

LES COMMADOS PERCU

Depuis plus de vingt ans la compagnie Les Commandos Percu sillonne les festivals du monde entier avec ses percussions véritablement inédites et son savoir-faire très particulier en matière de pyrotechnie.

L'histoire de la compagnie est jalonnée de réalisations à grande échelle où l'accompagnement et la formation de volontaires (amateurs et/ou artistes) sont des composantes essentielles. Que ce soit avec la création «On The Night Shift» pour l'ouverture du London 2012 Festival ou encore la formation de volontaires pour le spectacle «Gueules Noires : Les Enfants du Charbon», spectacle transdisciplinaire sur le Carreau de la mine de Stiring-Forbach, les références sont nombreuses et témoignent d'un réel engouement de la compagnie à transmettre et partager.

L'EQUIPE DE NUIT EST UNE CRÉATION

Elle a pour but de réaliser un événement d'envergure, basé sur la participation de volontaires, amateurs ou professionnels, qui vont être formés par les artistes des Commandos Percu pour réaliser le projet depuis son écriture jusqu'à sa réalisation finale.

Si des spectacles comme «Le Concert de Feu» ont été applaudis par des centaines de milliers de spectateurs, c'est parce que la mise en scène n'est jamais figée dans des rôles et des effets immuables. Bien au contraire, la création d'événements au caractère particulier, des scénographies originales, des circonstances spéciales sont autant de paramètres qui se transforment en défis créatifs.

Parmi tous ces défis, le plus beau est la rencontre avec des personnes bénévoles qui s'engagent dans l'aventure. Les artistes sont aussi des formateurs passionnés. Ils peuvent partager leur savoir-faire avec des personnes qui s'approprient le pouvoir de faire rêver les autres. Les spectacles qui en résultent sont d'autant plus forts et émouvants. Le rythme et le feu jouent à fond leurs rôles de rassembleur-catalyseur.

Les actions de formation et d'initiation proposées par les Commandos Percu s'imbriquent dans le tissu culturel et associatif du lieu dans lequel le projet est développé: structures d'animation, centres culturels, associations, écoles et groupes constitués. La rencontre entre artistes et amateurs est un moment privilégié de transmission de savoirs et de découverte artistique par delà les habituels clivages sociaux et intergénérationnels.

OBJECTIFS DE L'INTERVENTION

L'objectif du projet est de former et d'accompagner les volontaires à travers les différentes étapes de la création d'un spectacle musical et pyrotechnique. Divers ateliers sont proposés au gré de l'évolution du projet : apprentissage musical, écriture d'une mise en scène, réalisation, répétitions, fabrication de décors et d'instruments, ateliers de pyrotechnie.

La rencontre entre les acteurs-volontaires et les membres de la compagnie se fait en amont du spectacle : une réunion d'information a lieu afin de faire connaissance, d'exposer le projet et les rôles de chacun. Il nous semble important de créer une équipe où adultes et enfants peuvent se rencontrer sur un projet commun.

LE DÉROULEMENT DU STAGE-SPECTACLE

Le public concerné

Toute personne, homme ou femme, de plus de 14 ans (avec l'autorisation des parents jusqu'à 18 ans) peut participer.

Les participants doivent être disponibles au moment des ateliers, des répétitions et du spectacle final. Pendant la semaine précédant le spectacle, les ateliers de la compagnie restent ouverts aux dernières personnes désireuses de s'impliquer dans le projet.

Les volontaires sont appelés pour la plupart à manipuler des petits artifices de catégorie F1 et F2. Beaucoup de personnes ne l'ayant jamais fait découvrent qu'elles sont parfaitement aptes à ces manipulations. D'autres, lorsque le projet le permet, font partie du groupe de musiciens. C'est avant tout le sens de l'organisation et du travail en équipe qui prime.

Ateliers musicaux et pyrotechniques

Que font les volontaires pour le spectacle ?

Avant:

- Préparation d'effets spéciaux.
- Exercices de manipulations.
- Ateliers musicaux.
- Répétition de scènes, coordination générale.

Pendant:

- Manipulations légères d'effets spéciaux au cours de scènes ponctuelles.
- Logistique, organisation des équipes.
- Interventions musicales (percussions).

Le jour du spectacle est consacré au montage du spectacle du soir. Tous les participants oeuvrent dans la mesure de leurs moyens. Les différents groupes d'acteurs ont été organisés en fonction de leur action dans la mise en scène. Tous les accessoires et instruments sont prêts.

LE SPECTACLE FINAL peut comporter deux grandes parties.

La finalisation du projet passe par une création publique dont le retentissement doit être suffisamment fort pour qu'il laisse une trace indélébile dans les mémoires, en permettant à chaque acteur, individu ou structure, de s'approprier une part de la création, en leur insufflant une dynamique nouvelle. Il est important que le spectacle final soit annoncé et vécu comme un évènement culturel d'importance dont la portée rayonne sur l'ensemble de la région.

1 - la grande parade.

Déambulation percussive et pyrotechnique selon un parcours à définir.

2 - le final sur la grande scène.

Il réunit, au terme de la parade, tous les acteurs du projet, avec la présence des artistes des Commandos Percu. La mise en scène est précise, rythmée, jusqu'au grand final pyrotechnique et un ultime salut en direction du public.

>> <u>vidéo en ligne</u>: extrait du spectacle Clash of Drums à Milton Keynes UK

en collaboration avec la cie basque Deabru Beltzak et les anglais de la cie Festive Road

LA METHODE DES BÂTONS

Ateliers de découverte d'une méthode spécifique d'écriture du rythme.

La méthode des bâtons est une façon pédagogique de formaliser le rythme, de l'écrire, de le lire pour enfin le jouer. C'est une méthode orientée vers l'amateur qui n'a pas eu le temps our l'envie de se former au solfège.

Pourtant, les petits bâtons sont nés d'un rythme trop complexe que des musiciens professionnels avaient du mal à appréhender malgré la partition, lorsque les petits signes géométriques se sont imposés comme des évidences et que la musique, enfin, a jailli.

La méthode des bâtons est un outil simple et puissant d'écriture et de mémorisation du rythme, mais aussi d'analyse et de création de formes rythmiques nouvelles.

>> 60" pour comprendre la Méthode des bâtons - vidéo en ligne

CONTENU DES ATELIERS

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un Masterclass avec démos etc... mais d'une rencontre entre des musiciens de tous styles et de toutes cultures, pour échanger et s'enrichir mutuellement sur la perception du rythme, son apprentissage, son exploration, son écriture et sa mémorisation.

Les danseurs et musiciens anglais de On The Night Shift ont été formés à la méthode des bâtons.

Il s'agit d'un moyen simple et logique d'écrire, de mémoriser et d'analyser le rythme. Même si cette méthode a été utilisée avec succès avec des novices lors d'ateliers pédagogiques, elle est aussi un outil redoutable pour des musiciens professionnels, quel que soit leurs instruments, parce qu'elle propose une vision novatrice, loin des écueils du solfège traditionnel. Quelques heures d'atelier suffisent pour s'approprier cette logique et développer ses propres outils : c'est clairement le Linux du rythme! De nombreux exemples sont explorés, et chacun peut proposer d'explorer un rythme réputé difficile ou incompréhensible pour certainement découvrir non seulement sa partie « facile », mais en déduire quantité d'arrangements rythmiques complexes et de variations qu'il sera simple de noter, de mémoriser et de transmettre.

EXEMPLES DE PROJETS RÉCENTS

2017 : 20ème anniversaire du festival Les Années Joué à Joué les Tours avec la participation de 20 danseurs, performeurs et traceurs, artistes du déplacement urbain.

2016 : Création d'une grande parade en ouverture du spectacle Danbor Talka en collaboration avec des groupes de percussions locaux à **Liverpool et Hull UK.**

- « C'est une expérience incroyable. Quelle source d'inspiration de travailler avec des groupes qui ont une approche de la scène, une manière de fusionner musique et pyrotechnie si unique. » Juliana Landim co-directeur de Katumba – River of Light 2016 à Liverpool UK
- « Le projet a surpassé toutes nos attentes. Une expérience qui nous a marqués pour toujours ! » Chloe Birr-Pixon chargée de production à Hull Samba Freedom Festival 2016 à Hull UK

2015 : Coupe du Monde de Rugby à Milton Keynes UK en collaboration avec la cie Festive Road

RÉFÉRENCES

Fête de la St Paul à Sarreguemines, 2014 / Les Enfants du Charbon à Petite Rosselle, depuis 2013 / Festival Les Noctibules à Annecy, juillet 2013 / Perth Internation Arts Festival (AUS), février 2013 / Festival Les Accroche-Coeurs d'Angers (49), septembre 2010 / Lakes Alive, Manchester International Arts, Maryport (UK), aout 2010 / De l'ombre à la lumière Angoulême, décembre 2008 création avec le soutien de la région Poitou-Charentes / « Foyer » à Flin (54), création pour les 60 ans des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle, août 2009 / Les Odyssées Ambésiennes, création Ville d'Ambès (33)....

LES COMMANDOS PERCU

Compagnie Internationale des Arts de la Rue

Energie en mouvement.

Il est une musique qui parle au ventre. Depuis plus de vingt ans la compagnie Les Commandos Percu invente un langage à la fois nouveau et ancestral qui a la propriété de traverser toutes les cultures et les genres. Elle sillonne les festivals du monde entier avec ses percussions véritablement inédites et son savoirfaire très particulier en matière de pyrotechnie.

L'étincelle indispensable à la fusion de la musique et du feu est le mouvement : rue après rue, place après place, au plus près du public, les musiciens-artificiers illuminent le ciel de leurs rythmes dans des mises en scènes audacieuses.

le rythme - le feu - le mouvement

Fabriquer ses instruments, c'est créer une identité.

Comment être mobiles à tout prix ? Comment s'inventer un répertoire musical qui n'emprunterait pas les rythmes des autres cultures ? Dès leurs débuts les Commandos Percu s'inventent un folklore, des rituels, un langage, comme s'ils venaient d'une autre contrée.

La rencontre il y a plus de 10 ans avec Claude Walter de **Rythmes & Sons (Strasbourg)** a engendré un partenariat-laboratoire du son autour de ces nouveaux instruments aux formes et aux sonorités originales (dont une partie font l'objet d'une déclinaison commerciale).

Le spectacle On the Night Shift créé dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres 2012 présente une composition musicale inédite jouée sur des instruments de percussions qui ont été spécialement dessinés et conçus : **les Satellidrum.**

Nouveau partenariat : PRO ORCA France soutient Les Commandos Percu.

Une baguette cassée, c'est inutilisable et pourtant on a souvent envie de les garder (sauf celles qui volent dans le public lors de nos spectacles!) parce qu'elles finissent par raconter une histoire, celle de la force brute des percussions, celle des émotions que nous tentons de faire passer. La cassure de la baguette c'est comme si on avait rêvé trop fort! ProOrca Drumsticks, une grande marque de baguettes de batterie fabriquées en France (avec des bois importés d'Amérique du Nord, parfois français) a

(avec des bois importés d'Amérique du Nord, parfois français) a décidé de nous soutenir. Nous allons pouvoir casser encore plein de baquettes!

« Venus du fond du temps et de demain, les Commandos Percu nous rappellent que nous sommes sur une boule de feu et qu'il n'est pas de plus grande sorcellerie que cette fusion avec le cercle de feu qui éloigne les ombres et rapproche les hommes. Vertige, feux d'artifice d'émotions, sentiments immédiats de toucher à l'essence de l'humanité, les spectacles des Commandos Percu sont une sorte d'initiation à notre condition humaine dans sa beauté terrible et élémentaire. » GIL PRESSNITZER

++ d'images et de vidéos disponibles sur notre site internet :

WWW.COMMANDOSPERCU.COM

CONTACTS

Diffusion et administration : Lisa Trouilhet - 05 61 35 00 77 - contact@commandospercu.com

Une production BIG DRUM : 8 route de Saint Loup - 31180 St Geniès Bellevue (Toulouse) France Licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1068757 - SIRET : 440 290 302 000 23 - Code APE : 9001Z

