

NAÜM

- THEATRE INSTRUMENTAL OUTSIDER -

Ateliers-rencontres

« *Les Mineurs de son* »

« *Du stylo au micro* »

« *Nulparistan Orkestar* »

Proposés par Rémi Petitprez - Cie NAÜM

SOMMAIRE

- Les ateliers
- Une expérience
- L'intervenant
- Ses spécificités
- Actions pédagogiques passées
- La compagnie
- Contacts

« *Dans mes ateliers, est privilégiée l'émotion de l'instant, personnelle et inimitable, pour que chacun retrouve, le temps d'une rencontre, son instinct artistique sonore le plus primaire !* »

R. Petitprez

Le site www.NAUM.info

Les Mineurs de sons

Ateliers de percussions recyclées + Déambulation (sortie d'ateliers)

En lien avec le spectacle EX MACHINA de la Cie, Rémi Petitprez propose des ateliers en vue de créer une déambulation musicale sur le thème du travail, de la récupération et du recyclage d'objets. Il s'agit de partir en ville, regarder autrement, interpréter l'architecture, la lire avec du son, des voix, jouer avec et sur le mobilier urbain, retracer les courbes et les formes urbaines, de faire de la rue une poésie.

En quelques heures seulement, le groupe sera capable de jouer des rythmes simples, répétés ou inventés en direct, et de réagir à tout ce qui se passe ou se trouve dans la rue (le public, l'architecture, le mobilier urbain...). Le groupe constitué représentera des « mineurs de sons » au travail, sorte d'ouvriers ubuesques qui revisitent la ville de façon décalée avec comme langage la percussion.

Chaque réalisation est un **acte artistique et pédagogique** inscrit dans l'espace du quotidien ou de la fête, une déambulation improvisée avec musique, danse, actions burlesques... La dynamique de cet atelier repose sur l'effectif (effet visuel et sonore) et sa réactivité.

Les actions pédagogiques :

- **Le travail du chœur théâtral** pour créer un groupe homogène, dynamique et réactif.
- **Le lâcher-prise** pour laisser libre cours à sa créativité.
- **La pratique d'instruments** : percussions fabriquées à base de récupération, apprentissage de rythmes simples, prise de conscience du tempo.
- **Le rapport à l'espace sonore en extérieur** : Comment se faire entendre, où se placer ? On joue avec la distance, la hauteur, l'éparpillement, la multidiffusion...

Durée de l'atelier : à définir ensemble.

Conditions tarifaires : sur devis et selon le projet.

Nombre de participants : entre 16 et 25 personnes

Participants : adultes / ado / enfant (novices acceptés).

Du stylo au micro

Ateliers d'écriture et de création scénique

Il s'agit de permettre aux participants de découvrir leur potentiel créatif, passant de l'écriture à la déclamation public, de la production à l'enregistrement.

Dans les séances se succèdent les ateliers d'écriture, de mise en voix, de mise en scène, de pratique musicale. La matière sonore se construit à partir de la voix, de la percussion corporelle, des machines électroniques.

Dans un premier temps, nous récoltons de la matière (personnelle, interviews, livres, documentation diverse...), puis les séances sont ponctuées de moments d'improvisations musicales en lien avec les textes en construction. Les chansons sont ensuite mises en musique et en scène. Les dernières séances servent de répétition, à la mise en place des placements et des chorégraphies... Un temps est prévu pour l'enregistrement des productions de la semaine.

Les actions pédagogiques :

- **L'écriture de texte** : en prose ou en vers, suivant les thèmes définis ensemble.
- **La mise en voix** : chant, slam, rap, murmure, cri, mime...
- **La pratique musicale** : comment on invente sa propre musique.
- **Le rapport à l'espace scénique** : Insister sur les regards, le gommage des gestes parasites, les réactions spontanées.

Durée de l'atelier : à définir ensemble.

Conditions tarifaires : sur devis et selon le projet.

Nombre de participants : 15 max.

Participants : adultes / ados à partir de 10 ans.

Nulparistan orkestar

Sur mesure pour orchestre

Rémi Petitprez, ici compositeur décalé, s'accapare un orchestre d'harmonie. Plus qu'une simple masterclass, l'objectif de ce stage est de conjuguer un acte artistique et un acte pédagogique. La création d'une œuvre éphémère et sur mesure est présentée à l'issue des rencontres.

« Mes compositions naissent de chocs entre différentes cultures musicales. Dans mes arrangements, je cherche une simplicité apparente, une texture sonore inédite jouant avec l'alliance des timbres acoustiques des instruments, les contrastes de nuance. Ma musique est à la fois énergique et élaborée, souvent incisive et répétitive, parfois exigeante, parfois très simple et souvent empreinte de second degré. »

Rémi Petitprez

Les séances sont vécues comme des moments de partage et d'ouverture, l'important étant d'impliquer chaque musicien avec son énergie pour qu'il ose s'exprimer. Le groupe aborde des notions essentielles qui font du *Nulparistan orkestar* un orchestre unique ! (Cf. Une expérience forte page suivante).

Les actions pédagogiques :

- **L'improvisation** (collective, individuelle, dirigée) : à partir d'une musique écrite ou suivant un scénario de l'instant, de petits exercices permettant de redécouvrir ou développer le plaisir du jeu en groupe, pour laisser libre cours à l'inventivité et l'imaginaire de chacun. C'est une bonne façon de se connaître soi-même et entre voisins de pupitre.
- **Le rapport à l'espace sonore** : vis-à-vis du collectif et du public. On joue avec la distance, la hauteur, l'éparpillement, la multidiffusion...
- **La pratique musicale** : on enlève les partitions, les chaises. En marchant, allongés, la tête en bas, on joue avec ses pieds, ses mains, sa voix... Il est parfois important d'oublier la musique pour mieux la vivre !
- **Le corps et la personne derrière l'instrument** : prendre conscience que l'instrument est au service du corps et non l'inverse. Révéler la personne cachée derrière son instrument et faire apparaître le comédien ou la comédienne qui est en elle.
- **La notion de spectacle** (la préparation, les costumes, le maquillage, le décor) et le métier sont abordés en continu, de manière informelle sur l'ensemble des rencontres.

Durée et conditions tarifaires : sur devis et selon le projet, le nombre d'artistes...

Participants : musiciens d'orchestre (harmonie, fanfare, big band...).

Une expérience forte

Nulparistan Orkestar avec l'orchestre du 3e cycle du CRR d'Annecy

Processus logique qui succède à plusieurs années de créations et actions pédagogiques, la Cie NAÜM répond en 2011 à une commande d'écriture afin de créer un **projet associant des amateurs et des professionnels en devenir**.

Cette initiative impulsée par **Jean-Paul Odiau**, le directeur du **Conservatoire à Rayonnement Régional d'Annecy**, acquiescée par le chef d'orchestre et professeur de la classe de saxophone **Christian Charnay**, s'est finalisée auprès des musiciens de l'orchestre 3e cycle. Il s'agissait de leur écrire un répertoire, un spectacle d'une demi-heure environ qui mette en scène et entraîne ces jeunes musiciens dans le **lâcher prise**, dans l'**univers décalé, onirique et subversif de la Cie**.

Les artistes de la Cie se sont remémorés l'époque où eux-mêmes ont reçu leur formation en conservatoire et celle où ils ont enseigné. **La connaissance et la confrontation entre les méthodes conventionnelles de l'enseignement classique et les recherches de nouvelles voies musicales** qu'emprunte le groupe s'avèrent très fructifiantes. De cette expérience tout le monde en sort enrichi, apportant à chacun une nouvelle énergie et une nouvelle direction de travail, l'esprit plus ouvert encore. Les participants comme les artistes font le même constat : **d'autres chemins de transmissions artistiques et musicales sont possibles !**

L'unique représentation a eu lieu début février 2012 dans l'auditorium de Seynod. Forte de cette expérience, la compagnie désire prolonger l'aventure épanouissante en projetant **d'adapter l'expérience à tout type d'orchestre**.

« Associer la Cie NAÜM et un orchestre d'harmonie de 3e cycle dans une mise en scène commune me paraissait très sincèrement **un pari osé**. La juxtaposition d'un ensemble burlesque et décalé avec un orchestre peu ou pas habitué aux mouvements scéniques, aux imprévus musicaux relevait pour moi de la gageure !

C'était sans compter sur le talent des artistes de la Cie, qui ont su plonger 50 élèves de conservatoire, dans **un délire jubilatoire** associant musique instrumentale, improvisation, maquillage, comédie, déplacements sur scène et dans la salle, bref, **un spectacle total !**

Ce projet restera pour moi **une expérience passionnante** car j'ai pu observer durant son élaboration des changements d'attitude chez des musiciens jusque-là très réservés qui peu à peu se sont libérés puis impliqués totalement dans la mise en scène. Ce spectacle a été pour TOUS les musiciens un moment unique, d'une gaieté folle, encadré et réalisé par **des artistes créatifs animés d'un enthousiasme communicatif**. Il fallait, pour que ce projet naîsse, un maître d'œuvre : **Jean-Paul ODIAU**, directeur du CRR, qui a eu l'idée de cette collaboration et a permis sa réalisation. »

Christian CHARNAY
Chef d'orchestre
Professeur au CRR Annecy Pays de Savoie

L'INTERVENANT

Ateliers proposés par Rémi Petitprez - Cie NAÜM

Rémi Petitprez anime des ateliers depuis plus de 10 ans. Il a rencontré des collégiens, des écoliers, des centres de loisirs, des centres sociaux, le personnel d'une mairie, plusieurs associations de loisirs pour handicapés mentaux et physiques, un centre de rééducation motrice, des retraités, des enfants en vacances, ses voisins, des habitants du Pas-de-Calais, des Cévennes, du Puy de Dôme, à la campagne, en ville, en Allemagne, en banlieue...

Avec Sandrine Charrat, il est **co-fondateur et co-responsable artistique de la compagnie NAÜM** (Théâtre instrumental outsider) créée en 2003 qui produit des spectacles vivants, des performances artistiques in situ et des actions pédagogiques. Artiste complet, il est **compositeur et arrangeur, comédien, multi instrumentiste** (trombone, tuba, clavier, guitare, chant) et **co-signe la mise en scène** des spectacles de NAÜM.

Il est compositeur, interprète et comédien dans la **Cie Les Zinzins-Création de spectacles et de disques à destination du jeune public** depuis 2002 :

Homo Sapiens (album et création 2017), **Camille Apache** (création 2016), **Disco Z** (2010)-album sorti en 2014, **République Zinzin** (2008)-album sorti en 2010, « coup de coeur » de l'académie Charles Cros, **Le Bal Zinzin** (2004)-album sorti en 2006.

Les spectacles sont régulièrement accompagnés d'ateliers d'écriture et de fabrication de chansons.

Il est aussi comédien-tromboniste de la **RHINO(fanpharyngite)**, fanfare théâtralisée :

Phénomène (2010 reprise de rôle)

Les Impairs (création 2012)

Il se forge une identité musicale en jouant tous les styles, du ska-jazz au néo-trad., avec divers gens d'horizons différentes : **Cie Transe Express** (spect. de rue), **Micromegas Brass Band** (dir. François Raulin), **Rien** (Rock indépendant), **Malcolm Potter Big Band**, **l'Orchestre Symphonique des Universités de Grenoble** (dir. Patrick Souillot)...

Travail du masque neutre avec Dominique Loquin. Ateliers d'écriture avec Yves Béal (*Les Passeurs*), et à **La Maison des Ecrits** (Echirolles). Il a été professeur de formation musicale et d'éveil musical (2001-2005), s'est formé au **CNR de Chambéry** de 2002 à 2006 avec **Pierre Drevet** (département Jazz), après être passé par le centre musical Accords (Villard-Bonnot 38), le **CNR de Grenoble** et la **fac de Musicologie**.

R. Petitprez est co-responsable artistique de la Cie NAÜM, **multi-instrumentiste** et a été **formé en école de musique puis en conservatoire** avant l'obtention de ses diplômes.

Durant son parcours artistique, il a vécu des **expériences multiples de ce que peut être un professionnel** telles que **l'enseignement** (formation musicale, éveil musical), le **travail en section cuivre**, le **travail en studio d'enregistrement**, le **travail sur scène ou en art de rue**, domaine privilégié de sa Cie.

Il a fait l'expérience du **travail en groupe**, que ce soit en orchestre ou en groupe de musique actuelle et a aujourd'hui la **volonté de transmettre sa musique, son univers théâtral et son expérience de jeu en rue**.

Ses spécificités tiennent dans sa capacité à allier :

- la réponse à une commande d'écriture.
- l'aptitude pédagogique à associer et écrire pour des niveaux différents.
- l'accompagnement des enseignants et du directeur dans un projet d'établissement pouvant s'exercer dans les murs mais aussi hors les murs, permettant de donner de l'envergure, de rendre lisible ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci afin de pouvoir le montrer à l'extérieur.
- la pratique musicale, le travail sur la posture, le mouvement, le travail d'ensemble, et ce en explorant des œuvres contemporaines accessibles à un très large public.
- tout type de public (participants amateurs ou professionnels) dans différentes structures (fanfare, harmonie municipale, orchestre d'harmonie, chorale, associations...)

Leurs ateliers peuvent s'envisager entre plusieurs écoles sur un projet global, transversal, permettant la rencontre des établissements entre eux.

ACTIONS PEDAGOGIQUES PASSEES

Les Mineurs de sons

En octobre 2018, à **Cologne (Allemagne)**, création d'une déambulation percussive et théâtrale autour du travail à la chaîne et de l'aliénation. Avec Sandrine Charrat, Julien Paget, Grégoire Ternois et 15 participants, formés en 2 soirées.

Création d'un spectacle de rue

En septembre 2018, à **Cologne (Allemagne)**, création d'un spectacle de rue déambulatoire, *The Rat Catchers*, avec 22 enfants (6 – 11 ans) et 22 adultes, pour les 10 ans de **Amares** (kindergarten) à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfance.

Création d'un spectacle musical

En mai 2017, Rémi crée un spectacle musical à **La Vence Scène (St Egrève)** avec une vingtaine d'élèves de l'orchestre à l'école de la Gare et le conservatoire l'Unisson à St Egrève (38) entouré de 2 musiciens de la Cie.

Ateliers publics Performance de Rue

En septembre 2017, à **Cologne (Allemagne)**, invention des ateliers de musique de rue en public **en mime et en anglais**. Permettre aux passants et aux curieux de s'initier à l'Art de Rue, pour une performance sonore et visuelle, expérience de 1h30 renouvelée sur 2 places différentes.

Coaching fanfare

Depuis 2016, Rémi Petitprez met en scène des fanfares, spectacles musicaux, notamment les **Yebarov** (Fontaine, 38), **Kwaggawerk** (Cologne, Allemagne) et **Astral Mazout** (Strasbourg).

Création d'un spectacle musical

En août 2016, Rémi crée un spectacle musical déambulatoire avec une vingtaine d'élèves des **2 écoles de musique du Touvet** (38) entouré de 3 musiciens de la Cie dans le cadre du **Festival de rue Place Libre !**

Écriture et musique improvisée

En juillet 2016, Rémi anime un stage à **La Minoterie** (Pôle de création jeune public et d'éducation artistique, Dijon) autour des mots, des sons, du geste en mêlant **ateliers d'écriture et improvisations musicales**, avec 16 enfants de 11 à 14 ans.

Parade percussive

En mars 2011, avec **la ville de Fontaine** (38), Rémi et Sandrine créent pour le carnaval une **parade percussive pour 20 personnes** travaillant dans les différents services de la mairie. Ainsi se côtoient, pour un moment artistique, le service des espaces verts et celui de la petite enfance... C'est un spectacle déambulatoire en noir et blanc qui contraste avec l'image traditionnelle du carnaval mais qui répond parfaitement à l'idée du « lâchage » populaire annuel.

Projet pour orchestre

En janvier 2011, avec **Jean-Paul Odiau**, directeur du **CRR d'Annecy** (74), Rémi écrit un **spectacle pour orchestre 3e cycle**. Quatre artistes de la compagnie embarquent une soixantaine de musiciens en herbe, possibles futurs professionnels, dans leur univers fantasmagorique. La représentation a lieu le 2 février 2011 à l'**Auditorium de Seynod**.

Objets recyclés et déambulation

En avril 2009, avec **l'association Sasfé à Échirolles** (38), Rémi anime des ateliers de musique de rue **avec des enfants de centres socioculturels en quartier sensible**, pour la déambulation du **festival Quartiers Libres**. Ils fabriquent pour l'occasion **des trombones en PVC, récupèrent des bidons, des objets sonores et les recyclent en instruments de musique**.

Improvisations musicales

En novembre 2006, Rémi fait un **atelier de musiques improvisées** avec un groupe d'une douzaine d'enfants à la **Maison des écrits d'Échirolles**. En **s'inspirant de l'exposition de Sandrine Miguet, artiste plasticienne**, ils créent une représentation après dix jours de travail.

Écriture et enregistrement studio

En avril 2006, une rencontre entre Rémi et **un groupe de personnes en situation de handicap mental** se fait au sein de **l'association Terre de Sienne à Grenoble** (38). Après les avoir aidés à écrire et composer, il arrange musicalement leurs chansons pour qu'ils les interprètent. **Ils les enregistrent ensuite en studio**.

Concerts pédagogiques

De novembre 2005 à mai 2006, la compagnie participe à un projet en partenariat avec **La Chaufferie, l'école J. Racine et le centre de rééducation motrice à Grenoble**. **2 concerts pédagogiques** sont donnés : sur scène (La Chaufferie) et dans l'enceinte de l'école. L'objectif est de **présenter aux enfants ce qu'est le processus de création artistique**. Suite à cela, une classe de CM2 travaille six mois avec Sandrine et Rémi. Un spectacle déambulatoire réunissant la compagnie et les enfants est présenté aux habitants du quartier Teisseire en mai 2006.

LA COMPAGNIE

Elle est **créée en 2003** par deux artistes (musiciens et comédiens), **Sandrine Charrat et Rémi Petitprez**. Elle produit des **spectacles vivants**, des **performances artistiques *in situ*** et des **actions pédagogiques, en salle et en rue**. L'association La Cuivrerie est sa structure administrative.

La démarche artistique

Les deux responsables artistiques ont la **volonté de donner du sens à leur démarche artistique**, leur principal objectif dans l'incarnation de leurs œuvres, s'inspirant en permanence de toutes les disciplines artistiques.

Avoir un contenu artistique fort et engagé, emmener le public en dehors des idées reçues est essentiel pour eux. Ils aiment néanmoins que ce qu'ils dénoncent reste sous-jacent, derrière leur **univers absurde et décalé**.

Leurs spectacles, aussi drôles que grinçants, posent **un autre regard sur le monde** et agissent comme **une loupe sur les travers humains, les limites du bien-pensant**.

S'appuyant sur leur écriture, les artistes amènent le public à se poser des questions sur des sujets sensibles. L'aliénation, la parité, la surconsommation, la différence, la sexualité, la liberté, la violence, le pouvoir, la standardisation, l'individu dans le groupe sont autant de thèmes explorés.

NAÜM cultive l'art du lâcher prise au service d'une écriture rigoureuse. Leur jeu d'acteur appuie l'intuitif, la sensibilité, l'harmonieuse ou cacophonique animalité, la débonnaire sauvagerie qui est en chacun des artistes.

« À travers la musique, leur langage, ils naviguent entre le clown et le bouffon, flirtent joyeusement avec la folie douce... » **Dominique Loquin**

Il doit se dégager de leurs personnages entiers et indomptables, **une profonde humanité**. Ils caricaturent les maux de la société souvent **dans une inexplicable urgence**, jusqu'aux limites physiques, **à bout de souffle**. Ils savent se faire entendre, touchent les gens, touchent à tout et savent surprendre !

« *On cherche l'implosion, l'explosion, les extrêmes dans le rapport à l'autre, dans l'ambitus du son et dans notre capacité à lâcher prise, avec un constant souci de se faire plaisir et donner du plaisir.* » R. Petitprez

Ils aiment montrer que **le langage gestuel ou musical peut remplacer celui des mots** et qu'il peut être tout autant dramatique.

Les scénographies sont généralement très épurées, souvent faites de récupération et recyclage d'objets et **étroitement liées à la bande son**. Le décor sert à la fois le jeu théâtral et musical comme par exemple dans *Psychiatrik fanfaroïd !* où il est emprunté à la signalétique.

Les costumes sont customisés, recyclés, retravaillés, rarement créés de toutes pièces. Les vêtements ont déjà une histoire et la compagnie se les réapproprie pour en raconter une autre. C'est moins un engagement écologique, économique et éthique qu'une évidence de procéder ainsi. C'est le plaisir de chercher, trouver et **transformer la matière** qui guide cette envie.

Ils aiment jouer dans l'espace public pour la proximité avec le public, la simplicité du contact et la diversité des contextes de jeu. Aussi, créer son propre espace dans un milieu sans cesse différent représente pour ces artistes **un défi qu'ils aiment relever à chaque représentation**.

Ils jouent régulièrement **sur et avec le mobilier urbain**, acte qui prend une **dimension politique**, une manière de **reconquérir l'espace public** pour le spectateur par le biais de l'artiste.

« *Se mettre en scène en rue demande de savoir déceler les évidences, repousser les embûches, s'adapter rapidement, improviser à la vitesse du mouvement de foule. La rue n'a que des défauts dont il faut faire des qualités pour créer un moment de vie spectaculaire* » S. Charrat

En salle, nourris des expériences de jeu en rue, **ils apportent une approche différente et surprenante**, se servant de leurs connaissances : la **maîtrise de l'espace**, **l'adaptation**, la captation et la manipulation du public...

Les commandes

La compagnie répond régulièrement à **des commandes particulières d'œuvres** s'adaptant à l'espace public, à un territoire, à un établissement et développe ainsi un moment unique qui mérite une attention spéciale, **une écriture sur mesure**. Elle s'accapare aussi **des lieux souvent négligés** (zones rurales, quartiers de banlieue...). En décentralisant la culture hors des centres-villes, elle va à **la rencontre de nouveaux publics**.

La pédagogie - le participatif

NAÜM s'investit depuis ses débuts dans la transmission et le partage de la pratique du spectacle vivant, souhaitant **mêler l'énergie des artistes amateurs à la rigueur d'une compagnie professionnelle**. Elle développe et anime des **projets participatifs** avec des habitants, des **actions culturelles** et des **ateliers de pratique amateur**, en milieu scolaire, en école de musique, en MJC, en conservatoire ou autre.

Plusieurs créations participatives ont ainsi vu le jour (Cf. *Ex Machina, Un Chat dans la gorge*, p.3-4), avec comme objectif la **diversité culturelle, l'ouverture au monde** et la **mixité sociale**. En partenariat avec les acteurs du développement culturel local, en collaboration avec des compagnies de danse, de cirque, de théâtre... NAÜM lie **le créatif et le ludique, l'interactif et le spectaculaire**, toujours en lien avec son environnement et ses habitants.

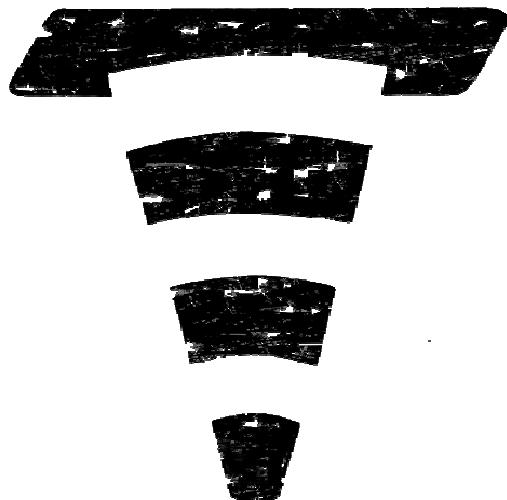
La pédagogie défendue par la compagnie pour donner les clés du jeu théâtral consiste à **être dans l'action avant tout**. Elle est basée sur la **volonté de faire avant de dire, de jouer sans trop donner d'explications, en un temps assez réduit** pour ne pas être dans trop de cérébralité et pour que les mises en scène soient accessibles de manière simple et intuitive.

L'apprentissage se fait dans l'amusement, cela doit donner l'impression aux participants d'**un jeu grandeur nature**. Ils travaillent sans s'en rendre compte **avec des règles du jeu**, des accessoires, des rôles, un terrain... C'est **l'émotion de l'instant** qui est privilégiée, que chacun s'implique avec son énergie, ses valeurs, avec un but commun : **osier s'exprimer ! La représentation est un acte pédagogique *in situ***.

Les collaborations artistiques

Plusieurs collaborations artistiques voient le jour avec l'objectif de mélanger les genres, les disciplines, notamment avec **Kwaggawerk** (fanfare, Cologne / Allemagne), **No Mad ?** (musique actuelle), le **Vox International Théâtre** (théâtre musical), **Life Is Not A Picnic / David Bernstein** (orchestre jazz), la **Cie Les Zinzins** (jeune public), la **Cie Les Justins** (art de la rue, artifices), **Cirque Autour** (cirque), la **Cie Pascoli** (danse contemporaine) et le **CREARC / Renata Scant** (jeune théâtre européen).

www.NAUM.info

Contact artistique et diffusion
Cie NAÜM (+33) 6 28 06 01 65
contact@naum.info
www.naum.info

Association La Cuivrerie
Mairie - 38620 St Geoire-En-V.
Siret: 449 980 804 000 57
Ape: 9001 Z
Licence : n° 2-1100772
Licence : n° 3-1100773
lacuivrerie@gmail.com