

Amalgammes
ensemble

Tableaux

Concert-spectacle itinérant
déambulation musicale et théâtrale

Tableaux

Concert-spectacle itinérant
déambulation musicale et théâtrale

Conception et Direction: Christophe MANGOU

Conception et Mise en scène: Julie MARTIGNY

Distribution et durée à déterminer en fonction de chaque projet

SOMMAIRE

Qui sommes-nous?	4
Inspiration	5
Tableaux... itinérants	6
Tableaux... improvisés	7
Tableaux... protéiformes	8
« Tableaux » dans le cadre de sa création à Chantilly	9
« Tableaux » ou « Perfor'Manse »	11
« Tableaux » ou « Intérieur de l'extérieur »	13
Biographie du directeur artistique	15
Biographie de la metteur en scène	17
Partenaires et contacts	18

Qui sommes-nous?

L'ensemble Amalgammes, créé en 2005 par le chef d'orchestre Christophe Mangou, est un ensemble orchestral à géométrie variable qui navigue entre écriture et improvisation dirigée (Soundpainting*).

L'ensemble regroupe 4 comédiens-danseurs ainsi que 20 musiciens d'univers différents : baroque, classique, contemporain, jazz.

La metteur en scène Julie Martigny et le chorégraphe Tom Yang rejoignent l'ensemble dès 2006, développant ainsi avec Christophe Mangou des projets pluridisciplinaires, autour des rapports texte/geste/musique.

L'ensemble Amalgammes se caractérise par la précision de la direction classique de son chef et la rigueur d'une partition écrite. Cet univers, confronté aux références artistiques de chaque membre, donne naissance à une œuvre interdisciplinaire constamment renouvelée grâce à l'improvisation dirigée via le Soundpainting.

« La musique se fait sous nos yeux, se fabrique comme matériau » avec les outils puisés dans les ressources académiques (chorégraphiques, répertoire musical classique et contemporain, théâtre) et les viviers populaires et traditionnels (jazz, rock, comédie, arts de la rue).

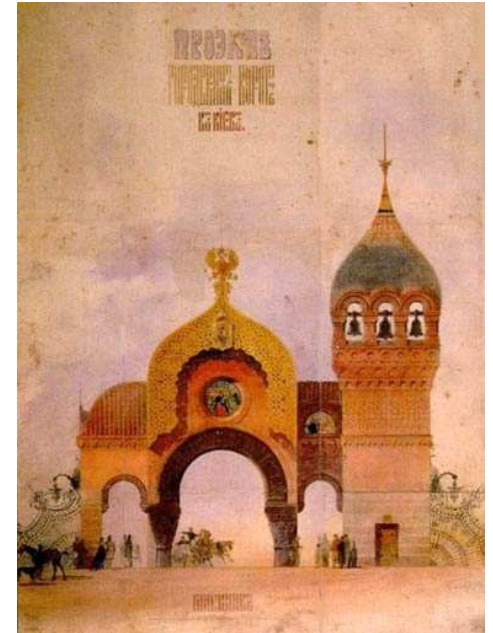
* Développé il y a un peu moins de 30 ans par le compositeur new-yorkais Walter Thompson, le soundpainting permet à un chef d'élaborer une œuvre en donnant des indications en temps réel à des improvisateurs. Pluridisciplinaire, il s'adresse aussi bien à des musiciens, qu'à des comédiens, des danseurs, des plasticiens, des vidéastes ; et se présente aujourd'hui comme un langage gestuel international s'inscrivant à la croisée des recherches menées en musique contemporaine dans la seconde moitié du XXème siècle sur de nouvelles approches de l'écriture, et de celles effectuées par les musiciens de jazz en quête d'une autre façon d'improviser.

Inspiration

« Les tableaux d'une exposition » du compositeur Modeste Moussorgski est une œuvre qui allie de façon fort efficace une grande unité à beaucoup de diversité, prenant la forme d'un cycle de pièces musicales, chacune inspirée par une œuvre picturale.

L'unité et la continuité de cette œuvre nous sont données par les « promenades », fondées toutes sur le même thème musical, et préfigurant la déambulation du public dans une exposition picturale, tandis que des images sonores très différenciées et fortes nous dépeignent chaque tableau contemplé par le public.

Il nous semble intéressant de reprendre l'idée de cette forme, offrant aussi bien un cadre précis qu'une grande liberté, et de la confronter à l'improvisation et au soundpainting. Le projet « Tableaux » par l'ensemble Amalgammes reprend donc ce principe de promenades entrecoupées de tableaux où danseurs, musiciens et comédiens, toujours sensibles au cadre dans lequel ils s'expriment, évoluent entre écriture et improvisation sur des thèmes communs.

Tableaux... itinérants

La promenade, dans le chef d'œuvre de Modeste Moussorgski, est utilisée comme prélude et interlude, nous faisant passer d'une toile à l'autre... Elle est basée sur un thème unique, exposé au début de la pièce, et varié à chaque fois qu'il réapparaît.

Dans le cadre de notre projet, nous pourrions composer collectivement un thème musical qui nous servira de promenade, et qui, grâce au soundpainting, pourra être développé autant que nécessaire.

Jouant sur la surprise et l'inattendu, chaque tableau pourra être créé dans un lieu (ou une salle) différent(e) : acoustique, spatialisation, ambiances lumière, positionnement des artistes par rapport au public... Les « promeneurs » seront ainsi invités à porter un regard et une attention chaque fois différente et singulière.

Par conséquent, chaque promenade sera accompagnée d'une déambulation des artistes et du public, afin de changer de lieu... rendant l'événement particulièrement festif et populaire.

Tableaux... improvisés

Chaque tableau sera improvisé soit librement soit sur une trame écrite en amont, autour d'un thème (nous avons, par exemple pour le Tricentenaire de la Naissance de Jean-Jacques Rousseau dégagé le thème du bonheur selon le philosophe), d'une idée, d'un personnage, d'un texte, d'une pièce musicale (qui peut être évidemment les Tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, ce qui fut le cas lors de la création du projet) et bien sur d'un lieu...

Dans le dernier tableau, le public, grâce à un apprentissage en temps réel de quelques signes, sera invité à devenir acteur du spectacle (il est d'ailleurs possible de prévoir des séances de travail pédagogique en amont, destinées aux enfants, adolescents ou artistes amateurs). Les artistes professionnels de l'ensemble et les artistes en herbes de votre public créeront ensemble un grand tableau vivant sous les signes du soundpainter. Un beau final !

Afin de rajouter à tout ce projet mêlant déjà de nombreuses disciplines (musique, danse, théâtre) la dimension picturale, le peintre Mathias Duhamel (créateur des « concerts de peinture » www.mathiasduhamel.com), pourra se joindre à l'ensemble Amalgammes, improvisant en temps réel une toile différente pour chaque tableau.

Tableaux... protéiformes

A travers ce projet pluridisciplinaire et très vivant, où musique, danse, théâtre se côtoient, nous vous proposons donc de mettre en valeur différents lieux de votre ville ou de votre espace.

Ces lieux peuvent être bien sûr chargés d'histoire (musée, château, abbaye, parc, bibliothèque...), et en imaginant une déambulation dans une ville (comme pour la création du projet, à Chantilly), le cadre architectural, après chaque promenade déambulatoire devient partie intégrante de chaque tableau – ce qui rend ce spectacle particulièrement intéressant pour les journées du patrimoine, offrant la possibilité d'une harmonie avec chaque spécificité d'un lieu et de son histoire.

Mais ce spectacle peut être également l'opportunité d'une inauguration, de l'ouverture de saison d'un théâtre, du vernissage d'une galerie d'art, d'une visite originale d'un musée...

Le contenu artistique sera pensé et créé par Christophe Mangou et la metteur en scène Julie Martigny, toujours attentifs et ouverts aux propositions de l'organisateur qui détient une connaissance spécifique de son lieu, et selon l'éclairage particulier qu'il veut donner à l'évènement...

« Tableaux » dans le cadre de sa création :
Les journées du patrimoine 2010 à Chantilly
Résidence de création, Chantilly

A travers la création du projet « Tableaux », nous désirions mettre en valeur le patrimoine de la ville. Ainsi, le cadre architectural, pendant toute la représentation, est devenu « décor » et élément d'inspiration.

Les journées du patrimoine 2010 tournaient autour du thème suivant: « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l'Histoire »
Nous avons donc relié chaque lieu choisi à un personnage célèbre de la ville ainsi qu'à des thèmes de l'histoire de Chantilly (thèmes sérieux comme cocasses mais toujours historiques) : matière passionnante pour les improvisations des comédiens, des danseurs et des musiciens...

Les lieux ont été choisis : - pour leur importance patrimoniale, - pour les personnages dont ils évoquent le souvenir et l'action à Chantilly - pour leur diversité architecturale - pour le cheminement qu'ils permettent à travers les siècles.

« Tableaux » dans le cadre de sa création :
Les journées du patrimoine 2010 à Chantilly
Résidence de création, Chantilly

Le public a donc été conduit vers :

1 – L'hôtel de Beauvais qui évoque le célèbre Anne de Montmorency, Connétable de François Ier et seigneur de Chantilly au XVIe siècle,

2 – L'église de Chantilly qui rappelle le souvenir de l'Abbé Charpentier, résistant cantilien mort en déportation,

3 – L'Hémicycle du duc d'Aumale qui doit son nom à Henri d'Orléans, duc d'Aumale, dernier prince de Chantilly et vainqueur de la Smalah d'Abd el Kader au XIXe siècle.

Création le 19/09/2010 dans le cadre des journées du patrimoine à Chantilly

Crédit photos pages 9 et 10: © Sylvestre Vergez

« Tableaux » ou « Perfor'Manse »,
Concert-spectacle représenté dans le cadre des Journées du
Patrimoine au Pavillon de Manse à Chantilly en 2011
Résidence de création, Chantilly

Un voyage décalé au cœur du
Pavillon de Manse (Chantilly).

Une performance musicale
théâtrale et dansée, permettant de
découvrir en famille toute la magie
du lieu, le rythme des machines et
le voyage de l'eau à travers un
bâtiment tricentenaire.

Le public a été conduit dans quatre lieux différents :

1- La salle des machines du Prince Condé :

Mise en lumière feutrée de la magnifique roue à aube de cette salle. Autour de cette pièce maîtresse d'architecture, un duo flûte / danse évolue et envoûte le public, tandis que les autres artistes de l'ensemble, invisibles, créent un accompagnement vocal irréel et magique.

2- La salle d'étendage

Le public se promène dans un labyrinthe de draps et découvre quelques surprises...

« Tableaux » ou « Perfor'Manse »,
Concert-spectacle représenté dans le cadre des Journées du
Patrimoine au Pavillon de Manse à Chantilly en 2011
Résidence de création, Chantilly

3- La laverie:

Un appel de cor attire le public vers cette salle d'eau. Jeu musical, théâtral et dansé autour du thème de l'eau, de la fluidité, de l'écoulement...

4- La salle des machines du Duc d'Aumale:

Les artistes de l'ensemble se retrouvent entourés de machines, se fondent dans les rouages et les mécanismes, jouant avec le rythme de l'eau...

Création le 18/09/2011 dans le cadre des journées du patrimoine à Chantilly

Crédit photos pages 11 et 12: © Jérôme Vila

« Tableaux » ou « Intérieur de l'extérieur »,
Concert-spectacle représenté dans le cadre de la célébration
du tricentenaire de la naissance de J-J Rousseau
Une commande du Conseil Général de l'Oise

Souffle d'une pensée du bonheur
à travers les rêveries de
Jean-Jacques Rousseau

Chaque saynète est élaborée à la façon d'un canevas s'appuyant sur les personnages qui ont côtoyé Rousseau de leur vivant. Elles transposent les réflexions de la philosophie des Lumières à notre société actuelle, invitant le public à réfléchir sur sa propre conception du bonheur.

La musique tient une place essentielle, elle est le reflet des pensées, humeurs, émotions de Rousseau.

Espace 1 : Dans un décor escarpé et boisé surmonté d'un dolmen, nous découvrons Jean-Jacques Rousseau vieillard en prise avec ses souvenirs.

Espace 2 : Le public accompagné de musiciens est invité à déambuler le long de la berge du magnifique lac du parc afin de suivre Rousseau enfant et ses camarades. Embarqués sur des barques à l'équilibre précaire, ils partent à l'aventure et jouent aux pirates... Une scène chorégraphiée où nous découvrons la personnalité de Rousseau enfant, et où se mêlent le plus cocasse et le plus féérique.

« Tableaux » ou « Intérieur de l'extérieur »,
Concert-spectacle représenté dans le cadre de la célébration
du tricentenaire de la naissance de J-J Rousseau
Une commande du Conseil Général de l'Oise

Un cor de chasse fait entendre une sonnerie depuis l'autre rive... un autre lui répond depuis le temple de la philosophie moderne, perché dans les hauteurs... des percussions, invisibles, scandent l'action...

Ce tableau trépidant se termine sur l'île même où se trouve le tombeau de Jean-Jacques Rousseau. La fidèle gouvernante (perchée sur échasses) gronde copieusement les enfants dissipés.

Espace 3 : Le public, entraîné par la gouvernante et les enfants, est amené à la prairie arcadienne, où une immense scène l'accueille pour le tableau final. Tous les musiciens, comédiens, danseurs sont réunis et narrent avec humour, décalage et densité les relations de Rousseau à Voltaire et à son amour d'une vie Mme de Warens.

Création le 23/06/2012 dans le cadre des Musivales au Parc Jean-Jacques Rousseau de Ermenonville. Création labellisée « L'Oise fête Rousseau » par le Conseil Général de l'Oise.

Crédit photos pages 13 et 14: © Thomas Dorleans

Biographie de Christophe Mangou

Christophe Mangou vient d'être nommé pour la saison prochaine chef associé à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, en charge du projet pédagogique. Lors de la saison 2012-2013, il dirigera une dizaine de concerts, parmi lesquels *L'œil du loup* de Karol Beffa d'après le roman de Daniel Pennac.

Lauréat du célèbre concours Donatella Flick à Londres en 2002, Christophe Mangou se voit attribuer le titre de chef assistant du London Symphony Orchestra pendant deux ans. Il est ainsi amené à travailler avec le chef principal Sir Colin Davis et les chefs invités de ce prestigieux orchestre, entre autres, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Michael Tilson Thomas, Antonio Pappano, Sir John Eliot Gardiner, Emmanuel Krivine...

La carrière musicale de Christophe Mangou a cependant commencé très tôt puisqu'à 21 ans à peine, Il obtient le premier Prix de Percussion à l'unanimité (premier nommé) au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et se voit attribuer quatre ans plus tard le Prix de Direction mention Très Bien à l'unanimité dans la classe de direction d'orchestre de M. Janos Fürst. Dès la fin de ses études en 2001, Christophe Mangou devient chef assistant principal de l'Opéra de Nancy pour cinq ans.

La même année, il débute une collaboration fructueuse avec l'orchestre des étudiants du conservatoire d'Almaty au Kazakhstan, qui débouche sur plusieurs tournées, dans le pays mais également à Berlin (festival « *Young Euro Classics 2005* »), à Londres (Barbican, 2006), en Toscane (2007) et aux USA en novembre 2009 (concerts dans des salles prestigieuses, Kennedy center à Washington et Carnegie Hall à New York).

Tout en poursuivant sa carrière de chef classique, Christophe Mangou, musicien éclectique, s'attache à développer des projets fondés sur des collaborations originales entre musiciens classiques, Jazzmen, et autres artistes d'horizons différents... Dans le cadre de prestigieux festivals de jazz (Jazz à Vienne, Jazz à la Villette à Paris...) ainsi que salle Pleyel à Paris, il travaille avec le quartet de Wayne Shorter, les frères Belmondo, le chanteur compositeur Milton, le saxophoniste François Jeanneau... Il collabore également avec les chanteurs Nossfell, Keren Ann Zeidel et John Cale. En Septembre 2012, il dirigera, Salle Pleyel, un projet avec Jeff Mills, l'un des créateurs de la musique Techno.

Biographie de Christophe Mangou

Pour enrichir son champ d'expression, il se forme depuis 2004 au « Soundpainting », technique de composition en temps réel basée sur de l'improvisation dirigée, permettant de repousser les « frontières » apparentes entre ces différents mondes artistiques, et crée à Paris l'ensemble Amalgammes (www.ensemble-amalgammes.fr).

En France, Christophe Mangou a dirigé de nombreux orchestres, dont l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre National d'Ile de France, l'Orchestre National des Pays de Loire, l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, l'Orchestre de Picardie et l'Orchestre de Bretagne...

A l'étranger, Il a dirigé aux USA, aux Pays Bas, en Hongrie, en Pologne, en Russie, au Japon, à Taiwan... il a travaillé avec de nombreux orchestres du Royaume Uni, tels que le Scottish Chamber Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, le BBC national orchestra of Wales (dont une tournée dans le nord du pays en Mars 2011), le Philharmonia de Londres et a donné de nombreux concerts avec le London Symphony Orchestra.

Il a accompagné, entre autres, Sarah Chang, Frank Braley, Sonia Wieder Atherton, Gordan Nikolitch, Laure Favre-Kahn, Claire-Marie Le Guay, Dana Ciocarlie, Jack Liebeck, Jane Coop...

Christophe Mangou a enregistré avec l'Orchestre National d'Ile de France « la Princesse Kofoni », conte musical pour enfants de Ivan Grinberg et Marc-Olivier Dupin, la musique du film « Sous les drapeaux » de Henry Colomer ainsi que l'album « Belmondo et Milton Nascimento ».

Il a également enregistré le CD - DVD « A l'Est » de Sonia Wieder-Atherton avec le « Sinfonia Varsovia » et la troisième symphonie de Beethoven avec le BBC national orchestra of Wales.

Biographie de Julie Martigny

Metteur en scène et danseuse – comédienne de l'ensemble Amalgammes

Julie Martigny a un parcours assez atypique qui l'amène à mener de front la mise en scène de spectacles grands formats à un niveau international et l'interprétation scénique.

L'interprète :

Son travail autour de la voix et du corps traverse plusieurs démarches. A la fois comédienne et danseuse, elle cherche à rencontrer de nouvelles manières d'aborder l'espace de la scène et de la relation au public. En partant du corps comme véhicule premier des émotions, elle est en recherche constante de la musicalité singulière de l'interprète.

Depuis quelques années, elle concentre son travail sur sa passion pour l'improvisation musicale et son lien avec la danse de l'acteur. Elle travaille en étroite collaboration avec des musiciens et ensembles musicaux tels que l'Ensemble Amalgammes dirigé par Christophe Mangou, Mathieu Donarier, Sébastien Boisseau, Manu Codja, Joe Quitzke, Fred Maurin, etc... mais aussi avec Artecombo (Lauréat du Concours international de Quintette à vents 2011), La Caravane Passe (tournées et dates régulières Cabaret Sauvage pendant plus de 2 ans - elle signe aussi la mise en scène), le Collectif Ours Acrobate...

Metteur en Scène :

Elle est metteur en scène live et coordinatrice artistique auprès du directeur artistique Yves Pépin (conseiller artistique sur les Cérémonies des JO de Pékin) depuis 1998. Elle travaille à ses côtés sur les Cérémonies d'Ouverture et de Clôture des Jeux Paralympiques d'Athènes, les Jeux d'Afrique au Nigéria, des spectacles nocturnes permanents à Singapour/Sentosa, en Chine, en Indes. Elle met en scène la partie live des Quatre Saisons de l'amour avec les chorégraphes Ch. et Fr. Ben Aïm au Parc des Expositions à Paris, et celle du Spectacle nocturne du Futuroscope de Poitiers, etc...

De son côté, elle met en scène le « Vrai-Faux mariage de la Caravane passe » (joué à un rythme mensuel pendant plus de deux ans au Cabaret Sauvage et en tournée nationale), des spectacles événementiels en France et en Chine, et réalise des mises en scène et scénographies pour l'Ensemble Amalgammes. Dernièrement, elle dirige la création artistique des images 2D du spectacle Big-O pour l'Exposition Yeosu 2012 (Corée).

Amalgammes
8 impasse Souchier 60500 Chantilly

Contacts:

Artistique: Christophe Mangou
06.01.93.41.88
christophe.mangou@ensemble-amalgammes.fr

Diffusion: Frédérique Gallay
06.19.30.15.92
frederique.gallay@ensemble-amalgammes.fr

Administration: Charlène Pré
06.60.90.16.09
charlene.pre@ensemble-amalgammes.fr

Site web de l'ensemble Amalgammes:
www.ensemble-amalgammes.fr

488 687 377 00033
9001Z
Licence N°2-1011785

Crédits photo:
Pages 9, 10 : © Sylvestre Vergez
Pages 11, 12: © Jérôme Vila
Pages 13, 14: © Thomas Dorleans

Les partenaires qui soutiennent l'ensemble Amalgammes :

