FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES · WBI Wallonie-Bruxelles International · Cité Culture · ABIDJAN 2017 · Théâtre VARIA · Pierre de Lune · mca · @ THÉÂTRE DES DOMS · LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

FRANCOPHONIKA

Spectacle musical participatif
Compagnie LES DALTONIENS
Mis en scène par Yannick Guégan

PRESENTATION

Francophonika est un **concert numérique participatif** qui utilise de la matière sonore, textuelle et vidéo, **produite par les spectateurs** en amont du spectacle **au sein d'installations numériques**.

Ce dispositif est avant tout un moyen original d'aborder la **diversité culturelle**, l'**expression individuelle** et **collective**, en créant du **lien entre les participants**.

Durant le concert electro-hip-hop, les productions sonores et visuelles du public vont se retrouver malaxées et remixées par un beatmaker, un Dj et une MC. Une **expérience numérique participative** et **accessible à tous** qui vous entrainera dans un monde musical inédit et inoubliable.

Distribution

Mise en Scène	Yannick Guégan
Beatmaking et MAO	Frédéric Daclon
Djaying et Graffiti numérique	Julien Francoeur
Chanteuse - MC	Magdalena Desruisseaux
Régie et création lumière	Christian François
Régie plateau	Yannick Guégan

Artistes numériques

Vidéo Looper Orchestra et Breakomaton	Fabien Monchartre Edwin Joassart
Motion Graffiti et Mc Maton	Yacine Sebti Xavier Meeus

Production

Adktrash asbl, avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, service Pluridisciplinaire, l'OIF et le WBI.

Partenaires

La Maison de la création, La Fabrique de théâtre, La MC Ath (Le CAR),
Le théâtre des Doms, Le théâtre Varia, Pierre de Lune, le Centre Culturel d'Evere,
La Roseraie, La SACD, La Ville de Mireval, La Ville de Villeneuve les Maguelone

DÉROULÉ

Les installations Numériques

Durant **3 heures**, le public parcourt plusieurs **installations numériques interactives** et **participatives** où il produit de la matière sonore et visuelle (proverbes, citations, punchlines, bruits de bouche, etc...) **réutilisée ensuite dans le concert**.

MC MATON

Le spectateur est invité à entrer dans **une cabine qui lui parle**, afin de créer ou de reproduire de **courtes phrases** (proverbes, citations, expressions, onomatopées) qu'il aura préalablement imaginé ou choisi à l'extérieur (grâce à une liste de propositions).

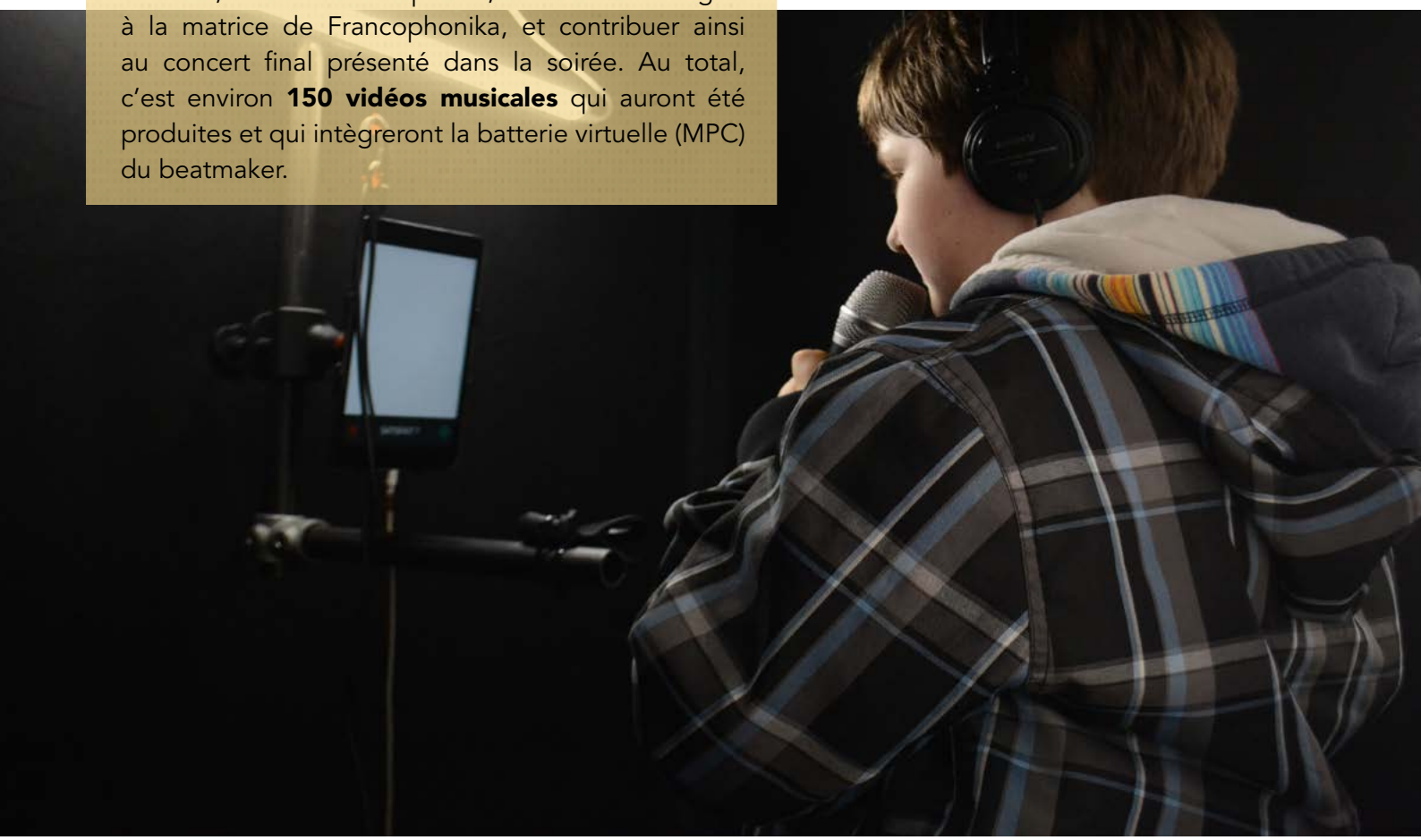
Porté par les **indications** de la machine, qui dissimule en réalité **un vrai MC**, les participants sont invités à lâcher prise, laisser libre cours à leur **imagination** ou leur **talent**, pour le plus grand plaisir du public à l'extérieur, qui les regarde et les encourage grâce à un écran externe.

Tous ces éléments seront ensuite **repris par le Dj durant le concert**, qui se chargera grâce à 2 platines numériques, de scratcher et remixer les séquences vidéos.

VIDEO LOOPER ORCHESTRA

Le Vidéo Looper Orchestra est une **application** qui permet de **reproduire des sons**, proposés par des personnes issues de la francophonie (qui ont été enregistrées durant la tournée du spectacle en Afrique, au Canada et en Europe), afin d'**entrer** soi-même **dans la mosaïque de Francophonika**. Chaque session est augmentée des sons les plus originaux captés lors de la session précédente.

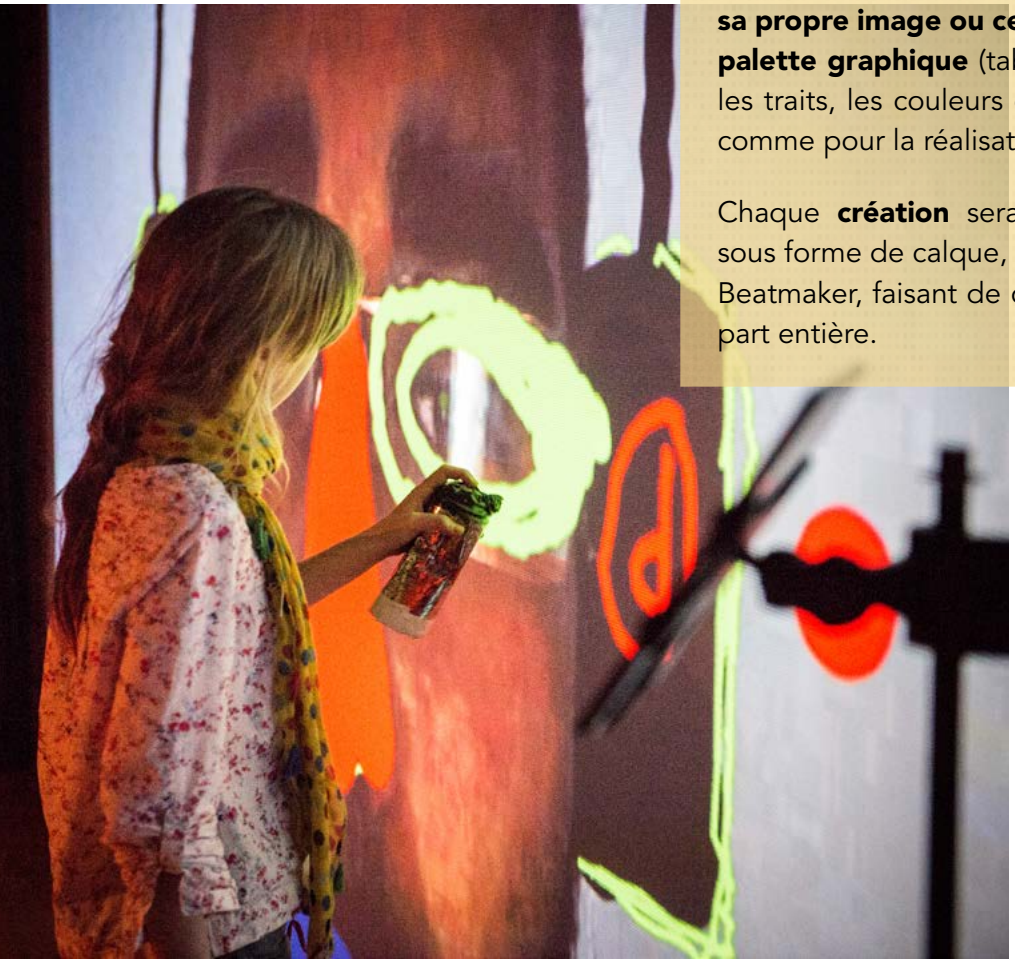
Au sein de **trois cabines individuelles**, chaque participant prend place devant une **tablette numérique**. Chacun de leur côté, ils vont devoir **écouter**, **regarder**, puis **sélectionner** parmi 3 vidéos, le son qu'ils vont décider de reproduire. Ces sons, sous forme de courtes vidéos (1 temps musical), se différencient par **niveaux de difficulté**. Au final, chacun sera responsable de "**valider**" sa propre mini-création, s'il l'estime de qualité ; ceci afin de l'intégrer à la matrice de Francophonika, et contribuer ainsi au concert final présenté dans la soirée. Au total, c'est environ **150 vidéos musicales** qui auront été produites et qui intègreront la batterie virtuelle (MPC) du beatmaker.



MOTION GRAFF

Dans une **camionnette aménagée**, il est proposé aux participants, grâce à un **écran géant** et une **bombe à infra rouge**, de **customiser** les séquences préalablement enregistrées au sein du Vidéo Looper Orchestra. A chacun de retrouver son portrait à l'extérieur de l'installation sur une tablette numérique et de l'envoyer dans la machine ! Dès lors, libre à chaque personne d'imaginer comment **transformer sa propre image ou celle de son ami(e)**, grâce à une **palette graphique** (tablette) permettant de modifier les traits, les couleurs et d'avancer image par image comme pour la réalisation d'un dessin animé.

Chaque **création** sera ensuite reprise et **intégrée** sous forme de calque, aux vidéos déjà utilisées par le Beatmaker, faisant de chaque captation une œuvre à part entière.



Ce parcours, constitué des **trois installations interactives**, donne à chacun l'occasion de **contribuer concrètement** et de manière ludique à la **création d'une œuvre musicale unique**. Au total, ce sont près de **200 personnes** qui, laissant ainsi une trace de leur présence, contribuent à rendre compte, l'espace d'un après-midi, de la **richesse de la diversité sociale et culturelle**.

CONCERT

Le concert électro hip-hop

DJ, MC et Beatmaker s'associent durant le concert pour produire la **fresque Francophonika**, un **spectacle musical live** renouvelé à chaque représentation **à partir des productions du public**. En utilisant la forme d'un concert électro hip-hop, avec ses rythmes puissants et répétitifs, le spectacle transporte le public au travers d'une forme de **transe audiovisuelle**. Chaque interprète à un rôle bien spécifique à tenir. Les musiciens sont en charge des contenus issus des installations numériques participatives (Le Mc Maton, le vidéo looper orchestra et motion graffiti) et la MC des transitions entre les morceaux musicaux. Entre le **moment de captation** et le **moment de restitution**, ils vont donc s'en saisir, les découvrir, et les **intégrer à leurs différentes partitions visuelles et musicales** déjà préconstruites en amont.

Le DJ, grâce à ses platines vinyles augmentées, scratch et remixe les vidéos enregistrées au sein du MC Maton (phrases et onomatopées). L'effet d'aller et retour des images et du son, la répétition, et les insertions des paroles empreintes de sens crée tantôt l'**hilarité**, tantôt la **surprise** au sein du public **qui se reconnaît**.

Le concert électro hip-hop

Le Beatmaker quant à lui, utilise la matière captée au sein du Vidéo Looper Orchestra. Chaque nouvelle séquence, customisée dans le Motion Graff, vient **remplacer un sample préexistant dans sa matrice musicale de base**. Il est donc en **parfaite connaissance** des types de sons avec lesquels il va jouer. Néanmoins, même s'il connaît les types de sons (basse, note musicale, son percussif), il n'en connaît pas la teneur exacte car ils **viennent d'être créés**. Ces nouvelles capsules peuvent donc être modifiées en live pour s'accorder à la musicalité des morceaux. Ces **transformations du son** qui s'appliquent aussi à l**'image**, prennent un tournant comique dès lors qu'elles déforment aussi le visage des participants.

La MC, quant à elle, navigue entre les morceaux et tient en haleine la foule. Elle tisse, tout le long du concert, le **fil rouge** entre les **différentes thématiques** des morceaux **relatifs à la langue**, mais aussi **aux messages** que les participants ont voulu faire passer (en créant un proverbe ou en scandant un slogan par exemple).

Les intermèdes, déjà pré-écrits, interagissent aussi bien avec les musiciens qu'avec le public, valorisant tantôt les productions musicales ou proposant des textes originaux sous forme de transitions rapées. Le **point d'orgue** du spectacle consiste à **mélanger les sons des participants et les textes de la MC**, créant ainsi une communion entre les interprètes sur scène et ceux dans le public.

Le concert électro hip-hop

Le concert évolue ainsi durant **30min** au travers de **nombreux styles musicaux** : musique électronique, trap, rap, soul et hip-hop s'entremêlent de façon fluide. La variété de styles et de répertoires, important à nos yeux, **illustre** aussi à sa manière **la diversité de la scène musicale francophone**.

A l'orée de la nuit, dans une atmosphère claire-obscure, le public présent dans l'après-midi peut ainsi participer à cette soirée musicale après avoir parcouru les 3 installations ou simplement venir découvrir l'univers de Francophonika, le temps d'un concert inoubliable.

LIEN TEASER

Note scénographique

La scénographie, composée de **3 grands écrans vidéo** sur-élevés apportent au concert une grande visibilité. L'utilisation de **3 projecteurs vidéo**, plutôt qu'un seul, permet une meilleure qualité d'image et une **dynamique spatiale de la vidéo** durant les morceaux.

Les supports présentent une **esthétique patinée, urbaine et cybernétique**, par le mélange de textures métalliques brutes et d'une diffusion lumineuse LED intégrée.

COMPAGNIE LES DALTONIENS

Depuis sa création, la compagnie «Les Daltoniens» mène une recherche spécifique qui associe **cultures urbaines et arts numériques**. Fondée en 2004 par Yannick Guégan, la compagnie les Daltoniens assure la promotion et le développement du « Human Beatbox » (5ème élément de la culture hip-hop) dans le monde entier.

Ses créations, sous la forme **de spectacles et d'installations numériques** interactives et ambulantes, propres à **investir l'espace public**, mettent en valeur l'histoire et la diversité de ces cultures avec humour et impertinence.

Les Daltoniens évoluent aussi bien dans les théâtres et les écoles, que dans les festivals de théâtre de rue, de Hip-hop et d'arts numériques. Les spectacles de la compagnie rassemblent tant un public familial qu'un public de jeunes, grâce à la **pluridisciplinarité des arts** qu'ils fusionnent : nouvelles technologies, danse hip-hop, human beatbox, théâtre, v-jaying et graffiti numérique.

Parallèlement à ses créations, la compagnie les Daltoniens est aussi très active dans le domaine pédagogique :

- Organisation de séminaires autour de la pédagogie du human beatbox.
- Tenues de stages et d'ateliers en lien avec les spectacles.
- Mise à disposition de matériel technologique et pédagogique.

Résolument contemporaine et en constante évolution, la compagnie les Daltoniens parvient aujourd'hui à tisser un lien **intergénérationnel** entre les cultures urbaines, leurs arts et leur histoire tant locale que globale, et l'avènement des nouveaux outils numériques.

Depuis 2012, la compagnie les Daltoniens organise annuellement le f**estival URBANIKA**. Festival au cœur de la ville de Bruxelles réunissant des propositions internationales mêlant cultures urbaines et arts numériques.

ARTISTES

Yannick Guégan (Mise en scène/beatbox)

Educateur et comédien sorti de l'INSAS en 2001, formé au théâtre visuel chez Jacques Lecoq en 2002, il entreprend de mélanger ses 2 passions, le beatbox et le théâtre.
Il a fondé la cie les Daltoniens pour laquelle il signe plusieurs mises en sène. Il contribue ainsi à diffuser les cultures urbaines et l'art numérique. Par ailleurs, il est directeur artistique du festival Urbanika à Bruxelles.

Mess drey (Chanteuse)

Magdalena Desruisseaux est comédienne et également auteure-compositrice et interprète. Entre 2002 et 2008, elle se forme à la technique vocale au conservatoire d'Amiens et auprès de techniciennes de la voix telles que Véronique Lortal et Claudia Philips. Elle participe à de nombreux concerts en tant que chanteuse, songwriter et choriste sous son pseudonyme Mess Drey. Parallèlement, elle enseigne la technique vocale et la polyphonie dans de nombreuses écoles de musique et centres culturels.

DJ Cali (Dj)

Julien Francoeur a.k.a. Cali pratique le breakdance depuis 15 ans lorsqu'il se met au Djing. Mixant aussi bien de l'électro que de la drum'n Bass, il a expérimenté différentes techniques de mix et s'est mis à créer ses propres beats. Il gagne en notoriété en tant que DJ, d'abord lors d'évènements de breakdance, en Belgique puis à l'international. Il est actuellement DJ officiel de la Crush Up, soirée dans le Carré à Liège.

DJ Derf (Beatmaker)

Frédéric Dalcon a.k.a. Derf compose depuis 19 ans sur des ordinateurs. D'abord avec «Rebirth», puis « Reason », il utilise «Ableton Live» depuis 2006. Créateur du projet Ovalys, il joue des lives trip-hop accompagné par des musiciens très divers. Autodidacte passionné il a suivi une formation chez Fastlane (école agréée Ableton Live de Montpellier) afin d'approfondir son expérience personnelle et professionnelle.

CONTACT

Directeur artistique

Yannick Guégan

[FR] +33 (0)666 80 08 31

[BE] +32(0)497 46 05 66

Chargé de diffusion

Arthur Perini

[FR] +33 (0)666 80 08 31

[BE] +32 (0)479 47 05 86

compagnielesdaltoniens@gmail.com

WWW.DALTONIENS.EU