

Scaphandres Party

une performance interdisciplinaire improvisée
imaginée par Samuel Ber

*Avec Yoann Blanc, Faustine Boissery, Jeanne Cousseau, Sam Mary,
Sylvain Debaisieux, Bram De Looze & Samuel Ber*

© Tom Gineyts (résidence au Théâtre National Wallonie-Bruxelles Février 2021)

Contacts

Samuel Ber

+32 472 89 43 06

symphosam@gmail.com

Accompagnement (Belgique)

MTP Memap

Daniel Dejean

danieldejean@mtpmemap.be

Scaphandres Party

une performance interdisciplinaire improvisée
imaginée par Samuel Ber

Présentation du projet

Le moment présent est ce qui réunit les artistes et le public. Scaphandres Party est une performance basée sur ce moment présent. Nous y plongeons.

Scaphandres Party est une **performance improvisée**.

Un **réseau** interdisciplinaire, dirigé par Samuel Ber et composé des musiciens du trio de jazz et de musiques improvisées Pentadox (avec Sylvain Debaisieux au saxophone ténor, Bram De Looze au piano et Samuel Ber à la batterie et à l'électronique), des acteurs Yoann Blanc et Faustine Boissery, de la vidéaste Jeanne Cousseau et de l'éclairagiste Sam Mary, dessine son propre territoire.

Ainsi naît un **royaume**, nervuré de chemins, de ruisseaux, de circuits et d'aiguillages que sont toutes les interactions qu'entretiennent et développent les 7 protagonistes (toutes et tous présents sur le plateau).

Bientôt, à travers l'improvisation, le territoire s'étend au lieu physique dans lequel la performance prend place, au **moment présent**, celui qui englobe cette *bande des 7* et le public. Scaphandres Party est alors un **empire**. Ou un vampire... Car ce dont il est question à tout moment, c'est le **jeu**, imprévisible, aventureux, ludique. On imagine, on crée, tels des enfants: Scaphandres Party parle de la joie de l'**invention**, de la **distorsion** et du **détournement**. On engendre toute une cartographie imaginaire, habitée par des corps, des sonorités, des images, des mouvements, des textes, des luminosités...

Les **frontières** sont mobiles, et de nouveaux espaces sonores et visuels peuvent à tout moment émerger.

Mais qu'est-ce que cet étrange territoire finalement, parcouru par une tribu **festive**, sinon un grand **terrain de jeu** ?

Ce à quoi le public est convié, c'est à assister à un processus de création d'images poétiques en temps réel (visuelles, sonores, spatiales, gestuelles, signifiantes). Observer cette étrange **machine** humaine qui génère, collectivement, des moments de jeu, de rêverie et de jubilation.

Et le résultat est différent chaque soir.

Dans ce projet, dont les premières phases de recherche remontent à 2018, à l'Abbaye de Royaumont, l'acte collectif d'improvisation se trouve structuré à l'aide de différentes stratégies imaginées par Samuel Ber : stratégies musicales, mathématiques, sociales, perceptuelles, psychologiques, spatiales, visuelles, narratives,...

La hiérarchie, s'il y en a une, est perpétuellement changeante : chaque artiste, de tableau en tableau, explore sa capacité à switcher entre *avant-plan* et *arrière-plan*, *environnement* et *individu*, élément *indépendant* et *contrapuntique*.

Chaque individu, en s'emparant du son, du geste, de l'image et de la parole, renouvelle en permanence son rapport au groupe : de cette oscillation créative résulte une sociologie fluide et mouvante.

Au départ de ce projet, il y a le trio de jazz et de musiques improvisées Pentadox. Les 3 musiciens de Pentadox, ont développé depuis des années une relation musicale forte, mélangeant intuition et intellect. Il n'y a pas de hiérarchie entre les membres du trio et le centre de gravité musical peut changer à tout moment, grâce à l'instrumentation audacieuse (saxophone, piano et batterie), qui permet également un mélange créatif de textures. Leur approche incorpore des éléments issus des musiques contemporaines, improvisées, du jazz, ainsi que de la musique électronique. A travers une approche fraîche et aventureuse, les musiciens explorent le jeu, l'improvisation, en étirant ou contractant le temps et l'espace.

Pour « Scaphandres Party », l'intention première de Samuel Ber est d'étendre à un collectif interdisciplinaire les approches en lien avec l'improvisation que les musiciens de Pentadox ont développés auparavant dans un cadre uniquement musical.

L'acteur Yoann Blanc manipule en temps réel des textes provenant de romans, essais, magazines, journaux, livres de poésies ou de dictons, tabloïds, livres de cuisine, catalogues Ikea... Joueur et curieux, il crée un tissage de récits et de sensations qui peuvent, à tout instant, prendre un virage inattendu.

L'actrice et performeuse Faustine Boissery explore l'organicité dans la répétition de gestes corporels, de phrases chantées, improvisées à partir de l'écriture automatique et poétique induite par l'énergie du groupe au plateau. De l'écriture au mouvement, du mouvement à l'écriture.

Tout comme l'éclairagiste Sam Mary module sa création lumineuse depuis une régie à roulettes située sur scène, la vidéaste Jeanne Cousseau monte et diffuse en direct ses *rushes* cinématographiques personnels, ou encore capte des instants sur le plateau, caméra au poing, le tout étant projeté sur deux écrans... à roulettes eux aussi. Ces derniers forment le dispositif scénographique : manipulés par tous les protagonistes, ils délimitent 7 espaces et découpent ainsi la performance en 7 unités temporelles. Chaque unité est sous-tendue par une intention propre, déterminée par l'un des artistes.

Équipe artistique et technique

Samuel Ber – batterie & concepts – direction du projet

Yoann Blanc – acteur

Faustine Boissery – actrice

Jeanne Cousseau – artiste vidéo

Sylvain Debaisieux – saxophones ténor et soprano

Bram De Looze – piano et claviers

Sam Mary – lumières

Vincent De Bast – son et spatialisation

Partenaires et résidences passées

Notre toute première étape de travail, intitulée « Il ne pleuvra pas » s'est déroulée durant une résidence à la Fondation Royaumont (France) en mai 2018 (dans le cadre du Programme Incubateur).

Nous avons ensuite été en résidence au Rataplan (Anvers) en octobre 2020, au Théâtre National Wallonie-Bruxelles en février 2021 et à l'Abbaye de Neimënster (Luxembourg) en avril 2023. Chacun de ces lieux nous a accueilli durant une semaine.

Bruno Letort, directeur du festival Ars Musica en Belgique a l'intention de programmer la performance lors d'une prochaine édition de son festival.

Nos accessoires de décor ont été construits par La Fabrique de Théâtre (Frameries, Belgique).

En Belgique, nous sommes soutenus par la structure d'accompagnement et de diffusion MTP Memap (Daniel Dejean).

L'idée de cette performance, ainsi que sa première phase de recherche à Royaumont, furent le sujet du mémoire de master de Samuel Ber au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (mention très bien avec les félicitations du jury), avec le pianiste et compositeur français Benoît Delbecq comme tuteur.

Au cœur de ce collectif, il y a le trio de jazz contemporain et de musiques improvisées Pentadox, qui comprend Sylvain Debaisieux, Bram De Looze et Samuel Ber. Pentadox a sorti 2 albums (le 2e sur le label W.E.R.F.), a reçu le prix Jong JazzTalent au Gent Jazz Festival 2018, était le groupe finaliste belge au Tremplin Jazz d'Avignon 2021 et a participé au Belgian Jazz Meeting à Namur en février 2022. Le trio a joué au Périscope, à Bozar, Flagey, Mithra Jazz à Liège Festival, Jazz Middelheim Festival, Gent Jazz Festival, Leuven Jazz Festival, Klara in deSingel, Handelsbeurs,... En juin 2022, Pentadox a enregistré son 3ème album, en live, lors d'une résidence de 3 concerts au Sounds Jazz Club à Bruxelles. L'album sortira prochainement.

Autour de la performance / perspectives

Cette performance interdisciplinaire pourrait être jouée à la fois dans des théâtres et dans des lieux de performances et de concerts, sous différentes formes et dans différents contextes.

Des activités pourraient être organisées avant ou après la performance telles que des workshops (à destination de toutes les pratiques artistiques liées aux arts vivants) sur l'improvisation, l'interaction, le développement d'un langage personnel et la collaboration dans un cadre interdisciplinaire. Le Conservatoire d'Anvers (Belgique) a exprimé son intérêt pour l'organisation d'un workshop destiné à tous leurs étudiants durant leur festival NextDoors.

Extraits sonores de Pentadox

Quelques extraits de la musique de Pentadox sont disponibles ici :

<https://soundcloud.com/samuel-ber/sets/pentadox-1>

Et ici :

<https://soundcloud.com/samuel-ber/sets/pentadox-fragments-of-expansion>

Le premier album, sorti en 2018, avec les invités Bo Van Der Werf (saxophone baryton) et Guillaume Orti (saxophone alto) : <https://samuelber.bandcamp.com/album/between>

Le second album, sorti en 2020, avec les invités Nick Dunston (contrebasse), Lester St-Louis (violoncelle) et Weston Olencki (trombone et électronique) :

<https://pentadox.bandcamp.com/album/fragments-of-expansion>

Pentadox a enregistré un nouvel album durant une résidence de 3 concerts au Sounds Jazz Club (Bruxelles) en juin 2022.

Photos de la résidence au Théâtre National Wallonie-Bruxelles en février 2021
© Tom Gineyts

Cette résidence a eu lieu avant l'arrivée de Faustine Boissery dans le projet.

