

Dossier de production

d'après l'oeuvre de Nicolas Moog
Cie La Bande Passante,
création novembre 2024

Coproduction :
Cité Musicale / Arsenal de Metz
Cie La Bande Passante

La Bande Passante
3, rue georges bernanos, 57000 Metz
ciebandepassante.fr
labandepassante.cie@gmail.com

Production (en cours):

—

La Bande Passante
Cité Musicale de Metz / Arsenal

Distribution:

—

- Avec (distribution en cours) : **Tommy Laszlo** (découpages, manipulation), **Nicolas Moog** (visuels, voix), **Federico Pellegrini** (musique, chant).
- Direction Artistique : **Tommy Laszlo**
- Regard extérieur : **Benoit Faivre**
- Régie : **Marie-Jeanne Assayag**

D'après *Retour à Sonora* édité chez 6 pieds sous Terre, 2013

Planning :

—

Création entre novembre 2023 et novembre 2024.

**Ecriture, scénarisation, musique ·
automne 2023 / hiver 2024
4 personnes/ 20 jours**

- Définir le corpus documentaire mis à disposition par l'auteur (carnets de dessins originaux, notes de voyage, enregistrements, croquis, entretiens, documents annexes ...).
- Campagne de scans, et créations des premiers éléments plastiques
- Etablir un état des lieux des techniques plastiques et visuelles pour l'adaptation de l'œuvre.
- Etablir un état des lieux de la palette musicale scénique (instruments, outils numériques pour la création et la reprise de la scène musicale décrite dans l'œuvre graphique)
- Ecriture d'un synopsis dramaturgique.
- Ecriture d'une ligne plastique et scénographique.

**Essais plateau
mars 2024
5 personnes/ 5 jours**

- Premières maquettes plastiques et musicales.
- Laboratoires entre propositions son, images et textes
- Elaboration du dispositif scénographique, video/son

**Ecriture et fabrication
été 2024
4 personnes/ 5 jours**

- Finalisations des maquettes et systèmes plastiques
- Finalisation textes, mises en voix
- Finalisation adaptation musicale et sonore
- Finalisation scénographie et vidéo

**Répétitions · automne 2024
Création · novembre 2024
10 jours/ 5 personnes :**

- Phase de création avec tous les éléments plastiques et sonores finalisés.
- Pré-générale.
- Générale.

Budget de production :

—

120 000 €

NOTE D'INTENTION

—

Il est des projets qui prennent la forme de commandes et qui débouchent sur de vraies rencontres. Il est aussi des désirs de création qui mûrent, le temps de trouver l'objet qui donnera la possibilité de les mettre en œuvre. C'est ainsi que pourrait se résumer *Retour à Sonora*, prochain spectacle de la compagnie. Ici se mêlent désir de vouloir travailler depuis de nombreuses années sur l'univers de la bande dessinée et rencontre avec l'univers du musicien, auteur et réalisateur de bande dessinée, Nicolas Moog.

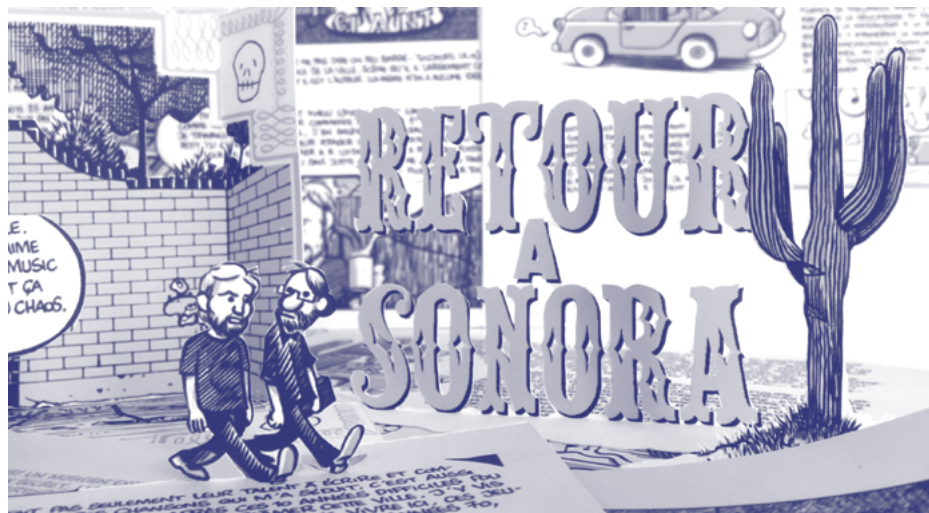
Si le récit de soi, problématique chère à la compagnie, a su trouver différentes formes au cours des dernières créations - un album photo avec *Vies de papier*, des journaux intimes avec *Devenir* - il peut aussi prendre corps dans le trait d'un dessinateur de carnets de voyage. Nicolas n'écrit pas sa vie comme le ferait un diariste, il la dessine. Ses rencontres dans la réalité et les musicien·nes pour lesquels il se lie, de curiosité et d'amitié, se retrouvent, en quelque sorte, interviewé·es à l'encre de chine.

Nicolas se raconte en images dans le monde qui l'entoure, parfois au volant d'une American Car en plein désert, parfois assis dans la solitude d'un bureau de dessinateur. Sous ses traits et ses couleurs se dresse une œuvre documentaire. Entre bande dessinée et carnet de voyage, il établit un état des lieux de la scène musicale foisonnante de Tucson, ville qui a cette particularité de se trouver en plein désert (le désert de Sonora) à une heure de la frontière mexicaine dans l'état de l'Arizona, et de recéler un nombre proprement fou de musicien·nes dingues et géniaux.

Au-delà de la question du livre : « Comment un musicien Américain arrive-t-il à vivre de son art ? » on y devine, aussi, une interrogation personnelle touchante.

Tommy Laszlo

RÉSUMÉ

Théâtre d'Objet Documentaire

Tout Public à Partir de 11 ans
Durée 1h

Une exploration documentaire mêlant musique et bande-dessinée

Tommy Laszlo et Benoit Faivre ont inventé une approche originale pour théâtraliser les documents : ils les « augmentent » par le geste plastique, la lumière, le son, la vidéo. Dans *Retour à Sonora*, ce sont les carnets de voyages de Nicolas Moog, véritables témoignages documentaires mis en dessin, qui seront manipulés à vue et augmentés par des gestes propres au théâtre d'objet documentaire qu'ils ont inventé.

Il s'agira d'un spectacle de Bande Dessinée recréée en direct par l'auteur lui-même, et augmentée par les artistes de la compagnie. Cette œuvre graphique singulière sera mise en mouvement par des mécanismes plastiques, découpages et pliages de papiers, manipulés à vue et augmentés par l'image vidéo.

Le musicien Federico Pellegrini, chanteur et guitariste de rock, lui-même très connecté à la scène musicale de Tucson, sera présent sur scène pour accompagner le spectacle avec des musiques originales et des reprises.

Bien plus qu'un spectacle dessiné, il s'agira d'une traduction scénique de cette enquête passionnante et sensible sur la musique américaine.

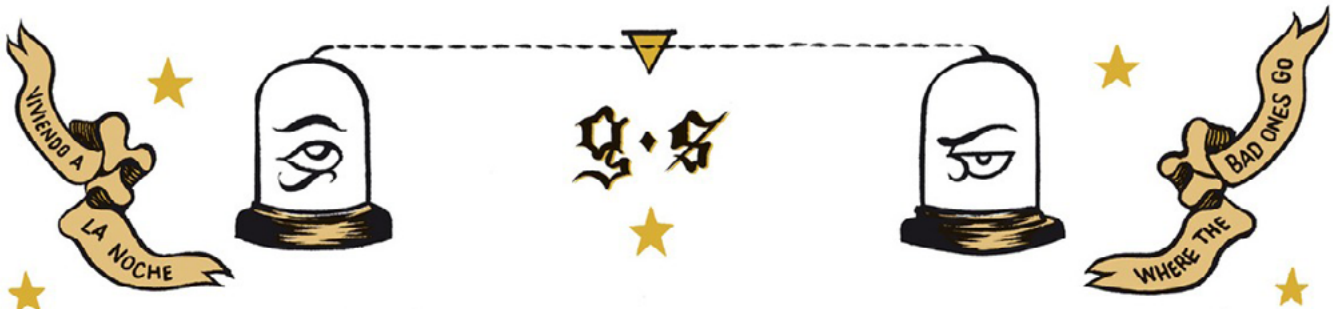
L' ŒUVRE ORIGINALE

—

Topographie subjective d'une certaine scène que l'on qualifierait de folk du désert, on y trouvera les portraits de 5 musiciens (dont le rare et légendaire fondateur du groupe Giant Sand, Howe Gelb, bien connu des mélomanes curieux) et une évocation de la vie dans cette riante cité.

« Comment un musicien Américain arrive à vivre de son art ? » sera en substance la question du livre, toujours arrimé à la politique avec la seconde campagne du président-candidat Obama en arrière plan, vécue par l'auteur sur place aux mois d'octobre et novembre 2012.

GABRIEL SULLIVAN EN A DES HEURES DE VOL AU COMPTEUR, À 24 ANS. NOUVELLE RECRUE DE GIANT SAND, REBAPTISÉ POUR L'OCCASION GIANT-GIANT-SAND, GUITARISTE DE CHICHA DUST, LE COMBO CUMBIA PSYCHÉ, ET LEADER DU TARAF DE TUCSON, IL EST UN PIVOT INFAILLIBLE DE LA SCÈNE TUCSONNIENNE. SON RÉPERTOIRE PERSONNEL EST BEAU, À LA FOIS FRAGILE ET MUSCLÉ. GUITARISTE INSTINCTIF HORS PAIR, IL EST SUR SCÈNE COMME S'IL MONTAIT UN CHEVAL EN PLEIN RODEO, QUAND LA ROUSSIÈRE SE RÉPAND SOUS LES PIRQUETTES ET LES GALOPS ET VOUS PREND À LA GORGE. SON CHANT ÉVOQUE L'ÉCHO D'UN TENOR MARIACHI PRISONNIER D'UNE CAVERNE QUI AURAIT PRIS FEU. IL FAUT L'ÉCOUTER, IL FAUT LE VOIR.

Extrait de *Retour à Sonora*

NICOLAS MOOG

AUTEUR

Né en 1978, Nicolas Moog publie ses premières planches dans le fanzine *Le Martien* en 1999. On le retrouve ensuite, lors de passages éclairs, au sommaire de revues aussi variées que *Spirou*, *Hôpital Brut*, *Ferraille*, *La Revue dessinée*... Sa première bande dessinée, *La Chronique*, est publiée en 2004 par les Requins Marteaux. Il collabore à la revue *813 - Les amis de la littérature policière* ainsi qu'à la revue *Jade*. Il a réalisé plusieurs livres à la maison d'édition 6 Pieds sous terre dont *My American Dairy*, pérégrination texane sur fond d'élection présidentielle ; le très remarqué *June*, drame familial se déroulant dans le nord de la France ; *La Fuite/Le chien à l'armée*, autobiographie noire ou encore *UNDERGROUND*, recueil de biographies de grandes frappées du rock'n roll (avec Arnaud Le Gouëfflec, Glénat), entre autres...

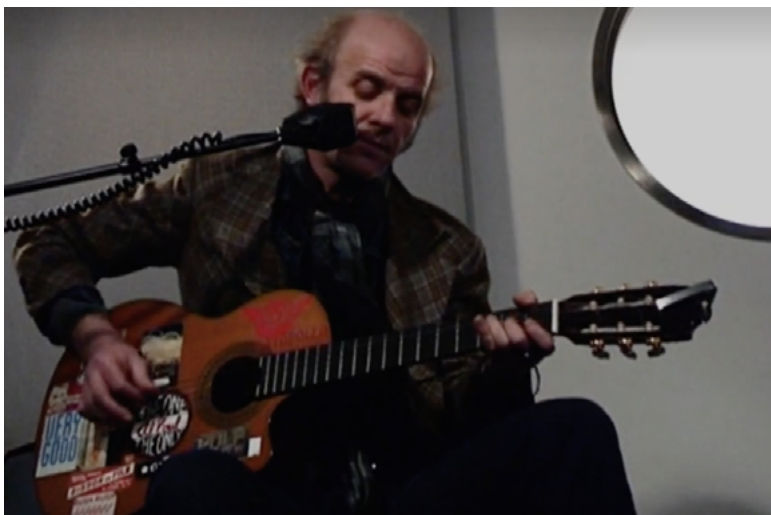

Moog est aussi musicien (Banjo, guitare) au sein de deux formations de neo-country, The Verduns et A promise is a promise to a person of the world... yours. Il tourne dans des petites salles en Europe et aux États-Unis. Au dessin comme à la musique, ses sujets de prédilection sont l'absurde, l'alcoolisme, la musique américaine, l'expérience de la pauvreté extrême et la dépression.

FEDERICO PELLEGRINI

MUSICIEN

Federico Pellegrini est un chanteur et guitariste de rock français. Il est d'abord le leader du groupe The Little Rabbits formé en 1988, jusqu'à la séparation du groupe en 2005. Il rejoint de façon fugace le « backing band » du chanteur Katerine (sous le nom de La Secte Machine), composé d'anciens membres des Little Rabbits. Il collabore ensuite avec Helena Noguerra pour un projet intitulé Dillinger Girl and Baby Face Nelson ; un 45 tours éponyme et un album intitulé Bang! sortent au printemps 2006.

Il lance ensuite un nouveau groupe appelé French Cowboy, pour lequel il s'entoure de trois anciens complices des Little Rabbits : Stéphane Louvain, Gaëtan Chataignier et Éric Pifeteau, réunis sous le nom de The German Dudes. Le premier album, *Baby Face Nelson Was a French Cowboy*, sort en 2007. En 2015, il crée le duo Moon Gogo avec la musicienne coréenne E'Joung-Ju, joueuse émérite de geomungo (en), instrument traditionnel coréen à six cordes.

TOMMY LASZLO

DIRECTEUR ARTISTIQUE

Après des études aux Beaux-arts de Metz, Tommy Laszlo débute par quelques courts-métrages de papier et d'objets (*Les Contes Geishas*, *Les aventures de Birgit M. au pays d'électrofon*) où il explore par des montages rythmés son goût pour l'image et la musique. Par la suite, il rejoint pour un court temps l'équipe décorateur des studios cinématographiques de Samsa films et Delux production (*La femme de Gilles* de Frédéric Fonteyne ; *Le marchand de Venis* de Mickael Radford). Il développe deux projets urbains : « Rue Berlioz » à la Nuit Blanche Metz (2009) et « La Querelle des bouffons » l'année suivante à l'Opera-Théâtre de Metz, puis collabore à des créations vidéos et installations pour le spectacle vivant telles que *La Traviata* mis en

scène Paul-Emile Fourny en 2014, *Dom Juan*, *La Bohème*, etc.)

En 2014, il rejoint La Bande Passante fondée par son ami de longue date Benoit Faivre. Il peut enfin y développer librement ses envies et son savoir-faire : réalisations plastiques, interprétations et installations qui déboucheront sur diverses créations parmi lesquelles *Vies de Papier*, *Au Fond*, *Jardin de Papier*, *Devenir*, et d'autres créations au catalogue de la compagnie.

BENOIT FAIVRE

REGARD EXTÉRIEUR

Né en 1979, il quitte ses études scientifiques pour étudier l'Histoire, le cinéma, le théâtre, l'histoire de l'art, la musique. Il s'oriente vers la réalisation de fictions radiophoniques, et vers la création sonore et musicale pour le théâtre (Cécile Backès, Joseph Danan, Michel Dydin,...) et les arts plastiques. Il fonde la compagnie la Bande Passante en 2007. Avec ses deux premiers spectacles (*Compléments d'Objets* et *Cockpit Cuisine*), il trace le sillon d'un théâtre d'objet documentaire.

Il est rejoint par Tommy Laszlo en 2014 pour co-diriger le cycle « Mondes de Papier » (*Au Fond*, *Nos Jardins*, *Cité de Papier*, *Jardin de Papier*, *Villes de Papier* et *Vies de Papier*).

Le projet *Devenir(s)* a vu le jour en novembre 2022 à la création du spectacle *Devenir* au Théâtre de Laval - CNMa, ouvrant un nouveau cycle de créations partagées autour du récit de soi.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

La Bande Passante

La Bande Passante est une compagnie de théâtre d'objets documentaire fondée en 2006 par Benoît Faivre, qui compte aujourd'hui plus d'une douzaine d'artistes aux disciplines croisées. Il est rejoint en 2014 par Tommy Laszlo pour entamer un cycle de spectacles et d'installations autour du papier : Mondes de Papier. La compagnie crée des spectacles et des installations visuelles et sonores en valorisant des archives et des objets afin de témoigner du réel de façon sensible et poétique. Elle oriente ainsi sa recherche artistique vers la mémoire et le document en papier. S'imprégnant de l'objet réel, les artistes cherchent à « exprimer » l'histoire qu'il contient. Ces objets

et documents sont des traces, des empreintes à lire et interpréter. L'objet devient le témoin de vies humaines et un porteur d'histoires. Mis en mouvement par des mécanismes, des découpages et des pliages des papiers, le document théâtralisé est ainsi augmenté par le geste plastique, la lumière, le son, la vidéo. La compagnie crée ainsi des spectacles, des installations et des expositions et renouvelle ainsi constamment son savoir-faire. Implantée à Metz, la Bande Passante diffuse ses spectacles à l'échelle locale, régionale, hexagonale, européenne et même internationale.

Le théâtre d'objets

Le théâtre de la Bande Passante ne peut se passer de l'objet. Ce-

lui-ci peut être à la fois pièce à conviction qui vient renforcer le récit, catalyseur pour l'imaginaire, point d'ancrage pour l'émotion. Sa démarche s'inscrit dans le champ du théâtre d'objets, où l'action et le sens de la pièce reposent en grande partie sur l'objet. Benoît Faivre se sent proche de certains pionniers tels Roland Shön de la compagnie Théâtrenciel qui se définit comme « objecteur », de Christian Carrignon, cofondateur du Théâtre de Cuisine, qui privilégie des objets empreints d'un imaginaire collectif, ou encore de Pascal Rome de la compagnie de théâtre de rue OPUS qui convoque l'objet comme une preuve du réalisme.

LE CYCLE « MONDES DE PAPIER »

Des artistes « passeurs » de mémoire

Depuis sa création en 2006, la compagnie de théâtre la Bande Passante met en scène les objets comme les témoins d'histoires humaines à haute portée poétique. A partir de 2014, la compagnie oriente sa recherche artistique autour de la mémoire et du document en papier. Désireux d'explorer les relations entre passé et présent, Benoît Faivre et Tommy Laszlo ont inventé une approche originale pour théâtraliser un document authentique, aussi divers soit-il. S'imprégnant de l'objet réel, les artistes cherchent à « exprimer » l'histoire qu'il contient. Leur démarche est celle de passeurs de mémoire. A l'inverse d'un essai universitaire, leur production passe par l'imaginaire et à la poésie.

Quels papiers ?

Glanant dans des fonds archives la matière première de leur création, Benoît Faivre et Tommy Laszlo utilisent le papier comme une véritable source d'inspiration. Ils s'intéressent particulièrement aux documents fragiles et rares, anciens ou exceptionnels. Des cartes postales du XIXe siècle représentant les vues d'une ville, des photographies familiales des soixante dernières années, une encyclopédie de botanique du XVIIe siècle, des planches médicales anciennes, des plans d'architectes dessinés à la main, voici quelques-uns des documents qui ont retenu leur attention. La Bande Passante a déjà collaboré avec le Fonds Érasme et le Musée de la médecine de Bruxelles, le Musée de la Cour d'Or de Metz Métropole, les services des archives de Bruxelles, Metz et Oloron-Sainte-Marie, les Archives industrielles départementales de Saint-Avold...

PRINCIPES DE CRÉATION

Ville de Papier : Bruxelles (2015)

« Augmenter » le document d'archives

Les artistes « augmentent » les documents grâce au geste plastique, à la lumière, au son, à la vidéo. Dans les spectacles, s'ajoutent le jeu d'acteurs, le texte et la mise en scène. Le public découvre ainsi des documents rares présentés de manière inédite. Un livre précieux se déploie dans l'espace et peut dévoiler toutes ses pages simultanément (*Jardin de Papier*). Des plans conservés en rouleaux deviennent un paysage habité (*Cité de Papier*). Des cartes postales révèlent l'ancien visage d'un quartier autrefois traversé de canaux (*Ville de Papier : Bruxelles*).

Les étapes de travail

La rencontre avec le fonds d'archives
Benoît Faivre et Tommy Laszlo commencent toujours par consulter eux-mêmes les documents originaux. La manipulation de l'objet réel est source d'émotions et de sensations.

L'entrée dans une collection consiste généralement en une question posée aux archivistes : « De quels documents êtes-

vous fiers ? ». Les artistes choisiront ensuite les pièces d'archives qui les touchent le plus, par leur esthétique, parce qu'ils sont des traces de vies humaines.

La manipulation du document

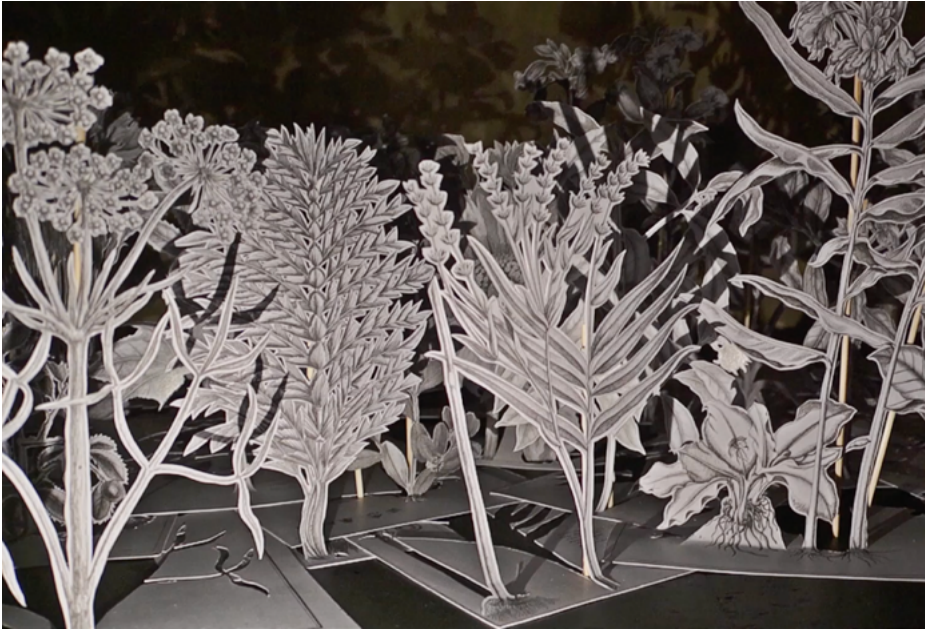
Réaliser une copie du document original en taille réelle permet à Benoît Faivre et Tommy Laszlo de le transformer. Ils le découpent et le plient pour le mettre en volume. Ils juxtaposent plusieurs éléments et les organisent afin d'obtenir un ensemble qui peut être englobé du regard. Apparaissent ainsi un jardin (*Jardin de Papier*), une ville réelle ou imaginaire avec ses rues et ses perspectives (*Cité de Papier* et *Villes de Papier*).

L'augmentation du document

Benoît Faivre et Tommy Laszlo créent un éclairage et des sons sur mesure pour animer la sculpture de papier. Les jeux d'ombre et de lumière donnent l'illusion que l'image inerte se met en mouvement. La bande son installe une atmosphère qui donne vie au paysage de papier :

les sonorités du vent et de la nature (*Jardin de Papier*), le brouhaha lointain d'un quartier affaîré (*Ville de Papier : Bruxelles*), un commentaire sur les transformations urbaines (*Ville de Papier : Metz*).

Dans certains cas, les artistes utilisent également les ressources de la vidéo. Ils agrandissent une image de petite taille pour la projeter sur grand écran, par exemple une gravure extraite d'une encyclopédie (*Nos Jardins*). Ils font circuler une caméra mobile à l'intérieur de la maquette, donnant l'illusion au spectateur de se promener dans les rues (*Villes de Papier*). Avec le mapping vidéo, technique qui consiste à projeter un film sur une surface en relief, ils donnent l'impression qu'une vie miniature se déroule sous nos yeux – ainsi, on découvre le quotidien d'une famille dans une maison de papier (*Au Fond*). Mises en trois dimensions dans l'espace, sonorisées, transformées par la lumière et la vidéo, les archives deviennent des supports vivants pour l'imagination du spectateur.

Jardin de Papier (2015)

EXEMPLES DE CRÉATIONS

Les « spectacles de papier augmenté »

- › **Le Dîner : Sarreguemines** (2021)
Coproduct par les Musées de Sarreguemines, avec le soutien de la Région Grand Est (patrimoine numérique)
- › **Ville de Papier : Rennes** (2019)
Coproduct avec le musée de Bretagne - les Champs Libres, avec le soutien de la DRAC Bretagne, de la Région Bretagne - dispositif Kart de Rennes Métropole.
- › **Ville de Papier : Vevey** (2018)
coproduit par le Reflet, théâtre de Vevey (Suisse) en collaboration avec le festival Images Vevey.
- › **Vies de Papier** (2017)
Coproduct par le TGP Scène conv. de Frouard ; MarionNETtes, fest. internat. de Neuchâtel ; le CCAM, Scène nat. de Vandoeuvre ; La Méridienne, scène conv. de Lunéville ; l'Espace Jéliote, Scène conv. d'Oloron-Sainte-Marie, Le Carreau, Scène nat. de Forbach ; Mil Tamm (Pontivy) ; Le Sablier, Scène conv. - Ifs/Dives-sur-Mer ; La Ville de Metz ; Metz Métropole, Drac Grand Est, Agence culturelle d'Alsace, ARTCENA.

- › **La Fabrique** (2016)
Coproduct par le conseil départemental de la Moselle, Moselle Art Vivant.
- › **Au Fond** (2016)
Coproduct par le conseil départemental de la Moselle, les Archives industrielles départementales de Saint-Avold, Moselle Art Vivant.
- › **Nos Jardins** (2016)
Coproduct par le Fonds Érasme pour la recherche médicale (Bruxelles/Belgique) et le Musée de la médecine (Bruxelles/Belgique).
- › **Ville de Papier : Pays de Pontivy** (2016)
Coproduct par Mil Tamm, projet culturel du Pays de Pontivy.
- › **Ville de Papier : Oloron-ste-Marie** (2016)
Coproduct par la médiathèque municipale, le service patrimoine et l'Espace Jéliote, Scène conv. d'Oloron-Sainte-Marie.
- › **Ville de Papier : Bruxelles** (création 2015)
Coproduct par le Service des Archives de la Ville de Bruxelles et la Maison du Roi.
- › **Ville de Papier : Metz** (2014)
Coproduct par Moselle Arts Vivants, le Musée de la Cour d'Or, Metz Métropole.

Les « installations de papier augmenté »

- › **Cité de Papier** (2017)
Coproduct par les Archives industrielles départementales de Saint-Avold.
- › **Jardin de Papier** (2015)
Coproduct par la Ville de Metz : services patrimoine culturel, archives et bibliothèques - médiathèques.

L'exposition « Mondes de Papier »

Retraçant les différentes étapes de réalisations plastiques des spectacles, l'exposition présente les découpages et les collages qui ont alimenté ses recherches et nourri ses créations.

La bande passante

— théâtre d'objets documentaire

—
TOMMY LASZLO

Responsable artistique de *Retour à Sonora*

✉ labandepassante.cie@gmail.com

—
AURÉLIE FISCHER

Responsable de l'administration

☎ 06 33 53 22 62

✉ administration@ciebandepassante.fr

—
ISEULT CLAUZIER

Responsable de la diffusion et de la communication

☎ 06 30 95 20 99

✉ diffusion@ciebandepassante.fr