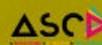

Un ciné-concert par Elie Blanchard & Emmanuel Mailly

LA MONTAGNE MAGIQUE & L'ARRIVÉE DES MACHINES

La Montagne Magique & l'arrivée des machines est un spectacle expérimental & poétique porté par la musique d'Emmanuel Mailly et un film fabriqué en direct à partir d'illustrations originales manipulées par Elie Blanchard devant une caméra et augmentées de systèmes interactifs. Il est destiné aux enfants à partir de 3 ans. Un ciné-concert où musique et film sont fabriqués en direct.

SYNOPSIS

Alors que les premières lueurs du jour font disparaître les étoiles, les abeilles butinent des fleurs, l'ours sort de sa grotte, les oiseaux chantent en crachant des bulles de couleurs, les sols grouillent d'une vie microscopiques, les poissons descendent la rivière et les oeufs éclosent. Mais quel est ce bruit au loin qui vient perturber l'harmonie de la montagne magique ?

BRRROUAAAAA, PSHHHIIITTTTT,
BOUUUUUMMMMM

C'est le bruit des machines ! Elles crachent d'énormes panaches de fumée, creusent la terre, détournent les rivières, coupent les arbres, rasant les prairies et incendient la forêt !

Les animaux s'allient pour protéger la nature et tenter d'arrêter les machines !

SITE : <http://lamontagnemagique.avoka.fr>

TRAILER : <https://vimeo.com/357859088>

Durée 40 min + 10 minutes de bord de scène

Age à partir de 3 ans

Équipe 2 artistes + 1 régisseur

Illustrations & manipulation vidéo Elie Blanchard assisté de Hugo Follonier

Musique & bruitages Emmanuel Mailly

Interactivité / programmation Martial Geoffre-Rouland & Elie Blanchard

Motion Elie Blanchard & Thomas Lanza

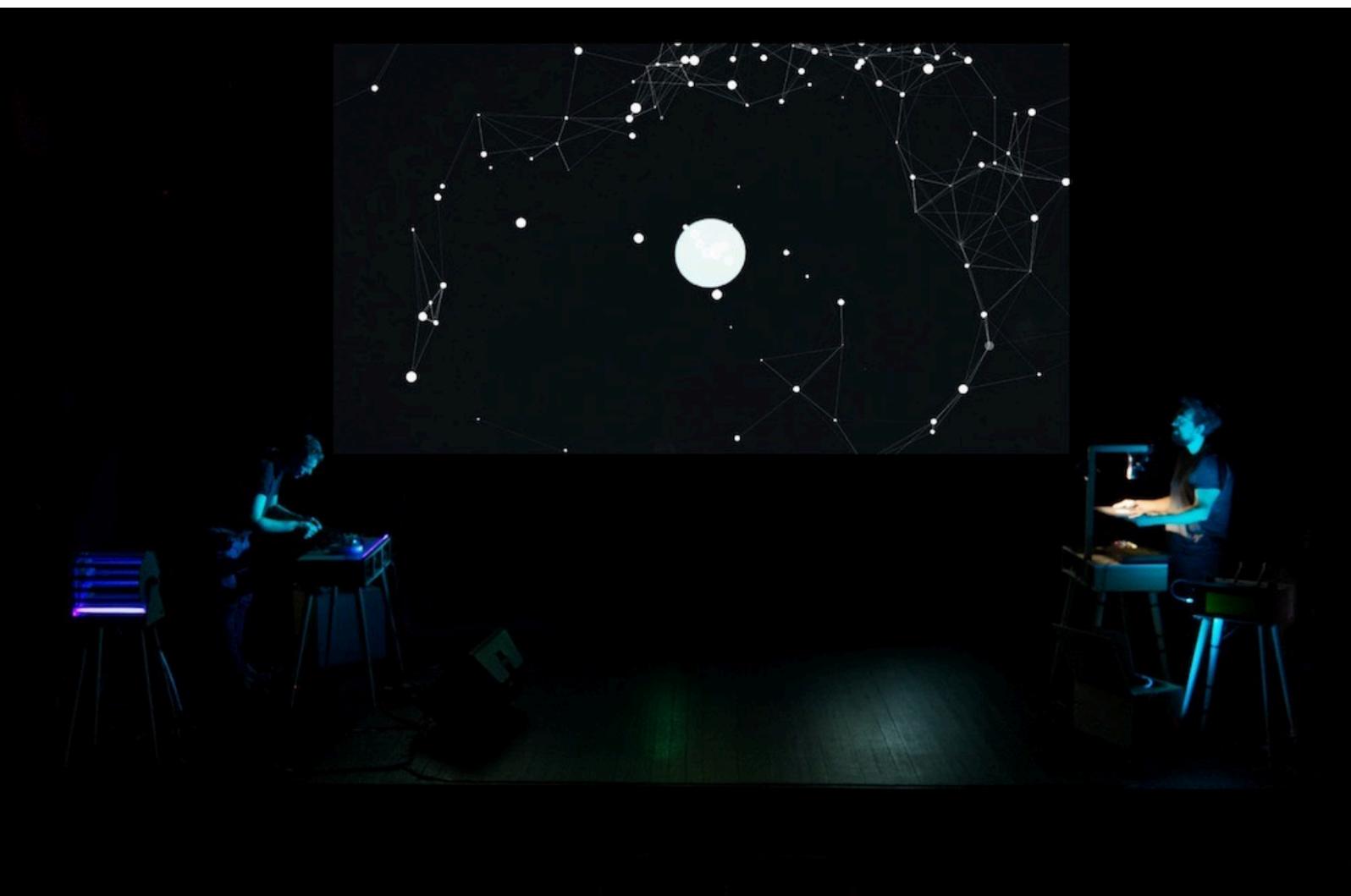
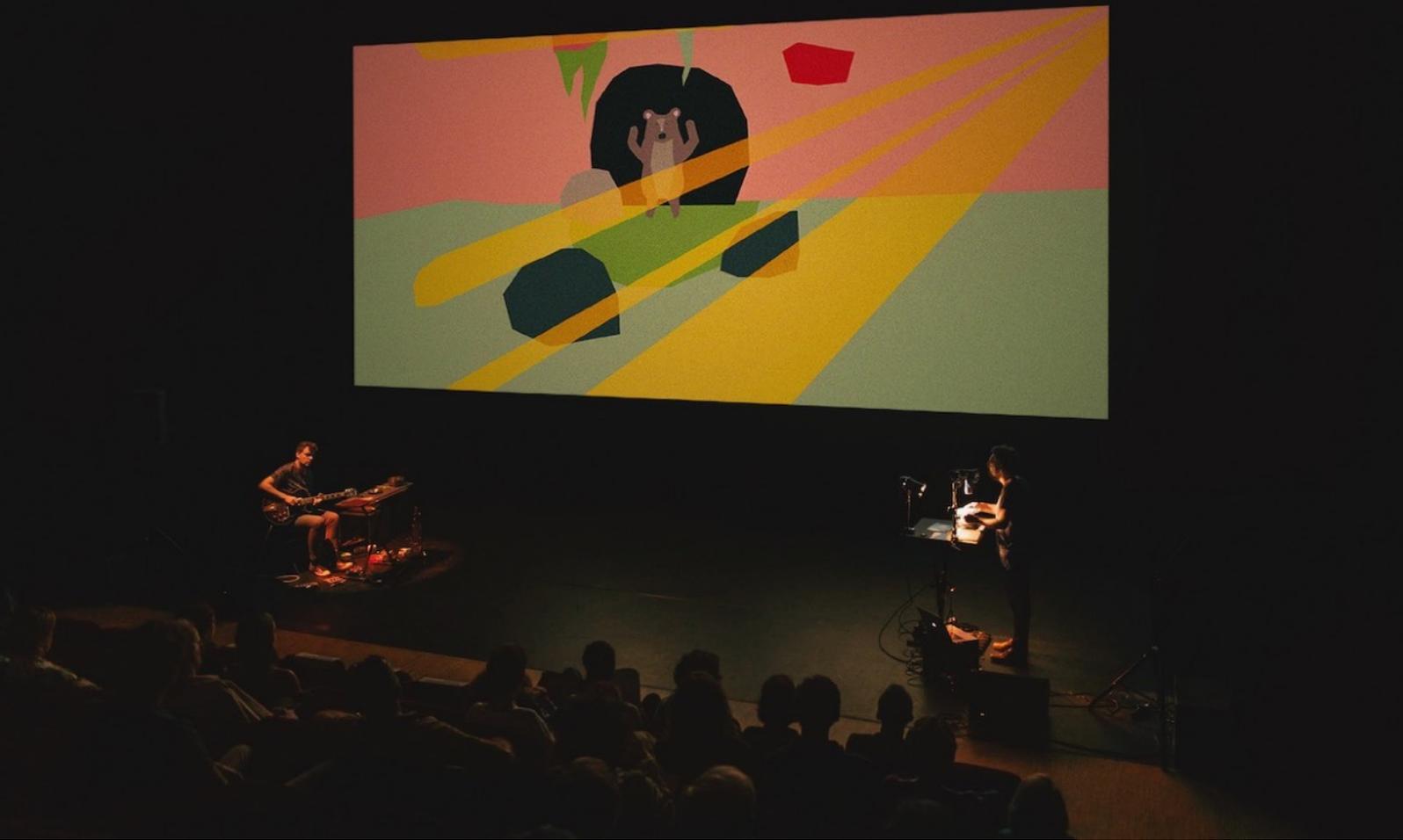
Électronique & lumières Akwariom, Thibaut Murgue & Elie Blanchard

Scénographie Marc Gérenton, Emmanuel Mailly & Elie Blanchard

Tirage Laboratoire photographique Hermel

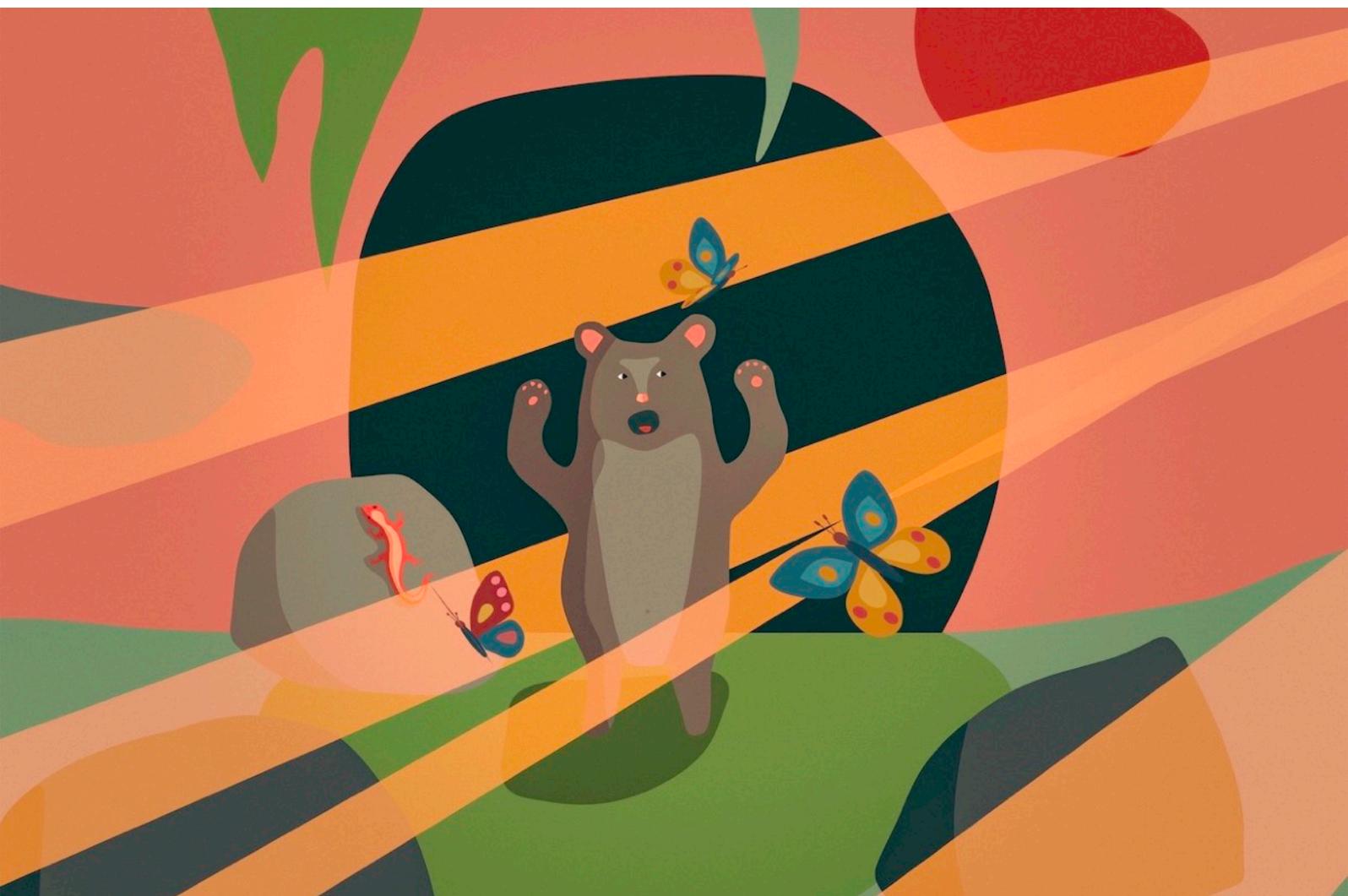
GÉNÈSE - En 2017, Elie fait un voyage d'un an en Patagonie avec sa famille notamment à El Bolson (village dont la devise est "Naturel & Magique"). Dans leur maison accrochée à la montagne alimentée par l'eau de la rivière, il prend pleinement conscience de l'extrême fragilité des écosystèmes naturels. Jusqu'au coeur de la cordillère des Andes, pourtant située à des centaines de kilomètres des grandes villes, l'équilibre est menacé durablement par l'Homme. Le tourisme, la fabrication d'infrastructures, les exploitations des ressources naturelles, les exploitations agricoles et les pesticides, les changements climatiques et la modification de la faune, les milliardaires achetant des milliers d'hectares pour y installer des complexes hôteliers, des aéroports ou des pistes de courses, l'expropriation des peuples originaires sont le quotidien de ses terres encore sauvage mais terriblement en danger. C'est au milieu de ce décor qu'il imagine les prémices de la *Montagne Magique & l'arrivée des machines*, spectacle qu'il destine aux enfants de l'âge de sa fille, à l'époque âgée de 4 ans.

COLLABORATION - Emmanuel Mailly et Elie Blanchard jouent dans le même réseau de festivals d'arts numériques depuis 2009 (Grange à Musique à Creil, Visionsonic à Paris, ...). Ils décident en 2015 de collaborer ensemble. RodeoRanger, fragments du parcours de deux réfugiés Guinéens rencontrés dans l'Aisne en 2015, est le fruit de cette première collaboration. Diffusé par Gommelette production (diffuseur spécialisé dans le spectacle jeune public), le projet tourne en France depuis 2016 et a été présenté plus de 50 fois devant un public adolescents (à partir de 10 ans) et adulte. Pour ne citer que quelques dates : *Asca à Beauvais*, *Grange à Musique à Creil*, *Théâtre du Chevalet à Noyon*, *9bis à Oignies*, *Centre Barbara à Paris*, *Médiathèque Falala à Reims*, *Scopitone à Nantes*, *Tetris au Havre*, ... Dans RodeoRanger, ils ont travaillé la forme docu-fiction et développé un langage narratif fragmenté parfois abstrait laissant la place au ressenti et à l'expérience émotive. C'est donc assez naturellement qu'ils décident de collaborer sur ce nouveau projet pour continuer leur recherche autour des narrations expérimentales cinématographiques.

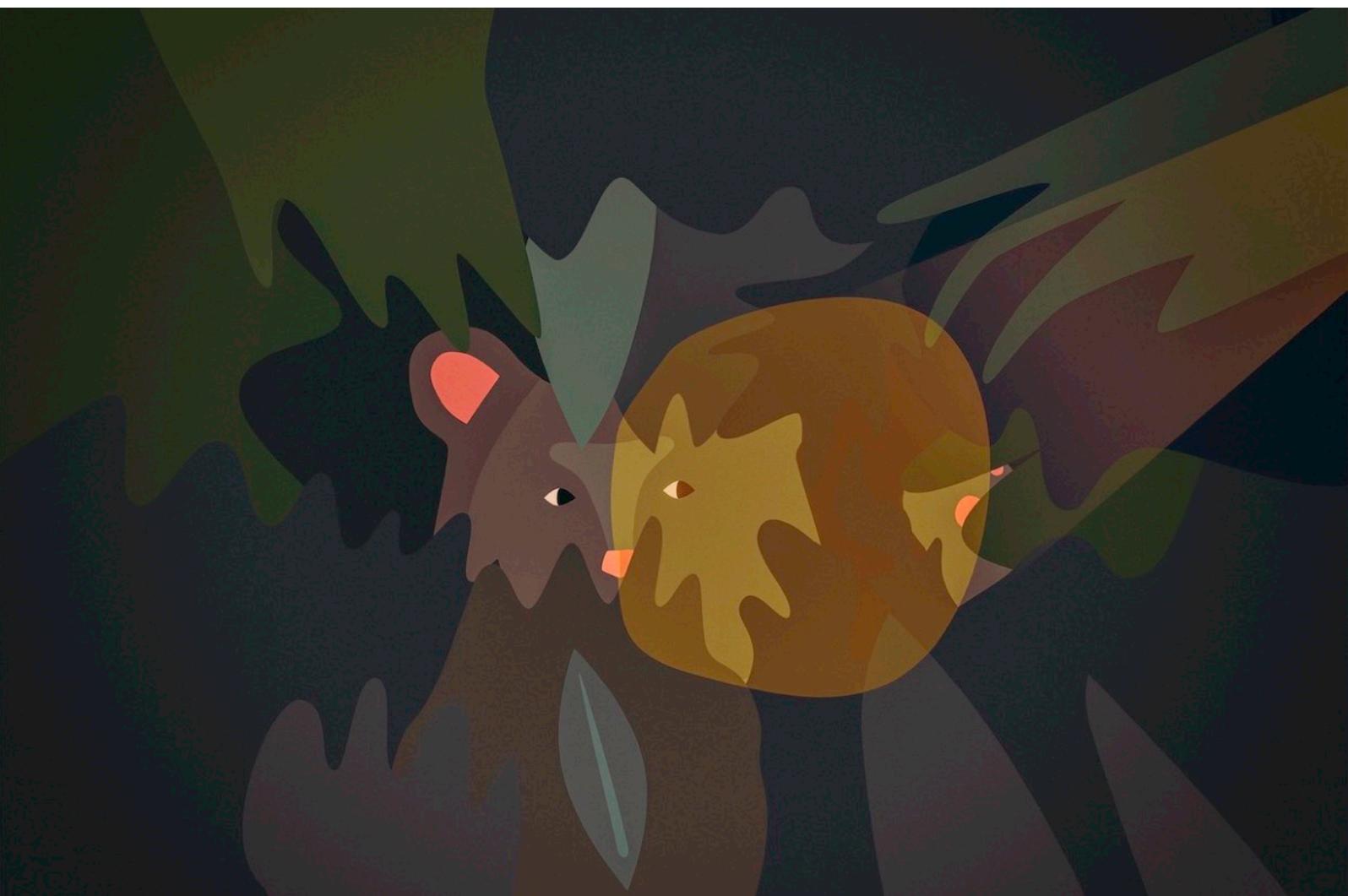

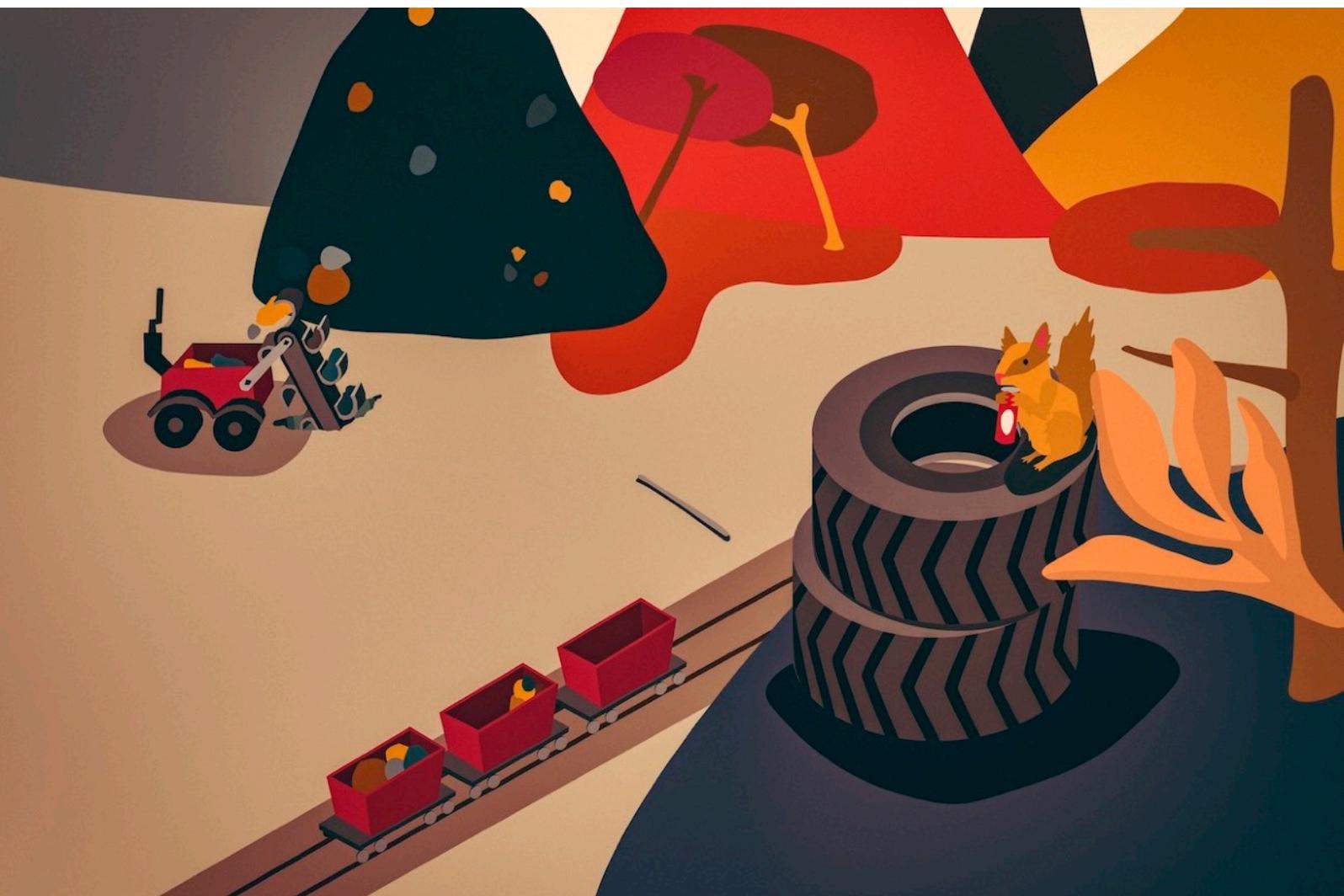
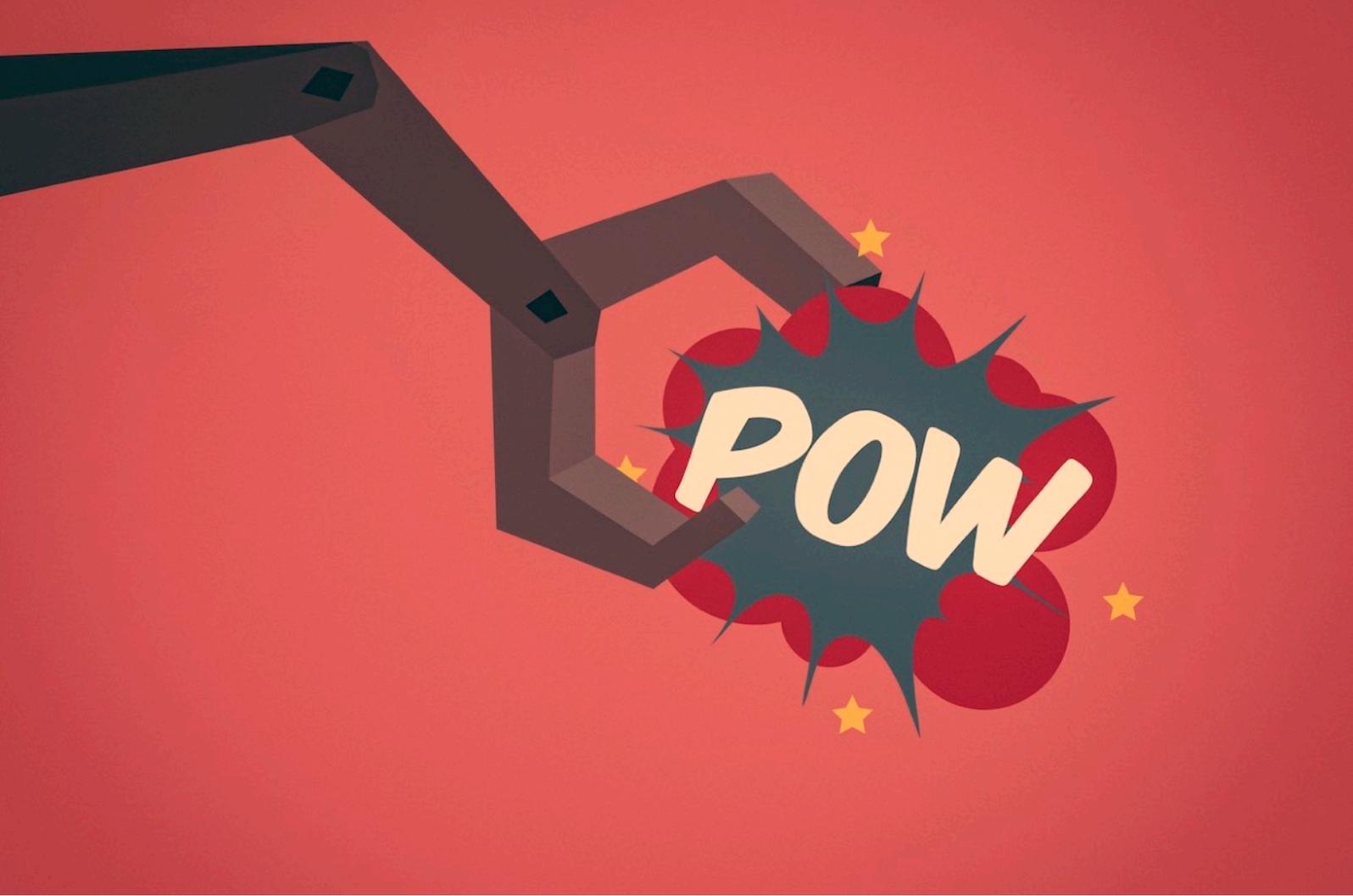

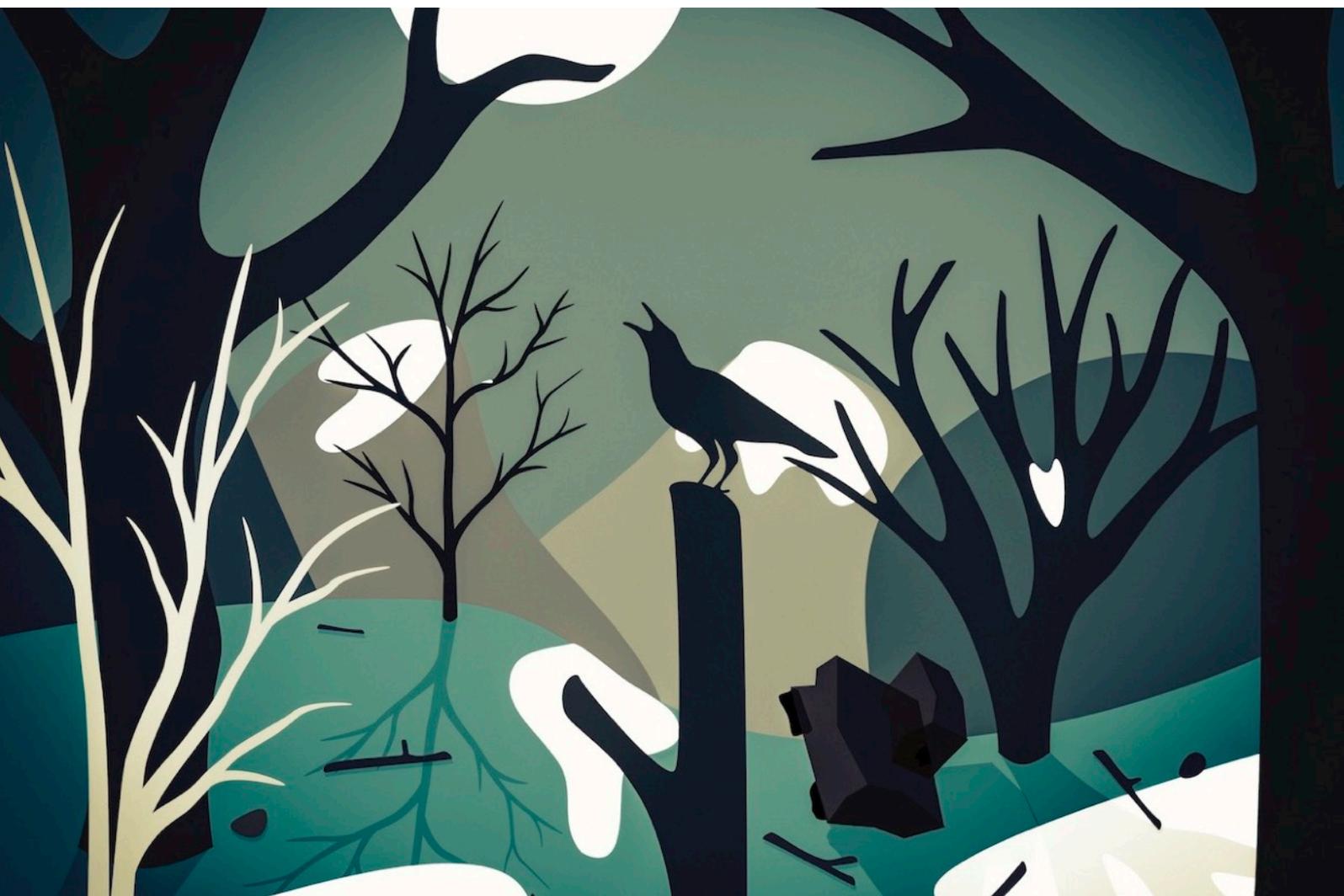

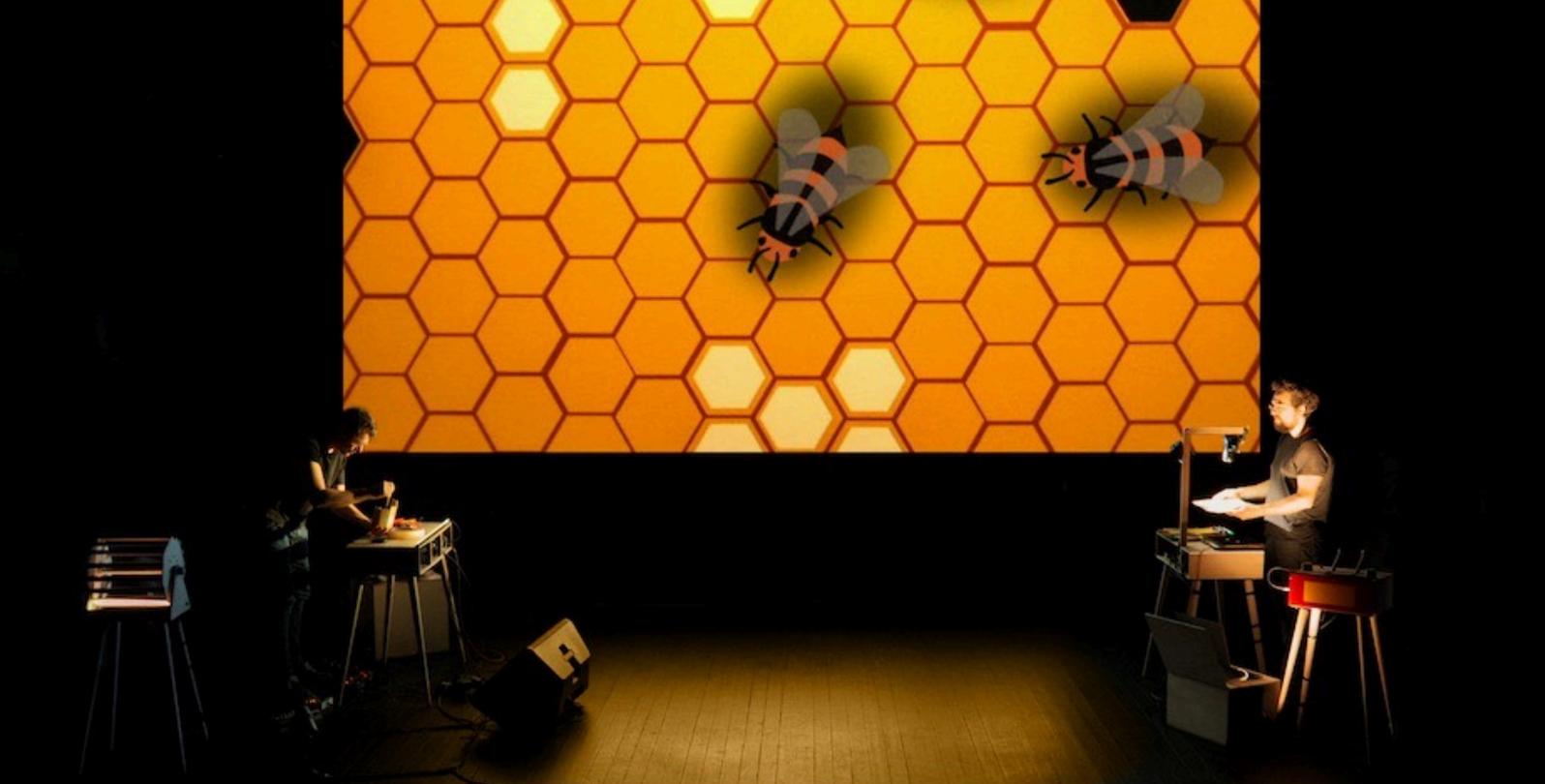

LE PLATEAU - ESPACE DE FABRICATION

Le spectacle La Montagne Magique est présenté dans une configuration ciné-concert dont la particularité est que la bande son et le film sont fabriqués en direct par des procédés essentiellement manuels mais épaulés par des logiciels et des outils numérique pointus.

Le projet est à la croisée entre le cinéma, les arts numériques et le concert. La visibilité du processus de fabrication de la musique et des images est un point d'accroche essentiel à l'appréhension de technique de fabrication cinématographique. Le regard du spectateur navigue entre la projection vidéo et le plateau, en tentant de déchiffrer comment a été fabriqué un son ou une image.

Emmanuel et Elie sont les artisans du film, leur laboratoire est intégré à la scénographie mais ils ne sont pas des acteurs de l'histoire.

FABRIQUE DE SON - A jardin, Emmanuel Mailly fabrique la partie sonore à l'aide d'instruments acoustiques classiques (guitare, mélodica, kalimba, ...). Il utilise également des objets (billes, tuyaux, ...) comme le feraient les bruiteurs au cinéma pour fabriquer les ambiances et les bruitages du film. Des pédales d'effets, lui permettent de boucler et

d'activer des effets sur les échantillons sonores captés par les microphones.

LE FILM - Au centre, la projection vidéo résultant de la manipulation des illustrations et les interactions génératives.

LABORATOIRE CINEMATOGRAPHIQUE - A cour, Elie Blanchard fabrique le film à l'aide de 200 d'illustrations manipulées devant une caméra dans un petit laboratoire d'animation. Le banc titre (caméra au dessus de la table) l'éclairage et les boutons rappellent les appareils de fabrication des films d'animation traditionnelle. Cet aspect analogique et manuel est complété par un logiciel de "dessin augmenté" développé pour le spectacle. Par des procédés de réalité augmentée, il permet l'intégration sur les illustrations d'éléments virtuels, d'effets de couleurs, des effets sonores...

LA SCÈNOGRAPHIE - Le mobilier a été fabriqué en bois. Les éléments techniques (ordinateurs, câblage, lumières ...) s'y intègrent à l'intérieur. Deux contrôleurs (sorte de pupitre de grutier et machine outils) permettent d'interagir avec le son et les vidéos, ils sont la représentation scénique des machines.

ELIE BLANCHARD (illustrations et manipulation vidéo)

Né en 1980, Elie Blanchard entretient une relation toute particulière à la matière, aux déformations, aux processus expérimentaux et à une dimension narrative jonchée de traces, d'images mentales et de sensations. En privilégiant le geste et l'instant, son œuvre à dominante performative explore un langage cinématographique traversée de formes plastiques récurrentes (cercle, ligne, triangle, translation, ...). Cette abstraction ne doit pas être réduite à une simple recherche esthétique mais à une tentative pour capter les forces et les aspérités de l'image en mouvement.

C'est un cinéma qui laisse la place à chacun, à son vécu, à son état présent. L'image, le son et sa fabrication procèdent du même instant et du même geste par la manipulation des objets et des matières (lumière, photographies, ...) face à un dispositif de caméras et de microphones. Véritable laboratoire qui occupe l'espace du plateau et se sur-imprime à l'œuvre vidéo en train de se faire, il lui permet d'investir les interstices, parfois les tensions, qui séparent les enjeux techniques et esthétiques. Son geste précis et instinctif prend la forme d'une véritable chorégraphie, à la recherche d'une écriture cinématographique plus libre et plus vivante.

Dans ses pièces, Yro s'empare de notre quotidien à travers les objets mais aussi les sujets : la question des réfugiés dans RodeoRanger, les pressions exercées par l'économie libérale sur les travailleurs dans Somewhere Out there life was screaming, la mort et de la famille dans Triangles Irascibles, la construction d'une ville de banlieue dans Where do you from come ?, le handicap dans L'œil Acidulé, de l'enfance dans Eile où il utilise des matériaux brutes comme les notes d'une partition passée ... La Montagne magique et l'arrivée des machines est sa première création jeune public.

> www.yrostudio.com

EMMANUEL MAILLY (musique)

Né en 1969, Emmanuel Mailly vit en France, enseigne les mathématiques, et pratique depuis 20 ans la musique expérimentale.

De la scène noise expérimentale, il est un de ces musiciens autodidactes et instinctifs qui a su prendre ses distances face à la musique en considérant que

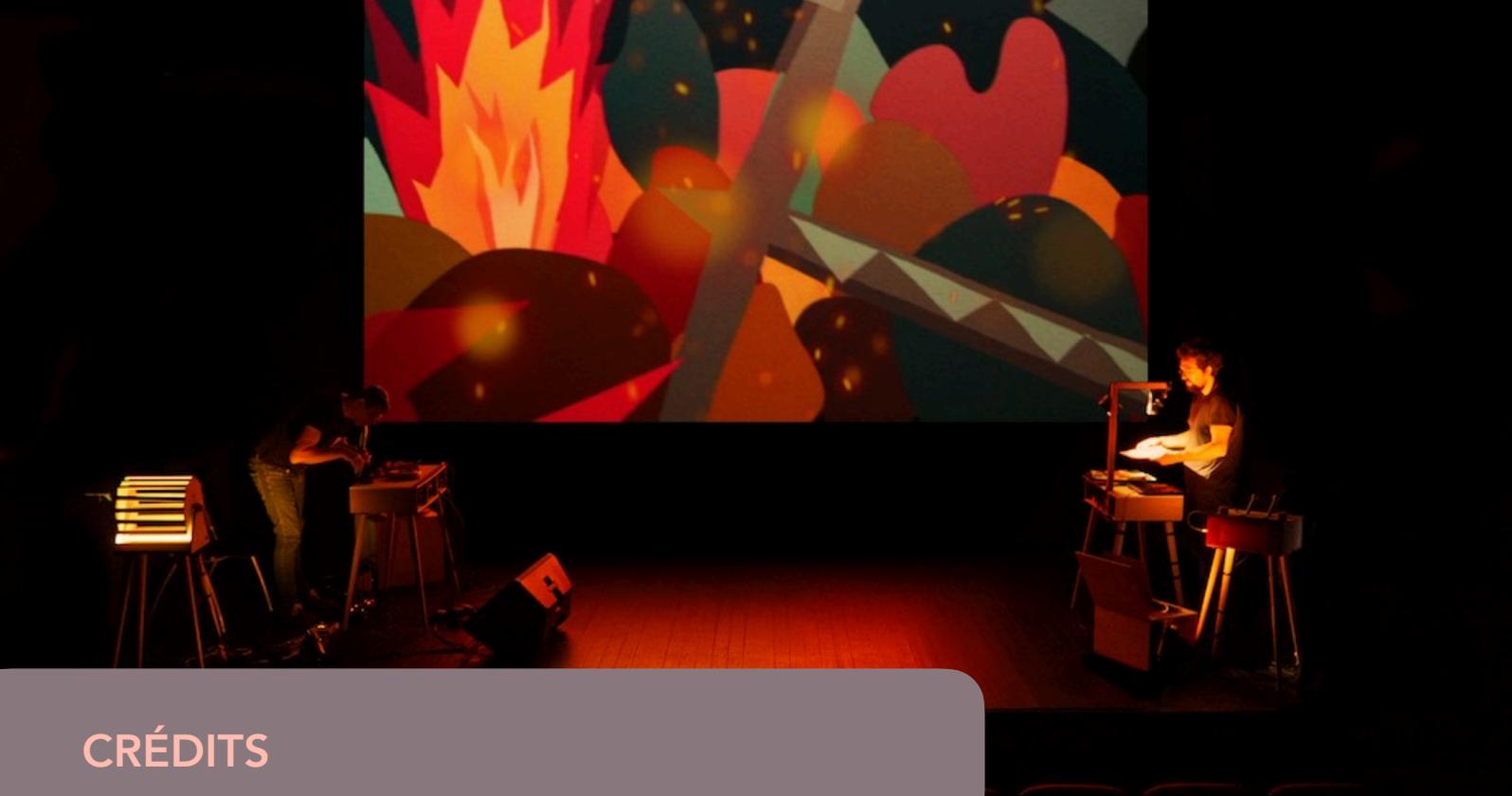
chaque objet cache une matière sonore infinie. Travail d'explorateur ou d'orfèvre, il sculpte des albums et des pièces sonores de type bruitiste et poétique, à l'aide d'objets détournés, de guitare arrangée,..., livrant l'auditeur et le spectateur de ses performances, à d'étranges voyages personnels, une mise en orbite qui s'agrège et s'entremêle délicieusement. Depuis toujours plus intéressé par la matière sonore que par l'harmonie ou les techniques de jeu classique, Emmanuel a fait ses armes dans la scène bruitiste française des années 90 et a appris le jeu de la guitare préparée début 2000 ainsi que le chant de gorge Mongols Tuvan auprès de l'artiste Américain Arrington de Dyoniso lors de tournées Européennes communes (2005 et 2007). L'avènement des pédales dites "looper" dans le milieu des années 2000, lui a permis de créer des matières sonores sur scène, grâce à la création de boucles de guitare préparée, de chant expérimental en direct. En 2007, il crée sa première pièce pour la compagnie Co Erasga basée à Vancouver. En 2010, pour la compagnie l'Art M'attend, il compose la musique et l'ambiance sonore pour le conte écologique jeune public Zef et Bulle. Il y interprète sur scène les éléments naturels (eau, vent,...), percussion, chant de gorge chamanique.

> www.emmanuelmailly.fr

MARTIAL GEOFFRE-ROULAND (interactivité et programmation)

Martial Geoffre-Rouland est un designer interactif Français, résident à Lyon, fondateur du studio de design interactif Screen-Club. Diplômé d'Elisava Barcelona, École supérieure de design et d'ingénierie, ses travaux sont axés sur l'art numérique et les nouvelles technologies. Touche à tout, ses projets sont le fruit de collaborations avec des agences, des artistes, des studios indépendants, des graphistes, des entreprises, dans des domaines aussi différents que le web, les installations numériques ou la scénographie. Depuis 2009 il réalise des ateliers et des conférences en France et en Europe et sur des sujets techniques et théoriques, en aidant les participants à développer le potentiel du numérique et le langage du code autour de pratiques diverses, le visuel, le son ou la visualisation de données.

> www.screen-club.com

CRÉDITS

Avec l'apport en production du CNC (avec la participation du DICREAM), de la SACEM, de la SPEDIDAM & de la Région Hauts-de-France.

Production cofinancée par PICTANOVO, fonds d'aide à la création audiovisuelle associative avec le soutien du Conseil régional Hauts-de-France

Production AVOKA en co-production avec l'ASCA de Beauvais, LA GRANGE À MUSIQUE de Creil, LA VILLE DE TERGNIER & SORTIES DE CRISE. Avec l'apport à la production du CUBE, centre de création numérique.

Avec le soutien du THÉÂTRE DU CHEVALET de Noyon, de l'ESPACE CULTUREL de Thourotte, du Cube à Douvres-la-Délivrande, OBLIQUES, STATION MIR & le festival INTERSTICE.

Aides & développement technique SCREEN-CLUB, AKWARIOM, MILLUMIN & EN ATTENDANT.

Diffusion AVOKA & GOMMETTE PRODUCTION

Remerciements Hugo Follonier, Erwan Raguenes, Cédric Huchet de Scopitone/Stereolux, Martial Geoffre-Rouland, Thomas Lanza, Kevin Le Barbier, Sylvain & Greg, Marc Gérenton, Philippe Chaurand, Damien Seghers, Thibaut Murgue, Victoria & Camila, FACLAB de Gennevilliers, Virginie & Lisa de Gomette production, Luc Brou, David Dronet, Pierre Mersadier, Cris & Nacho du LEV Festival, Marie-Charlotte du Tétris, ...

Et tous ceux qui nous ont fait confiance.

Anne Levy, Isabelle Marouzé et toute l'équipe du théâtre du Chevalet à Noyon. Thomas Bouque, Mathieu Sailliot et toute l'équipe de la Grange à Musique à Creil. Philippe Renault, Sarah Cherfaoui, Marie Holmeck & toute l'équipe de l'ASCA à Beauvais. Le centre Au fil de l'eau et son équipe, l'élue Culture Odile Remiat de la ville de Tergnier. Nicolas Tarlay & Emilie Saffon de l'Espace Culturel de Thourotte. Carine Lemalet du Cube à Issy-les-moulineaux.

