

Ensemble ! VI RÊ VOLTE

ET LA CARAVANE CHANTE !

Direction artistique
Aurore Bucher

6 rue Strauss-Durkheim
67000 Strasbourg

**Une caravane
pour réenchanter le territoire...**

Credo

Et si on s'entendait mieux ?

La musique fait société : elle nous donne la capacité d'être à l'écoute de soi et des autres et de porter sur elle, sur eux, un regard nouveau.

À partir d'un patrimoine musical partagé, Virêvolte propose des expériences hybrides, des rencontres à la marge entre des esthétiques et des personnes que tout semble opposer.

Par la voix, par le jeu, des liens insoupçonnés se révèlent et dynamitent les idées reçues.

Virêvolte crée des espaces où s'entendre, au-delà des genres et des frontières culturelles.

L'ensemble

LA MUSIQUE EN COMMUN

Fort d'une énergie à toute épreuve, (10 créations en 10 ans), l'ensemble est régulièrement invité à donner ses programmes sur des scènes prestigieuses (Opéra de Lille, Opéra de Saint-Etienne, Internationale Händel Festspiele-Göttingen, Festival d'Ambronay...) mais aussi des lieux éloignés de la sphère lyrique, comme en centre de détention, dans les écoles ou les centres hospitaliers.

Virévolte met son excellence artistique au service de l'hybridation, en chevauchant allègrement 300 ans de musique, de Monteverdi à Madonna, de Brigitte Fontaine à Mozart. Un goût du risque qui est aussi sa marque de fabrique.

Un art de l'écoute et de la relation

Convaincu de la puissance de chanter ensemble, l'ensemble invite régulièrement les spectateur.rices à monter sur scène lors de concerts et de créations participatives. S'ajoutent à ces projets de nombreuses actions de médiation artistique : concerts en centre de détention, dans la Jungle de Calais, en hôpital psychiatrique ou en foyer d'accueil médicalisé.

Profondément inscrit dans la société par ses créations, l'ensemble met en scène les préoccupations de notre temps : résilience (*Résiste*), égalité femmes /hommes et les questions liées aux stéréotypes de genre (*Johnny, fais-moi mâle !*, *le Bel Indifférent*), violences sexistes et sexuelles (*Artemisia*), relations amoureuses (*Les Histoires d'a*, *Philtre d'amour*), lien au vivant (*Bêtes de scène*, *un bestiaire pas piqué des vers*) qui éclairent autrement notre patrimoine musical et lui donnent une actualité nouvelle. Il s'agit de faire des spectacles un lieu de pensée et de débat. Aurore Bucher, outre sa formation artistique, a suivi un cursus en philosophie à Paris X-Nanterre.

Dans la droite lignée de cette dynamique, l'ensemble souhaite créer un outil sur-mesure pour faire résonner musique et territoire : une caravane pour s'entendre.

Contexte

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre de la culture voit le jour, et affirme la volonté politique d' « apporter la culture là où il n'y a en a pas ». On construit des salles partout en France et crée des lieux de rendez-vous fixes. À partir de 1991, le mouvement s'accroît par le biais des Scènes nationales, qui regroupent les Maisons de la culture de Malraux, les Centres d'action culturelle de Duhamel et les Centres de développement culturel de Lang. Aujourd'hui, le territoire français est relativement bien doté en matière de culture.

Pourtant, beaucoup ne se sentent pas concernés, et n'inscrivent pas ces pratiques dans leur quotidien et encore moins quand il s'agit de musique lyrique ou classique. Une étude menée par le Ministère de la Culture en 2020* révèle que seulement 6% des personnes interrogées se sont rendues à un concert de musique classique en 2018 (elles étaient 9% en 1997). Différentes raisons expliquent cette défection.

Certaines compagnies ont fait le choix d'irriguer les territoires d'une autre manière en plaçant les notions d'itinérance et de rencontre au cœur de leur pratique. La plupart de ces compagnies sont davantage orientées vers le théâtre, la marionnette ou le cirque. Virévolte s'empare aujourd'hui de cette question pour réconcilier art lyrique et spectacle de rue.

Objectifs du projet

1

Emmener la musique classique sur les routes, dans les villages, les villes, les lieux éloignés de la musique classique, auprès de personnes qui ne franchissent pas les portes des salles de spectacle

2

Créer des espaces de partage sensible, au-delà des clivages culturels et sociaux, pour donner à chacun.e la possibilité de s'exprimer librement, dans un cadre sécurisant et autorisant

3

Rendre les personnes actrices, en les invitant à prendre part au spectacle, et, de manière plus générale, à la vie culturelle sur le territoire

Motivations

L'opéra dans la rue ne va pas de soi, et pour cause : l'art lyrique se prête difficilement aux conditions extérieures. Les contraintes techniques et acoustiques imposeraient une sonorisation, ce qui nuirait à la saveur du répertoire interprété. Sonoriser la voix lyrique revient le plus souvent à gommer les dynamiques, supprimer le spectre harmonique et priver les auditeurs des impressions, au sens physique du terme, procurées par un spectacle en acoustique. La proximité et l'intimité ressentie à l'écoute d'une voix lyrique nous semblent une expérience incomparable, trop rare et souvent réservée à une élite.

La **construction et l'aménagement d'une caravane** répondent parfaitement à ces enjeux. D'une part, elle procure la conque sonore nécessaire. D'autre part, elle constitue un puissant vecteur de communication, grâce à son habillage externe qui incarne les propositions artistiques, signale la présence de la compagnie et crée un espace consacré, tout en restant ouvert aux passants.

Quoi de mieux que cette porosité entre intérieur et extérieur, pour aller au devant de personnes qui ne poussent pas les portes des salles de spectacle ?

Un ingénieux système d'éclairage et de signalisation la rendra visible de loin. La jauge (une centaine de personnes assises à l'extérieur) permettra la proximité et l'intimité qui garantissent une qualité d'accès aux oeuvres (textes et musiques).

Innovation

Pour les raisons techniques évoquées, il existe très peu de propositions musicales classiques ou lyriques itinérantes, comme si la musique de patrimoine et les arts de rue étaient irréconciliables. Il n'en est rien !

À condition d'un peu d'ingéniosité et d'audace, l'opéra et le chant en général peuvent se frayer une voie dans les quartiers, les territoires ruraux, les petites villes... Et enchanter les lieux ! C'est même, selon nous, leur vocation : émerveiller pour créer des liens inattendus, participer, par l'art, à la fabrique des territoires.

e. Petráš Schneider

En nous renseignant sur les habitats nomades à travers le monde et au fil des traditions (hutttes, igloos, tentes noires, tentes en nattes, yourtes, tentes des zones subarctiques, tipis, roulottes etc) nous nous apercevons que ces demeures sont non seulement d'astucieux abris mobiles, mais elles jouent également un rôle crucial dans la vie spirituelle et sociale des peuples qui les utilisent. Elles répondent d'une part aux impératifs du milieu, mais aussi à des exigences symboliques qui les placent au coeur même de l'existence de ces peuples où, le plus souvent, elles jouent le rôle « d'image du monde ». A travers ces véritables exemples d'anarchitecture, c'est tout un mode de vie, toute une conception de l'espace et des relations sociales radicalement différentes des nôtres qui se révèlent à nous.

Engagement écologique

En nous inspirant de ces recherches sur l'habitat nomade, en nous appuyant sur les fondements de l'éco-féminisme et soucieuses d'apporter des réponses artistiques aux problèmes de taille que nous réserve l'avenir, nous souhaitons construire une caravane chantante qui pourra parcourir les territoires urbains et ruraux.

En collaboration avec « La Caravane passe », nous aurons à cœur de travailler en récupération de matériau (notre caravane est un ancien poulailler!), nous préoccupant par là-même du rapport existant entre l'être humain et la matière. L'acte technique est ainsi l'expression d'un acte artistique authentique. L'acquisition et le développement de ce savoir-faire peut ainsi se mettre au service de la création, faire soi-même étant la clé d'une émancipation.

© Patrick Schneider

Par ailleurs, nous savons aujourd'hui que le principal coût écologique lors de manifestations culturelles est lié au déplacement des spectateur.ices. En nous rendant au plus près du public avec notre scène ambulante et autonome, nous diminuons cette empreinte carbone considérablement.

Ce théâtre ambulant permettra donc de **déployer une scène dans n'importe quel lieu**, en toute autonomie mécanique et technique. Il permettra de rassembler un public à l'extérieur et à l'intérieur, de transporter le décor, les costumes, les lumières. Il sera l'occasion pour des artistes de créer des liens avec les habitant.es en vivant sur place le temps des représentations, l'idée étant d'**aller chez les gens pour les inviter chez nous**.

La Caravane sera affublée d'une boîte aux lettres qui recueillera le courrier des habitants afin de récolter au fil des tournées, une matière vivante pour de futurs spectacles. Elle sera également dotée d'un poste d'écoute pour se connecter à notre future chaîne de podcasts.

Création et diffusion :

Rêves d'aventure (2024)

Ce nouveau spectacle lyrique sera conçu à destination de la caravane : en convoquant tout l'imaginaire lié à cet habitat mobile, du cirque aux tsiganes, de la loge de cinéma à celle de la diseuse de bonne aventure, et en nous appuyant sur l'oeuvre d'Ella Maillart, de Gloria Steinem ou d'Alexandra David-Néel pour les récits de voyage, de Mona Chollet et Virginia Woolf pour les analyses des espaces à soi, nous interrogerons les définitions de l'aventure.

Nous mettrons en avant les figures féminines de l'aventure. Jusqu'à récemment le mot « aventurière » désignait une femme sulfureuse, une courtisane, une intrigante, qui court les aventures plutôt qu'elle ne part à l'aventure. En effet, depuis Homère, les femmes sont davantage vouées à l'immobilisme et à l'attente, par laquelle elles trouvent leur valeur, quand les hommes ont devant eux le monde infini.

Nous irons donc voir ce qui se cache derrière les aventurières, celles qui ont pu échapper à une éducation sexiste et ont pris la route. Ou celles qui ont choisi de courir les aventures en faisant fi de la morale et des assignations liées à leur sexe.

La part des habitant.es :

Création partagée

Nous voulons faire de ce projet une construction collective. Le passage de la caravane donnera lieu à une collecte de ressentis et d'histoires autour du thème de l'aventure. Les questions seront par exemple :

- Qu'est ce que serait partir à l'aventure aujourd'hui ?
- Quelles émancipations intimes et collectives sont à l'oeuvre dans l'aventure ?
- Quels sont vos rêves d'aventure ?

Podcast

Cette matière, issue de rencontres en petit comité dans une grande diversité de lieux (champs social, centres pénitentiaire, Ephad, champs scolaire, etc) nourrira le spectacle. À chaque rencontre, des séances d'écoute permettront de faire découvrir la musique classique, mais aussi des airs de pop, ou encore des chansons françaises : la musique affirmera ainsi pleinement sa capacité à faire lien au delà des frontières habituelles. Les paroles recueillies donneront lieu à un podcast, qui esquissera le portrait des aventurières d'aujourd'hui, et les mettra en musique.

Distribution:

Aurore Bucher : voix et direction artistique

Aurore Bucher circule librement à travers les genres musicaux. Du chant grégorien aux créations contemporaines en passant par l'opéra et l'improvisation, elle chante sous la direction de chefs tels que JC. Malgoire ou Gérard Lesne, et de metteurs en scène comme R. Wilson ou C. Marthaler mais son énergie et sa curiosité la poussent loin des cadres traditionnels du concert classique. A ses yeux, la musique appartient d'abord à ceux qui l'écoutent et c'est dans cette perspective qu'elle fonde Virévolte en 2013, avec lequel elle se produit dans de nombreux festivals en France et à l'étranger.

Jérémie Arcache : Violoncelle

Jérémie Arcache grandit dans la musique classique, étudiant le chant, le violoncelle, le piano et la direction d'orchestre dans différents conservatoires parisiens et à la Maîtrise ND de Paris. A ses 19 ans, il s'écarte de cet environnement pour plonger dans l'univers de la Pop et forme le groupe Revolver. Après 6 années riches en expériences, deux disques d'or, plus de 300 concerts, Jérémie forme c o d e, un projet orchestral ouvert sur le monde d'aujourd'hui. En perpétuel questionnement sur les enjeux de la musique classique aujourd'hui, il collabore avec de nombreuses compagnies qui partagent ces réflexions.

Mocke : Guitare.

Dominique Depret, alias Mocke, est guitariste, arrangeur et compositeur. Dans l'ombre de multiples projets majeurs des 20 dernières années, auteur compositeur du groupe Holden au début des années 2000, il forme aujourd'hui le duo Midget!, avec la musicienne Claire Vailler. Nous l'avons vu progressivement s'affranchir de tout cadre pour s'installer dans un territoire qui n'appartient qu'à lui. Aux frontières entre expérimentations, chansons obliques, sono mondiale, musique contemporaine, improvisations, Mocke compose des pièces instrumentales construites autour de sa guitare, comme on écrit des poèmes en prose, et toujours au service d'une signature harmonique reconnaissable entre mille

Sa musique devient orchestrale pour l'album « Parle Grand Canard » (Objet Disque, 2020), unanimement salué à sa sortie.

Il a collaboré avec, notamment, l'improvisatrice Delphine Dora, Arlt, Mohamed Lamouri, Silvain Vanot, Chevalrex, Greg Gilg... composé des créations musicales pour France Culture - « Apollinaire, Poèmes de la paix et de la guerre » featuring Philippe Katerine, Bertrand Belin et l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 2018, les Fables de la Fontaine avec l'Orchestre Philharmonique et Emmanuelle Parrenin en 2021 et le poète noir en 2023 avec Adama Diop - des bandes originales de films - notamment Gutland de Govinda Van Maele en 2018 et L'ourse et l'oiseau, film d'animation de Marie Gaudry qui sortira début 2024.

Gaëlle Fraysse: dramaturgie, mise en scène

Formée au Conservatoire National de Région de Lille, Gaëlle Fraysse a travaillé au théâtre sous la direction de Christian Schiaretti, Michel Azama, Jean-Michel Rabeux, Gilles Gleize, Alain Knapp, Jean-Pierre Siméon. On peut la voir à la télévision et au cinéma dans des réalisations de Rodolphe Tissot, Nicolas Boukhrief, Bénédicte Delmas, Emmanuel Finkiel, Yann Coridian, Olivier Guignard, Claire de la Rochefoucauld, dans les séries Baron Noir signée Ziad Doueiri et Les Témoins signée Hervé Hadmar. Elle enregistre également des fictions radiophoniques pour France Culture.

Elle a créé depuis 17 ans de nombreux spectacles avec le théâtre de La Licorne auprès de Claire Dancoisne et participe à plusieurs créations de la compagnie Atmosphère.

Cette année elle sera dans « L'homme qui rit » et « Rinaldo » (opéra de Haendel) mis en scène par Claire Dancoisne, « La place » d'Annie Ernaux avec Les Fous À Reactions, « Avril » de Jeremy Lefebvre avec la compagnie Grand Boucan, « Zoom avant » montage de bandes dessinées de Fab Caro, mis en scène par Anne Conti et « D'un monde à l'autre » spectacle de Marie Liagre.

Elle sera en création au Bateau Feu en février 2022 avec « A l'intérieur » de Aude Denis.

Programme musical:

Oeuvres de Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Antonia Bembo, Maddalena Casulana, Eurythmics, Lilicub, Anne Sylvestre, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Zaho de Sagazan, Duke Ellington, Mozart, Gluck, Barbara, France Gall, Desireless, Rosa Giacinta Badalla...

Fiche technique :

Dimensions de la caravane ouverte: hauteur 2,80 m, longueur: 6 m, largeur: 4,5m
Prévoir 2 mètres entre le 1er rang de spectateurs et le bord de scène.

Système de lumières intégré à la caravane

Montage: 45 minutes

Démontage : 20 minutes.

Jauge: 100 personnes

Durée : Environ 1 heure

Tout public à partir de 6 ans.

Besoins spécifiques:

- prise de courant 16 ampères à moins de 40 mètres de distance.
- sol plat et dur
- prévoir une loge pour se changer
- prévoir une place de parking à proximité pour une voiture de taille standard.
- prévoir une grange ou un hangard pour un repli en cas de pluie

panneaux de signalisation :

La caravane en images

Au départ, une ancienne caravane qui servait de poulailler...

La découpe de la paroi latérale

la caravane fermée

en concert dans les Ardennes

La méthode Virévolte

Créé en 2013 par la soprano Aurore Bucher, l'ensemble Virévolte souhaite sortir la musique classique des salles de concert pour aller à la rencontre d'un public nouveau.

Virtuosité engagée

Au cours de sa carrière de soprano lyrique, Aurore Bucher s'est investie dans des projets très divers la menant du Théâtre des Champs-Élysées aux prairies de Franche-Comté. Avec la Compagnie Justiniana, elle y a chanté l'opéra pour et avec les habitants des villages les plus reculés de France. Son parcours l'amène à créer son propre ensemble pour provoquer les rencontres entre public et artistes et promouvoir le répertoire de patrimoine en jouant la carte du décloisonnement : créer des ponts entre airs d'opéra et chanson pop, c'est déconstruire les idées reçues, et créer des ouvertures dans le monde encore trop fermé de la musique classique.

La rencontre est un art

Les musicien.nes qu'elle réunit proposent des arrangements inédits d'un répertoire allant du baroque à la chanson pop. Formé.es dans les plus grands conservatoires, ils et elles abolissent les frontières entre musique savante et chanson populaire. En mêlant des styles radicalement différents et en bousculant les idées préconçues, ils et elles dynamitent les frontières et font vivre des expériences hors du commun à des spectateur.rices de tous âges et tous horizons.

Exigence tout terrain

Pour cela, Virévolte propose depuis 9 ans des formes souples et légères de concerts ou de spectacles musicaux qui s'adaptent à des lieux variés, dans et hors les murs. Sans jamais céder à la facilité, les musicien.nes proposent des programmes qui éveillent la curiosité des spectateur.rices, les amusent ou les touchent. Parallèlement, Virévolte se produit sur des scènes prestigieuses (Opéra de Lille, Opéra de Saint Etienne, Internationale Händel Festspiele-Göttingen, Festival d'Ambronay etc.) pour convier un public néophyte dans ces lieux encore trop inaccessibles. En lui offrant souvent la possibilité de chanter avec eux, parfois de monter sur scène (lors de concerts participatifs organisés et préparés), Virévolte modifie le rapport du public aux artistes (et vice versa) et facilite l'accès aux œuvres.

Contacts

Direction artistique

Aurore Bucher

aurore@ensemblevirevolte.com

Responsable de l'administration

Sabine Fourel

administration@ensemblevirevolte.com

Diffusion

Emeric Mathiou

emeric@agencearia.com