

FOLK CLUBS

Conférences Musicales Animées

Dossier de Présentation

Avec :

Thomas Guiral : texte et musique live

Tommy Laszlo : manipulation d'images et d'objets

La bande
passante
Créations documentaires

La mécanique
des Airs

AVANT PROPOS

Aujourd'hui la musique est partout. Dans les allées des supermarchés, sur nos téléphones, dans les salles d'attentes, dans les habitacles de nos voitures. Partout sur le territoire, concerts et festivals de tous styles attirent des milliers de spectateurs chaque année.

Dans cette diversité de choix, la musique populaire garde une place importante dans le cœur des publics. Transformée et actualisée par son époque, ce genre qui semble si large (rock, variété, blues, chanson, country, « world music », pop, etc.) possède en réalité de nombreuses racines communes.

La musique populaire raconte les gens qui la font et ceux qui l'écoutent. Un formidable récit universel, fait de voyage, d'immigration et de métissage. A travers le temps et l'espace, ces airs et ces rythmes populaires ont racontés l'histoire du monde. La petite histoire a raconté la grande.

Le projet FOLK CLUB, c'est l'envie de raconter les histoires de ces musiques populaires, de les replacer dans le contexte qui leur est propre, en s'appuyant sur de la musique Live et de la création vidéo en direct.

Une rencontre musicale :

C'est en 2023, lors d'une masterclass musicale aux Etats Unis que Tommy et Thomas se rencontrent. Tommy Laszlo est plasticien et Thomas Guiral est musicien. Enfin ce n'est pas si simple. Tous deux ont commencé la musique et les arts plastiques très jeunes comme une envie adolescente d'évasion.

Ces passions ne les ont jamais quittés.

Tous deux ont écumés les salles de concert et usé des disques sur leur platines. Tous deux ont pleuré en écoutant des chansons d'amour, ont rêvé de voyages et d'aventures sur des mélodies d'ailleurs.

De leur rencontre naît une envie de collaborer. L'envie de raconter la musique à travers ces histoires sensibles. Car c'est aussi ça la musique populaire, des « petites » histoires humaines, celles de tous les jours. Ces petites histoires qui racontent la grande Histoire, formidable terrain de jeu pour chacun.

Musique d'hier, et d'aujourd'hui

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bien qu'apocryphe, cette citation de Lavoisier prend tout son sens lorsqu'on parle de musique. Depuis la nuit des temps, l'être humain raconte ses aventures en musique. Dès la découverte des sonorités d'une peau tendue ou d'une flûte fait d'un os creux, l'homme primitif a voulu l'accompagner de sa voix chantée.

Depuis, on a raconté en chanson tout ce qui fait notre humanité : les voyages, voulus ou forcés, l'amour, la mort, la guerre, la pauvreté, la religion, l'amitié, la nature qui nous entoure... La chanson populaire telle qu'on la connaît aujourd'hui est faite de grands événements politiques, elle a été le témoin de l'histoire humaine, de ses joies et de ses tourments.

La musique d'hier a fait celle d'aujourd'hui, a de nombreux égards : les giges irlandaises ont grandement influencé la country music des États Unis, la musique des conquistadors espagnols fut l'une des origines de la musique Mariachi mexicaine, on chante encore la langue de Molière en Louisiane aujourd'hui, le Bandonéon, instrument typique du Tango Argentin, est un instrument d'origine... allemande !

Plus que de simples anecdotes, ce sont les histoires humaines d'errances et d'exils qui nous importent.

Des femmes et des hommes, arrachés de leur pays natal, qui ont fait voyager par la musique leurs cultures et leurs coutumes, créant au final un formidable brassage culturel.

Raconter la musique autrement

De manière générale, la musique est aujourd'hui devenue un bien de consommation. Nous l'entendons sans forcément l'écouter.

Mais si on ne l'écoute pas, on l'entend, et c'est bien parce qu'elle vecteur d'émotions et de partages qu'elle est massivement utilisée par les publicitaires pour nous influencer.

Qui n'a pas ressenti de sentiments de joie, d'allégresse, de tristesse, de patriotisme parfois à l'écoute d'un air musical? Les *Folk Clubs* veulent interroger le rôle parfois politique des musiques en replaçant les styles musicaux dans leurs contextes historiques.

Raconter comment un style musical est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est raconter l'histoire des peuples et des brassages culturels. Un instant suspendu pour mieux comprendre à travers la musique nos origines et leurs imbrications dans notre monde actuel.

Comment fait-on la musique?

La musique populaire et ses techniques sont indissociables.

Tout d'abord par son instrumentarium : les musiciens de tout temps ont voyagé avec leurs instruments, souvent leur seule richesse en provenance de leur pays d'origine.

Ainsi guitares, violons ou percussions ont évolués parfois techniquement (les cordes en boyaux sont devenues métalliques, les accordages ont changé...) ainsi que dans leurs interprétations, des instruments de thèmes devant instruments d'accompagnement.

La pratique de ces instruments est marquée par leurs histoires, et souvent par leurs migrations et leurs mélanges : comme le bouzouki Grec qui est devenu un instrument à part entière de la musique Irlandaise.

La technique de l'enregistrement sonore a lui aussi totalement modifié notre rapport à la musique. Auparavant motif de cohésion sociale à l'échelle d'une communauté, le développement de l'enregistrement et de la diffusion de la musique fut responsable d'un changement drastique de consommation. On peut depuis lors écouter de la musique partout et quand on le désire. La pratique d'un instrument n'est plus un besoin. La danse se pratique sur des enregistrements ne nécessitant plus la présence de musiciens.

Partage et itinérance autour de la musique et des archives

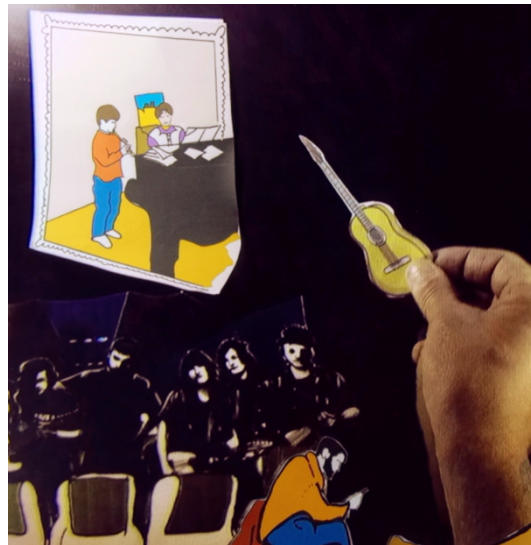
Les *Folk Clubs*, c'est d'abord l'envie d'une forme légère, itinérante, à l'image de ces musiciens qui, abandonnant leur région d'origine, ont fait voyager la musique à travers le monde. De ces errances sont nées de nouvelles formes, de nouveaux styles, enrichissant le paysage culturel mondial.

Équipés d'instruments et d'une machine à image leur permettant de créer des boucles et des superpositions vidéos instantanément, Tommy et Thomas seront les accompagnateurs d'un voyage et d'une découverte sensible autour d'un style ou d'une époque musicale, d'un instrumentarium, ou de toute histoire ayant pour thème la musique.

À l'aide d'archives, de photos, de dessins, ils nous plongeront dans l'univers de ces mouvements artistiques.

Ils interpréteront en direct ou feront entendre par des enregistrements sonores ces styles musicaux.

Faire ainsi entendre la voix de ces migrations et des illustres inconnus qui l'ont vécu, à travers les chansons qui ont marqué l'Histoire.

DIFFUSION

Les *Folk Clubs* sont des conférences « tout-terrain » et « sur mesure ».

Ils pourront être des propositions « tout en un », soit des conférences avec un concert d'artistes invités.

Soit des versions autonomes, qui peuvent se suffire en elles-mêmes (dans le cadre d'expositions, d'événements liés à une histoire musicale en particulier).

Soit conçus comme des « lever de rideau », en amont des concerts, pour accueillir le public en bord plateau, dans le cadre de programmation musicale très pointue, ou pour accueillir un public jeune et lui donner quelques clefs pour comprendre un concert.

Soit enfin comme des petites formes pouvant tourner pouvant s'installer dans des médiathèques, écoles ou lieux moins conventionnels.

ACTIONS CULTURELLES

Par l'universalité des thèmes que peuvent embrasser la musique, les *Folk Clubs* sont est de formidables terrains d'expérimentation pour des actions de territoires.

En parallèle de leurs versions scéniques, l'équipe propose différents formats de partages et d'échanges :

- Des ateliers de découverte de la musique folk et de son instrumentarium. Ces ateliers peuvent s'adresser à la jeunesse, mais également à un public adulte voire sénior. Il sera donc possible d'imaginer des formes intergénérationnelles de ces ateliers.
- Des parcours plus longs, avec par exemple des ateliers d'écriture de chansons, faisant miroir avec les musiques actuelles, qui possèdent elles aussi des racines communes avec la chanson populaire.

L'EQUIPE DU PROJET

Tommy Laszlo

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 Venise* 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 vidéo et installations pour le spectacle vivant telles que *La Traviata* mis en scène par 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.

Thomas Guiral

Créateur et régisseur Vidéo et Son dans le spectacle vivant et musicien, Thomas Guiral est un passionné des Arts de la Scène depuis toujours. Après des classes au conservatoire de Belfort en musique baroque et classique, il se dirige vers des études de Musicologie puis une formation de Monteur Vidéo. C'est désireux de lier Image et Son qu'il se dirigera vers la régie puis la création, à l'Opéra puis au théâtre. Il collabore ainsi avec Jean-Yves Ruf, Bérangère Jannelle, Séverine Chavrier ou David Geselson. Fêru de musique folk

et traditionnelle depuis de nombreuses années, l'idée d'un spectacle autour de cette thématique est un projet nourri depuis longtemps, avant de voir le jour aujourd'hui, fort de sa rencontre avec les différents membres du projet. Musicien « touche à tout » c'est en tant que chanteur multi-instrumentiste qu'il sera présent sur scène pour ce projet.

UNE COLLABORATION EN 2 COMPAGNIES

La Cie La Bande Passante (Metz)

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 de 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, internationale.

La Mécanique des Airs (Nantes)

Jeune compagnie Nantaise, la Mécanique des Airs est fondée par Thomas GUIRAL en 2023. La compagnie veut à travers son travail penser une nouvelle forme d'imbrication de la musique dans le spectacle vivant. Au travers de recherches musicologiques et d'interprétation sensible 10d'oeuvres sonores, l'idée est de replacer au centre de l'oeuvre le propos de ceux qui font la musique. La compagnie travaille sur une approche transdisciplinaire mêlant scénographie, vidéo et musique, avec une approche « low tech » de ses œuvres. La compagnie travaille également sur un projet de spectacle dystopique, librement inspiré du

Meilleur des mondes d'Aldous Huxley et de 1984 de Georges Orwell (création 2027)

3 rue Georges Bernanos

57050 Metz

<http://ciebandepassante.fr>

23 rue du Général Buat

44000 Nantes

TOMMY LASZLO
THOMAS GUIRAL

—
Responsables artistiques
artistique@ciebandepassante.fr
06 74 34 78 03

BENOIT FAIVRE

—
Responsable Diffusion
diffusion@ciebandepassante.fr
06 69 42 59 56