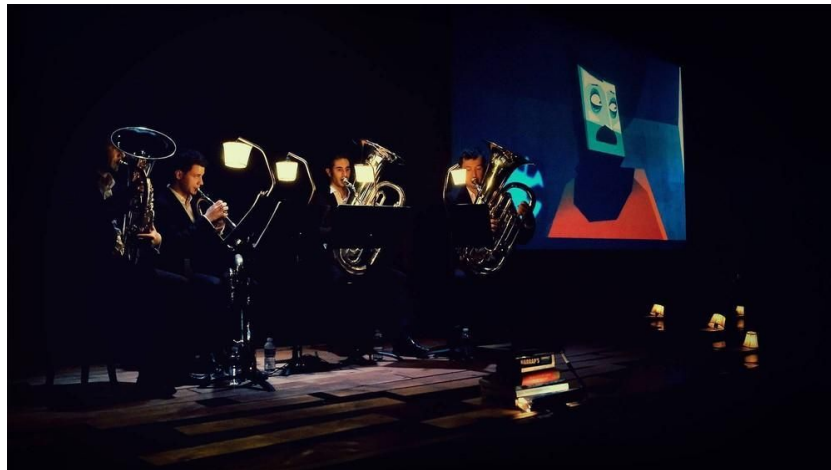


Damien DESHAYES
Compositeur

L'OCTANPHARE
Éditions de musique contemporaine

PROJET DE CONCERT AUGMENTÉ



SOMMAIRE

I. Présentation du projet	3
II. Présentation du concept	4
A. Musique	
1. Esthétique	5
2. Partie acoustique	5
3. Partie enregistrée	5
4. Traitement temps réel	6
B. Scénographie / Images	7
1. Vidéo et lumières	7
2. Décors et accessoires	7
III. Biographie du compositeur	8
IV. Partenaires et collaborateurs	9
V. Contacts	9

I. PRÉSENTATION DU PROJET

Le **compositeur Damien Deshayes** travaille depuis de nombreuses années à la croisée de plusieurs chemins artistiques et s'engage aujourd'hui dans une **démarche inédite** et sans précédent de **création globale** qu'il nomme le **concert augmenté**.

Fondées en 2016 par Sylvain Kuntzmann, **les éditions de musique contemporaine L'octanphare** soutiennent le compositeur dans cette entreprise via une collaboration éditoriale, technique, logistique et financière.

Le projet a vocation à fédérer autour de lui des interprètes (musiciens, danseurs, comédiens peintres, sculpteurs, vidéastes...) ainsi que des structures œuvrant dans le domaine artistique désireuses de promouvoir la création contemporaine et d'offrir à leurs publics des expériences artistiques innovantes.

Un premier projet en partenariat avec l'Orchestre d'Harmonie de Levallois-Perret est actuellement en préparation. Déjà financé et subventionné, **ce premier concert augmenté sera créé le vendredi 06 avril 2018**.

La présentation qui suit propose un concept. Celui-ci peut s'adapter à diverses circonstances : concert entier ou partiel, lieu, effectif, synopsis... Le concert augmenté n'est pas un spectacle « clés en main », mais un chemin créatif à modeler ensemble.

II. PRÉSENTATION DU CONCEPT

Damien Deshayes, compositeur français et inventeur du concept, présente sa démarche en ces termes :

« Depuis de nombreuses années, le ciné-concert est à la mode. Le public est demandeur et les formations de toutes les dimensions souhaitent le pratiquer. La synergie entre l'image et la musique attire et revitalise le concert classique.

Le point commun de ces ciné-concerts est néanmoins que le film est souvent narratif, qu'il préexiste à la musique et que la forme de cette dernière est tributaire du film.

Pourquoi ne pas inverser la chose et prévoir une nouvelle forme de concert où l'image, plus abstraite, est tributaire de la musique, comme dans un clip, afin d'enrichir l'expérience du concert ?

Et pourquoi, au lieu d'une bande sonore narrative, ne pas prévoir un dispositif électronique, comme en musique mixte, qui élargirait le champ sonore ?

Depuis le début de ma carrière, je poursuis inlassablement un rêve : réunir en un seul projet des désirs esthétiques apparemment irréconciliables (musique électro-acoustique/musique acoustique, musique de film/musique de concert, musique savante/musique populaire, narration/abstraction, concert/scénographie, etc.) afin de proposer un spectacle « total » qui transcende toutes les esthétiques et lui permettrait de développer librement un langage musical, narratif et ambitieux, qu'il est aujourd'hui difficile à développer uniquement dans l'industrie cinématographique.

L'objectif du projet est de revisiter le concert en le pensant comme un spectacle à part entière, comme une **expérience sensorielle et immersive** qui mobiliserait autant la vue que l'ouïe. En somme, un **ballet d'images et de sons, un spectacle son et lumière d'intérieur**.

Les musiciens sur scène jouent des œuvres originales de manière continue, sans interruption ni entracte, en interagissant avec une **bande sonore** qui distille à la fois de la musique et des éléments narratifs. Placés à proximité d'**un ou de plusieurs écrans** où sont projetées des images, ils se trouvent également au cœur d'un **dispositif visuel sophistiqué** avec lequel ils interagissent également grâce à une **scénographie adaptée**.

Ce concept permet d'associer concert, théâtre, cinéma et musique mixte (musique mélangeant instruments acoustiques live et support enregistré) afin de proposer au public une expérience musicale relativement nouvelle dans le domaine de la musique

« savante », en radicalisant l'idée du ciné-concert ou du théâtre musical : tous les éléments deviennent interdépendants et sont intégrés dans un projet artistique global et unique, dans lequel l'image a pour effet d'amplifier la perception musicale. »

A. Musique

1. Esthétique

Quatre maîtres mots président aux choix esthétiques du projet :

Ecrire une **musique tonale/modale**,

Composer une musique **exigeante** dans sa réalisation mais immédiatement **accessible** pour le grand public,

Prévoir un **équilibre** entre de la musique poétique et sensible, et de la musique purement rythmique - celle que le public d'aujourd'hui préfère en général,

Favoriser de temps à autres des **rencontres musicales** totalement improbables.

L'esthétique globale serait très proche de la musique à programme, car elle permet un mélange des styles permanent, une sorte de **cross-over « savant »**. On naviguerait entre musique orchestrale, jazz, musique contemplative, musique électronique, musique expérimentale, évocations ethniques mais en cherchant une sorte de fil conducteur qui puisse permettre de passer de l'un à l'autre de manière progressive et logique.

Comme une musique de film, comme de la musique à programme, nous nous efforcerons de trouver une **thématique** qui puisse unifier l'ensemble : des thèmes reviendront régulièrement dans le spectacle.

2. Partie acoustique

N'importe quelle formation est envisageable, du simple soliste à l'orchestre symphonique.

3. Partie enregistrée

La partie électro-acoustique, **synchronisée à la vidéo**, élargit l'espace musical et scénique en assumant plusieurs fonctions :

Rendre plus intelligible le scénario du spectacle grâce à des textes enregistrés diffusés de temps en temps,

Enrichir la partie acoustique de parties électro-acoustiques : sons électroniques, musique concrète, nappes, bruits expérimentaux, etc... qui interagissent avec les musiciens,

Démultiplier les musiciens sur scène de deux manières :

La bande comportera des parties enregistrées par les musiciens en live, mais avec des effets,

La bande comportera des instruments absents sur scène, ce qui permet d'avoir un projet modulaire : si un instrument est présent sur scène, la partie

enregistrée correspondante ne sera pas diffusée, et s'il est absent, cette même partie sera diffusée.

Les instruments hors champ envisagés sont nombreux : il s'agit essentiellement d'instruments rares (instruments ethniques), dont le transport est difficile et/ou qui n'interviennent que trop ponctuellement.

Un travail particulier sur les effets, typiques de l'électro-acoustique et de l'électronique actuelle, sera effectué : stuttering, slicing, delays, filtres, etc...

La partie enregistrée sera conservée en stems afin d'envisager des mixages différenciés selon le contexte : diffusion en stéréo, diffusion en multicanal... Si besoin est, le mixage pourra se faire en direct, comme il est d'usage en musique électro-acoustique.

Les instruments solistes et les sons seront enregistrés en grande partie en studio. Le format d'enregistrement sera en 96 kHz voire 192 kHz / 24 bits afin d'avoir une excellente qualité et dynamique d'enregistrement.

4. Traitement en temps réel

Deux sortes de traitement en temps réel pourront être envisagées :

Une projection des sons en temps réel par un interprète qui les génère grâce à un échantillonneur ou un clavier maître relié par un ordinateur,

Une reprise des instruments par des microphones permettant de leur appliquer des effets en temps réel (réverbération, delay, etc.).

B. Scénographie / Images

Tout le projet s'articule autour de cette idée de mise en espace du musicien, placé au cœur d'un dispositif visuel qui le valorise et avec lequel il interagit.

1. Vidéo et lumières

Sur l'écran seront projetées des séquences de film réalisées pour l'occasion. On pourra jouer subtilement des **interactions poétiques** qu'il est possible d'envisager entre le musicien et les images.

L'originalité du projet par rapport au ciné concert, c'est que l'image fait partie de l'œuvre et d'une mise en scène globale qui englobe le musicien.

La majorité des scènes seront des scènes abstraites ou naturelles. Un feu, des nuages, la mer, l'espace, des formes mystérieuses, de jeux calligraphiques, de sous-titres, des formes géométriques et colorées, etc... Mais également des scènes signifiantes ou humoristiques. Des transitions habiles, sur le plan musical comme sur le plan visuel permettront d'assurer une continuité entre les scènes. De temps à autre, des ruptures brutales relanceront l'intérêt ou plongeront un temps la salle dans l'obscurité.

Un jeu de lumière derrière la scène, permettra de faciliter la disparition des musiciens ou leur mise en valeur par rapport à l'image. Nous alternerons entre des **lumières chaudes, tamisées**, et des **lumières froides, plus bleutées**. Nous utiliserons également cette lumière pour créer des jeux d'ombre.

Cette mise en scène nécessite de penser très précisément le film, ce qui nécessite l'intervention d'un vidéaste qui puisse travailler en collaboration étroite avec le compositeur, la bande étant synchronisée avec le film.

Pour la projection des images, trois techniques plus ou moins complexes peuvent être envisagées en fonction du budget :

1. La première est la plus abordable : **un ou plusieurs écran(s) sur scène avec des lumières adaptées aux images**.
2. La deuxième, plus intéressante mais un peu plus compliquée à mettre en œuvre, consiste à placer **un ou plusieurs écrans vidéos derrière ou à côté des musiciens et un écran en toile**. En projetant une image sur l'écran de devant, alors que les musiciens restent visibles par transparence, ces derniers se retrouvent au cœur de l'image, ce qui permet des interactions intéressantes. Par exemple, si l'on projette l'image d'un océan ou du ciel, on peut ainsi donner l'impression que les musiciens lévitent dans l'image.
3. La troisième est celle que je souhaiterais dans l'idéal : le **projection mapping** ou **mapping vidéo**. Cette technique coûteuse et très complexe est déjà utilisée dans les concerts de musique actuelle (notamment d'EDM) et les spectacles sons et lumières, mais n'a jamais été utilisée à ma connaissance dans des concerts de musique mixte « savante ». Le mapping vidéo est une technique récente qui permet projeter des vidéos sur des volumes en s'adaptant à leur relief (une cathédrale, un château, une salle), ce qui permet par illusion d'optique de transformer radicalement leur aspect. En s'adaptant ainsi au relief d'une scène de théâtre, le projection mapping permet de donner l'illusion d'un décor et d'objets en 3 dimensions qui n'existent pas et donc de permettre de créer sur scène des univers immersifs totalement impensables dans la réalité concrète qui interagissent avec ce qui se passe sur scène.

2. Décors et accessoires

Des **objets sur la scène** plus ou moins volumineux structureront l'espace de jeu des musiciens. Ces éléments scénographiques permettent aux musiciens d'explorer la largeur, la profondeur et la hauteur de l'espace. En interaction avec les images projetées, ces formes pourront évoquer des espaces différents en fonction de leur utilisation.

III. BIOGRAPHIE DE DAMIEN DESHAYES, COMPOSITEUR

Comme je chantais dans mon berceau, mes parents ont décidé de me mettre au Conservatoire dès l'âge de six ans. Quelques années plus tard, je finis mon cursus diplômé en formation musicale, en musique de chambre et en flûte à bec. Je suis ensuite pendant trois ans des cours de musicologie au Conservatoire avec Marie-Anne Rivière et étudie l'écriture (harmonie, contrepoint) avec Alexandre Benéteau. Je perfectionne enfin mes connaissances lors de diverses master-classes avec des compositeurs reconnus (Cyrille Aufort, Etienne Rolin, Jean-Michel Bernard).

Cinéphile depuis toujours, c'est tout naturellement que je me tourne vers le cinéma dès 2003. Lauréat du tremplin Emergence en 2009, finaliste ou vainqueur de plusieurs concours, j'ai ainsi composé la musique de plus de soixante-dix courts métrages, d'un long métrage sorti en salles en juin 2010 et de plusieurs documentaires TV.

En parallèle, j'écris de nombreuses œuvres pour le concert : Fall And Death Of The Tree of Life pour ensemble de flûte à bec, électronique et récitant (2007), Matières pour électronique (2010), Edzengui, oratorio pygmée pour chœur, piano et flûte (2010), Déserts pour piano, flûtes à bec et percussions (2011), Monument Valley pour deux flûtes à bec (2012), Catharsis pour orchestre de cuivres (2013), Terra Nova pour orchestre d'harmonie (2013), Qinah pour clarinette et électronique (2016), Flux et Reflux pour clarinette et électronique (2016), etc.

Certaines de mes pièces ont traversé les frontières jusqu'au Japon ou au Brésil.

Mon travail, très marqué par la spiritualité, consiste souvent à associer, dans un langage tonal, l'harmonie pandiatonique et jazz, les sonorités des musiques du monde, l'efficacité narrative de la musique de film et les techniques de la musique spectrale et de la musique électro-acoustique.

En 2016, j'ai été en résidence lors de la 3e Électrosession à Saint-Palais sur Mer, ce qui a permis de confirmer ma démarche artistique en travaillant sur un concert qui mélange musique mixte et mise en scène.



IV. PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Les éditions L'octanphare soutiennent le projet de concert augmenté de Damien Deshayes. Elles peuvent intervenir dans plusieurs domaines :

- éditorial : arrangements, gravure et/ou copie de partitions, éditions des œuvres commandées et créées
- administratif : dossiers, démarches, Sacem...
- technique : solutions informatiques, audio et vidéo
- financier : financement en fonds propres, via des subventions, sponsors ou financements participatifs.
- logistique : lieux de répétitions / concerts, transports, hébergements...

En fonction du projet envisagé, plusieurs autres collaborateurs sont susceptibles de collaborer : danseurs, comédiens, metteurs en scène, peintres, réalisateurs...

Ce projet est donc ouvert à la collaboration de divers intervenants souhaitant organiser un concert augmenté avec le compositeur, soutenu par son éditeur : musicien (soliste ou membre d'un ensemble, d'un orchestre), structure artistique publique ou privée.

V. CONTACTS

L'octanphare

Éditions de musique contemporaine

9 impasse du Billeau

17920 Breuillet

05 17 81 07 14

contact@loctanphare.com

Site web : loctanphare.com

Damien Deshayes

Compositeur

06 65 31 42 81

contact@damiendeshayes.fr

Site web : damiendeshayes.fr