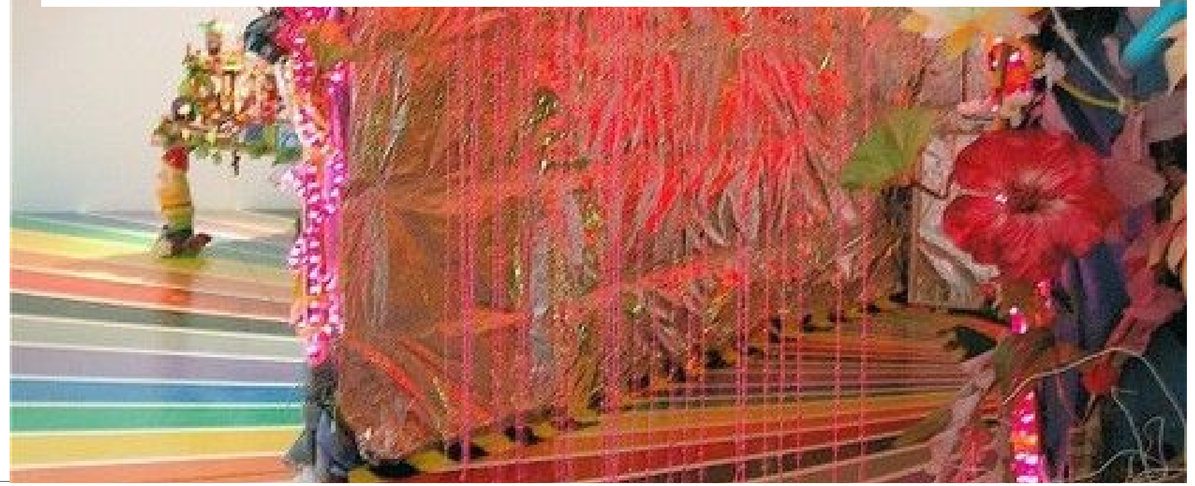
- Résidences de construction / accueil chez Les Oeils / Nouvoitou (35)
- Élaboration Scénographie textile / Création musicale
- Élaboration des costumes / atelier Le Chiendent / Pipriac (35)
- Résidences de création et résidences techniques / premières expérimentations publiques.
  - 18 au 22 avril 2022 : Résidence scénographie / Espace culturel Galatée / Guichen (35)
  - 30 mai au 06 juin 2022 : Résidence scénograpahie / Martigné (35) / dans le cadre de la Résidence Mission Rue Des Arts
  - 27, 28, 29 septembre 2022 : Résidence de construction chez les Oeils / Nouvoitou (35)
  - 11 au 14 octobre : Résidence textile / L'Hermine / Sarzeau (56)
  - 2 au 4 novembre 2022 : Résidence musique / L'Hermine / Sarzeau (56)
  - 28 au 30 novembre 2022 : Résidence artistique / Thourie

2023

- 4 février et du 20 au 28 février 2023 : Résidence artistique / Espace Beausoleil / Pont Péan (35) (co partenaire Pôle Sud / Chartres de Bretagne)
- 7 au 17 Mars 2023 : Résidence artistique / CNAREP Atelier 231 / Sotteville les Rouens (29). Sortie de résidence le 16 mars
- 3 au 16 avril 2023 : Résidence artistique et mise en scène / CNAREP Le Fourneau - Brest (29). Sortie de Résidence le 14 avril
- Juin 2023 : Résidence finale / sur le territoire de Rue des arts (35) dans le cadre de la résidence mission

Juin 2023 Sortie de création / Festival DésARTiculé

COPRODUCTION :
Le projet est actuellement soutenu par le CNAREP Le Fourneau à Brest, l'association Rue des arts/ Festival Désarticulé à Moulins pour un accueil en résidence mission sur le territoire en 2022/2023 en partenariat avec Roche aux fées Communauté, Le département Ille-et-Vilaine pour une résidence au Collège Noël du Fail de Guichen, l'Espace Galatée de Guichen, le CNAREP Atelier 231 à Sotteville-les-Rouen, la ville de Notre Dame de Monts ; l'Espace Beausoleil de Pont-Péan, le centre culturel Pôle Sud de Chartres de Bretagne et l'Hermine, Scène de territoire pour la danse – Sarzeau, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Spectacle Vivant en Bretagne / Plein Phare Création Grand Ouest – Festival Les Rias, La Martofacture à Sixt sur Aff

Infos

Durée **3h30**.
Jauge : intérieur scénographie : 300/350 pers. mais profitable à toute une **place publique** !

Moment populaire, intergénérationnel conçu pour l'espace public à la croisée du concert, du spectacle et du bal costumé.
Le Bal peut se jouer **de jour comme de nuit** et est **adaptable en salle.**

Une buvette et Le Bar à Cocktail, pour l'accueil, la mise en "condition" et la fin du Bal, peuvent être imaginés en lien avec les organisateurs.

Action culturelle : Les costumes monumentaux qui défileront pendant le bal peuvent être créés **en amont** d'une date, lors d'**ateliers costumes participatifs avec les habitants du territoire.**
D'autres disciplines peuvent être envisagées : **chant, musique, radio...**

Tout public à partir de 6 ans.

Contacts

Production - Engrenage[s]
02 22 03 02 13 / contact@engrenages.eu

Diffusion - Stéphanie David
07 81 51 06 71 / sdavid@engrenages.eu

Artistique - Noémie Bourigault
06 31 37 52 16 / lebaldesoiseaux@engrenages.eu

Crédit photos : libres de droit - photos de recherches
Dessin & Graphisme : Marc Barotte

LICENCES : L-R-21-14719 | L-R-21-14720
SIRET : 450 819 099 000 34
CODE APE : 9001Z

Facebook : lebaldesoiseauxofficiel
Instagram : lebaldesoiseauxofficiel

** Générateur de projets artistiques **
ENGRENAGE[S]

Dossier mis à jour : Septembre 2022