

LES APACHES

JULIEN MASMONDET

CHATELET!

RAVE-L PARTY ©

CO-PRODUCTION THÉÂTRE DU CHÂTELET - LES APACHES - 2025

© RAVE-L PARTY TITRE DÉPOSÉ

RAVEL-L PARTY.®

**« LE BOLÉRO, C'EST LA PREMIÈRE BOUCLE À JAMAIS COMPOSÉE,
S'IL ÉTAIT ENCORE VIVANT, RAVEL FERAIT DE LA TECHNO. »**

CARL CRAIG, PRODUCTEUR DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE.

RAVE-L PARTY.®

- Soirée immersive -

D'un Ravel intime et hypnotique à une transe collective.

Pour fêter l'anniversaire de Maurice Ravel, Les Apaches organisent une Rave-L Party, qui transforme progressivement la salle de concert en vaste ensemble industriel puis en club électro. Loin des clichés en noir et blanc qui représentent un Ravel à l'allure classique en complet-veston, c'est le Ravel *apache*, novateur et éternellement jeune, que nous allons célébrer. Celui qui ne respecta aucune limite en explorant tous les styles pour créer une musique nouvelle et qui continue d'inspirer toutes les sphères musicales d'aujourd'hui.

De la redécouverte d'un *Boléro jazz* de 1929 à la création d'un *Boléro techno* en passant par une Suite-Remix des danses de *l'Enfant et les sortilèges*, Les Apaches d'aujourd'hui osent TOUT.

Musicien.ne.s, chef, DJ, compositeurs, vidéaste(s) révéleront au public l'état d'esprit du plus audacieux des compositeurs du 20e siècle dont le maître mot est la *liberté* !

Septembre 2023

Julien Masmondet
Directeur artistique

Irène Drésel

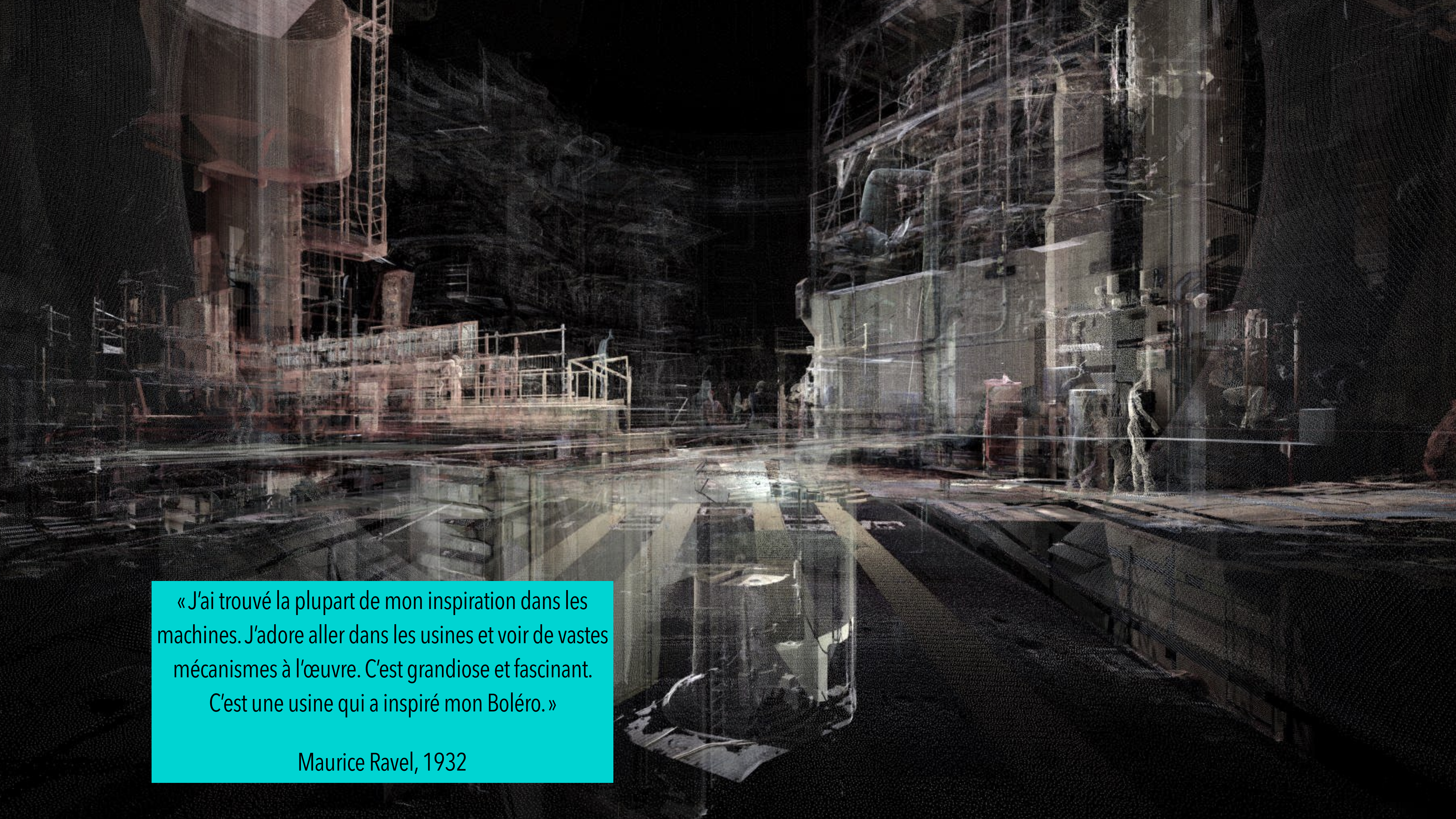

**« LE BOLÉRO, J'AIMERAIS
QU'IL SOIT TOUJOURS
DONNÉ AVEC UNE
GRANDE USINE À
L'ARRIÈRE-PLAN. »**

MAURICE RAVEL, 1932

« J'ai trouvé la plupart de mon inspiration dans les machines. J'adore aller dans les usines et voir de vastes mécanismes à l'œuvre. C'est grandiose et fascinant. C'est une usine qui a inspiré mon Boléro. »

Maurice Ravel, 1932

intentions

MISE EN SCÈNE

Innovation et Expérimentation

La musique techno encourage l'innovation et l'expérimentation. Tout comme Ravel a fusionné des musiques inspirées de nombreuses danses folkloriques, la techno s'inspire de son environnement et de son public. L'effet est le même : une musique qui fait bouger l'esprit et le corps lors d'une expérience collective.

Trajectoire

Les diverses expériences des deux metteurs en scène convergent pour créer ce remix du passé et du présent à l'aide du numérique et de la performance live.

En tant réalisateur et directeur artistique (Van Gogh's Palette, Street Art, etc.), l'œil esthétique de Gordon dirigera les composantes visuelles, en s'appuyant sur une imagerie poétique qui transporte le public.

En tant que chorégraphe et danseuse (Yoann Bourgeois, Street Art, etc.), l'expertise de Sarah Silverblatt-Buser dans le domaine du mouvement sera le moteur de la dynamique corporelle du concert en reliant la musique à la danse.

Ils collaborent sur l'expérience AR « La Petite Danseuse » avec le Musée d'Orsay - dirigée par Gordon, chorégraphiée et interprétée par Silverblatt-Buser. Ils associent de nouveaux leurs talents pour le spectacle « Street Art" combinant le parkour et la musique de Steve Reich pour Les Apaches - dirigée par Julien Masmondet, mise en scène par Gordon, chorégraphiée par Silverblatt-Buser- cette nouvelle collaboration pour RAVE-L Party fusionne encore davantage leurs univers créatifs complémentaires.

Le mariage entre les harmonies de Ravel et les pulsations de la musique techno créé un univers sonore exaltant, évoquant des tableaux artistiques où le mouvement, la danse et l'expression corporelle se fondent harmonieusement dans une atmosphère festive et d'audace créative.

Proposition

- Une expérience visuelle en lien direct avec la musique et l'orchestre pour créer une expérience sensorielle
- Des déplacements des musiciens sur scène et dans toute la salle pour spatialiser le son et l'énergie tout en générant de l'image
- Un voyage avec la musique en temps réel à travers des images des usines scannées en 3d, à la découverte de danses capturées en motion capture
- Une visualisation des mouvements des artistes utilisant l'AR et les nuages de points pour projeter leurs gestes pendant la performance
- Des images en direct avec des caméras pour comprendre le travail en train de se faire
- Un spectacle de plus en plus sonorisé pour immerger le public au fur et à mesure dans la fête du techno
- Un spectacle qui s'installe rapidement et qui est adaptable

images et projections

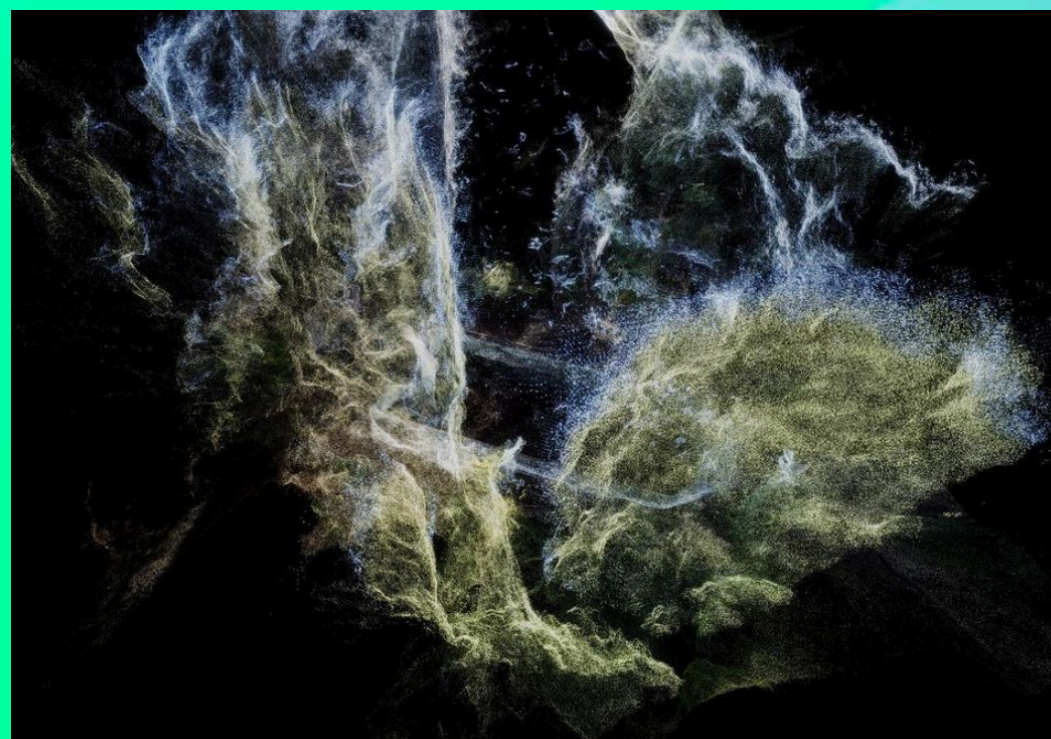
TECHNO & TECHNOLOGIE

AR, IA, Lidar, Kinect, Point cloud, MoCap, temps réel...

Tout comme Ravel, nous sommes inspirés par les machines de notre temps. Les mouvements du chef, des musiciens ainsi que leurs déplacements vont générer des images projetées en direct grâce aux nouvelles technologies. Nous allons créer un corpus d'images lié à notre programme et les faire vivre en temps réel.

Le **LIDAR**, acronyme de Light Detection and Ranging (détection et estimation de la distance par la lumière), est une technologie de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour mesurer la distance entre un émetteur laser et une surface cible. Grâce au LIDAR, nous prendrons des images en 3D pour construire notre scénographie interactive.

Avec le LIDAR, le **point cloud** est utilisé pour visualiser une espace en 3D et est utilisé en photogrammétrie. Son esthétique légère et poétique redonne vie aux images de paysages.

©Pierre Zandrowicz

Le **Kinect** est un périphérique développé par Microsoft, initialement pour les consoles de jeux Xbox, mais également utilisé dans divers domaines pour ses capacités de détection de mouvement et de reconnaissance gestuelle.

Les systèmes d'**Intelligence Artificielle** peuvent être entraînés à détecter et à suivre les mouvements du corps humain à partir de données vidéo ou de capteurs tels que la Kinect.

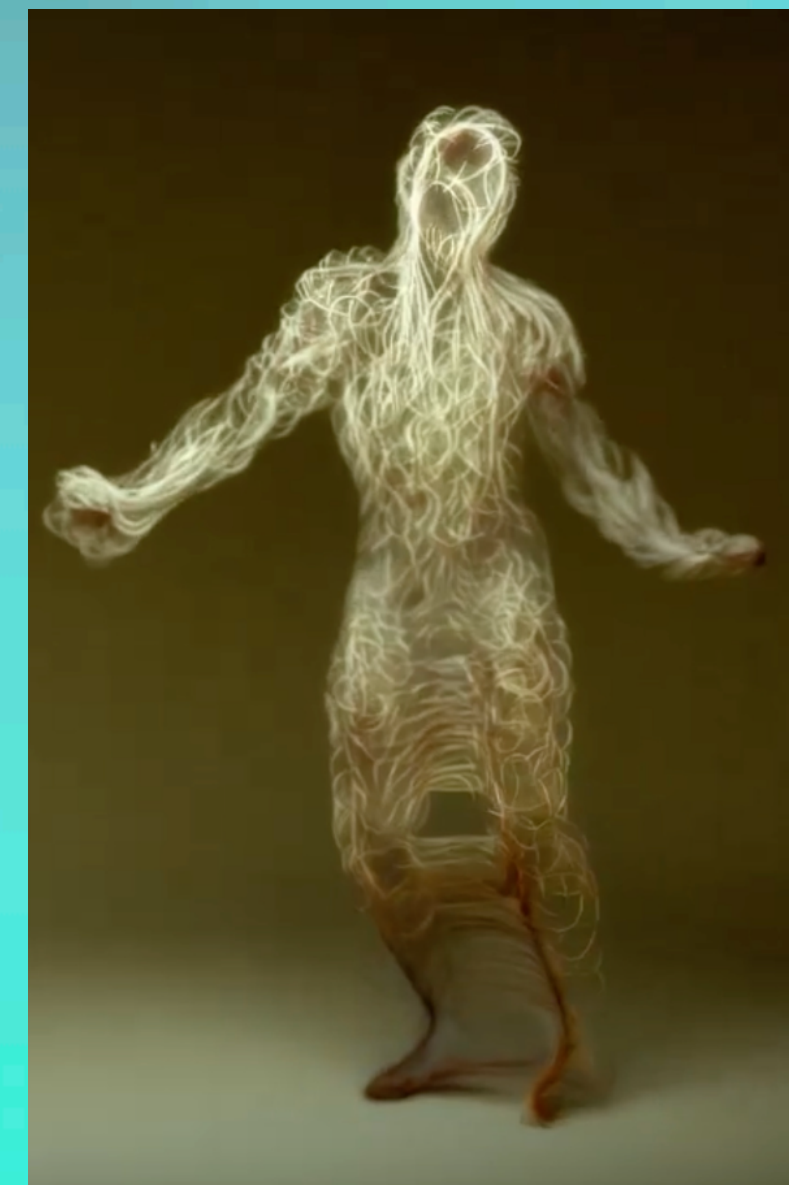
Avec le **Kinect** et l'**IA**, nous imaginons une scénographie interactive, qui répond aux mouvements des musiciens et potentiellement une/un danseuse/eur.

©Adrien M et Claire B

Le **Motion Capture** est une technique permettant d'enregistrer les mouvements d'un corps entier dans une manière très précise pour en intégrer dans un monde virtuel.

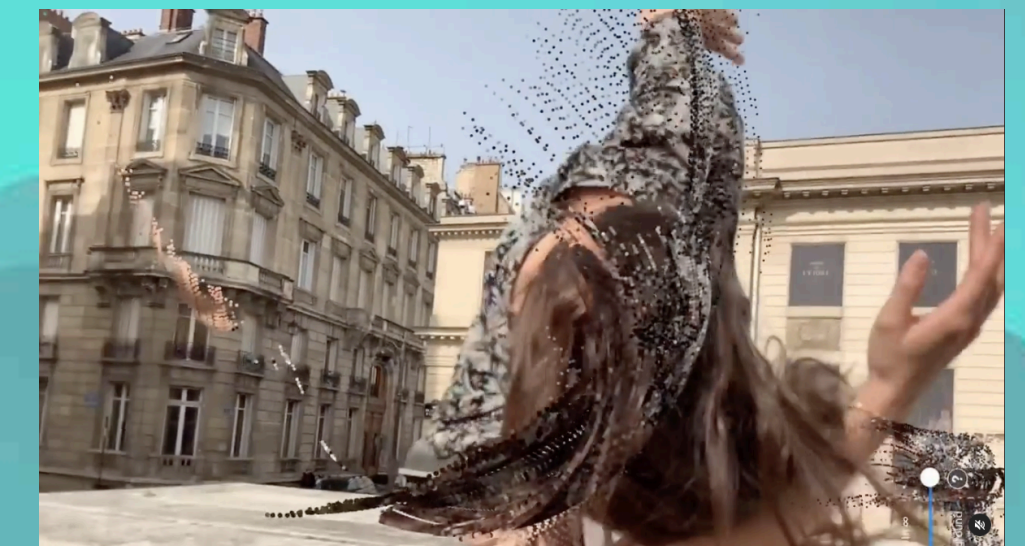
Le **Motion Capture** et l'**IA** nous incitent à faire évoluer visuellement les corps dansants en leur donnant des textures précises et animées.

©Tobias Gremmler

Augmented Reality

La réalité augmentée nous permet de superposer des niveaux de mouvement à une vidéo réelle des interprètes en temps réel.

©Pierre Zandrowicz
Avec Sarah Silverblatt Buser

SCÉNOGRAPHIE

Julien Masmondet, chef d'orchestre
Ensemble de 20 Musiciens

DJ et VJ au cœur du projet

stand DJ+VJ - Costumes réfléchissants

Une scène avec un emmarchement
et une jetée pour soliste chef et DJ et VJ

Projections 3 faces, laser, gobos, machine à fumer

Tulles et PVC

DJ entourée par le public - Boiler Room

PROJECTIONS

LE MOUVEMENT

Ravel est un maître dans l'art de capturer le mouvement à travers la musique, que ce soit à travers des rythmes effrénés, des danses enjouées ou des paysages sonores évocateurs. Son exploration du mouvement a contribué à faire de sa musique une expérience immersive et dynamique pour les auditeurs.

Ce mouvement au sein de la musique sera animé par des projections, des lumières et une magnification des gestes des musiciens pour entrer dans l'élan de Ravel et de la techno.

Rythmes vifs et entraînants

Sa capacité à créer des rythmes vivants et entraînants donnent l'impression de mouvement et d'élan. Nous visualiserons cela par une impression progressive du mouvement dans l'espace en utilisant les nouvelles technologies.

Utilisation de la danse

Beaucoup des œuvres de Ravel sont fortement influencées par la danse, et il a souvent incorporé des rythmes et des structures de danse dans sa musique. Ces danses prendront vie grâce aux gestes des musiciens et aux mouvements de danse répétitifs capturés par la motion capture et le Kinect.

Évocation de paysages en mouvement

Dans des compositions telles que "Rhapsodie espagnole" ou "Daphnis et Chloé", Ravel utilise la musique pour évoquer des paysages en mouvement, que ce soit les danses enivrantes de l'Espagne ou les images ondulantes et fluides de la nature. Une création lumière qui joue avec les costumes créeront cette impression d'un paysage vivant.

Contrastes de tempo et de texture

Ravel utilise les contrastes de tempo et de texture pour créer un sentiment de mouvement dans sa musique. Par exemple, il pouvait juxtaposer des sections rapides et agitées avec des passages plus lents et contemplatifs pour créer un effet de dynamisme et de progression. Un VJ (vidéo-jockey) se produira en direct, ajoutant une texture visuelle qui explore les nombreuses couches de la musique.

©IgorStudio

RAVEL-L PARTY.®

Le programme

	RAVEL FABIEN CALI DJ		RAVEL FABIEN CALI DJ		FABIEN CALI DJ		FABIEN CALI DJ		FABIEN CALI DJ		FABIEN CALI DJ		
x'	1'	11'	2'	3'	7'	3'	16'	4'	3'	7'	5'	9'	15'+?
Entrée salle	Bolero techno 1	Bolero Jazz Jazz Band dans l'orchestre	Bolero techno 2	Vocalise Étude en forme de habanera	Miroirs Alborada del Gracioso	Bolero techno 3	Ecstasie Suite-Remix des danses L'Enfant et les sortilèges	Bolero techno 4	Blues extrait de la sonate pour violon	Miroirs Vallée des cloches	Bolero techno 5	Concerto en Sol	Bolero Techno
	construction différée de la pièce finale	VERSION 1929 POUR JAZZ BAND ET ENSEMBLE	VERSION 2025 POUR BUGLE ET ENSEMBLE	VERSION 2025 POUR ENSEMBLE	CRÉATION 2025 POUR ENSEMBLE			VERSION 2025 VIOLON ET ENSEMBLE	CRÉATION 2025 POUR ENSEMBLE		CRÉATION 2025 POUR PIANO ET ENSEMBLE		
		MAURICE RAVEL LUCIEN GARBAN	MAURICE RAVEL ARTHUR ESCRIVA	MAURICE RAVEL ANTHONY GIRARD	MAURICE RAVEL PASCAL ZAVARO			MAURICE RAVEL EVA ZAVARO	MAURICE RAVEL ANTHONY GIRARD		MAURICE RAVEL PHILIPPE HATTAT		MAURICE RAVEL FABIEN CALI DJ

Vers une transe collective

Dès son arrivée, le public est invité à entrer dans un environnement festif où l'ambiance est assurée par la musique électronique.

La DJ, placée au centre de la salle et proche du public, commence son premier set. Cette pièce, réalisée en collaboration avec le compositeur Fabien Cali, se construit par intermittence au cours de la soirée. Elle permet de tisser les liens entre les nouveaux arrangements de Ravel et les créations des compositeurs d'aujourd'hui. Le tout dégagant une énergie crescendo à la manière même de la construction du Boléro.

Enfin, cette construction culmine dans une nouvelle création « Boléro Techno » composée par Fabien Cali et remixée par la DJ, entraîne le public et les musiciens dans une transe collective où tous sont invités à rentrer dans le mouvement.

Tout au long de la soirée, la DJ est accompagnée d'une VJ qui donne vie aux différentes images capturées en temps réel sur la musique et diffusés sur les écrans.

« J'ai trouvé la plupart de mon inspiration dans les machines. J'adore aller dans les usines et voir de vastes mécanismes à l'œuvre. C'est grandiose et fascinant. C'est une usine qui a inspiré mon Boléro. »

Maurice Ravel, 1932

Völklinger Hütte - Germany

RAVE-L PARTY.®

Les créateurs

Maurice Ravel

Fabien Cali

Pascal Zavaro

Eva Zavaro

Sarah Silverblatt-Buser

Gordon

Julien Masmondet

DJ
Isabelle Beaucamp

VJ
Alexandra R

AVEC

Les Apaches !
Julien Masmondet, direction

20 musiciens solistes

Eva Zavaro, violon
Arthur Escriva, trompette
Philippe Hattat, piano

Isabelle Beaucamp DJ

Gordon & Silverblatt-Buser, mise en scène
Alexandra R, VJ et création images
Arthur Cemin, création lumière
Thibaut Lescure, sonorisation

LES APACHES

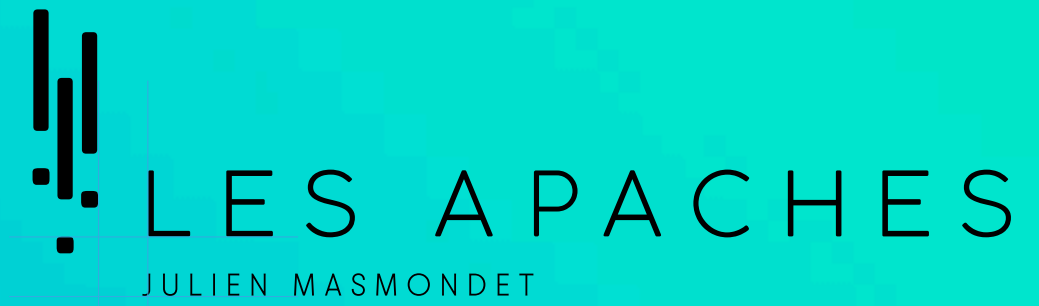
JULIEN MASMONDET

PLANNING PRÉVISIONNEL

Depuis 2022	Émergence de l'idée artistique du programme & Recherches musicologiques
Juill. 2023	Écriture du projet par Julien Masmondet et Gordon
Sept. 2023	Programmation par le Théâtre du Châtelet Recherches complémentaires à la BNF département de la Musique
Automne 2023	Recherche de lieux partenaires et coproducteurs Constitution de l'équipe de création
Printemps 2024	Résidences d'écriture – dramaturgie et scénographie Cahier des charges commandes musicales Définition et construction de l'univers visuel
Automne 2024	Premières livraisons commandes musicales Lectures et répétitions musicales au Conservatoire du Kremlin-Bicêtre (94)
11-14 Fév. 2025	Résidence de création musicale à l'ECAM (94)
17-22 Mars 2025	Résidence de création scénique et technique à la Fondation Fiminco (93)
23 Mars 2025	<u>Première</u> au Théâtre du Châtelet - Paris
En tournée :	
Juin 2025	Fondation Fiminco (93)
22-23 Nov. 2025	Palais des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique)
Automne 2025	Tournée en cours de construction & enregistrement live
2026	Sortie du CD live chez b.records

CHATELET!

Co-production

Nouvelle Société des Apaches
Théâtre du Châtelet

Première date

23 mars 2025 - Théâtre du Châtelet

Tournée 2025 - Année Ravel

CO-PRODUISEZ !

Contacts

Émilie Le Bouffo (Les Apaches) : e.lebouffo@ensemblelesapaches.com

Marc de Mauny (Diffusion internationale Les Apaches) : mdemauny@littletribeca.com

Christophe Bezzone (Châtelet) : cbezzone@chatelet.com

Marc de Mauny

Diffusion internationale
mdemauny@littletribeca.com
+33 (0)6 81 06 99 83

Julien Masmondet

Directeur artistique et musical
j.masmondet@ensemblelesapaches.com
+33 (0)6 65 06 60 59

Émilie Le Bouffo

Administratrice et diffusion
e.lebouffo@ensemblelesapaches.com
+33 (0)6 48 04 27 78

Victoria Gaboune

Communication et mécénat
v.gaboune@ensemblelesapaches.com
+33 (0)6 18 13 71 33

Valentine Brochet

Production et coordination
v.brochet@ensemblelesapaches.com
+33 (0)6 70 28 22 30

images et projections

TECHNO & TECHNOLOGIE

AR, IA, Lidar, Kinect, Point cloud, MoCap, temps réel...

Rave- L party IMAGES projetées

PITCH

Manipulation d'images projetées live en relation constante avec la musique. Une expérience visuelle qui commence avec des images concrètes et se termine par de l'abstraction.

CONCEPT

Des registres d'images différents tous guidés par le rythme et capté en live par un cadreur 1.Vidéo live / pré- produites -> jeu de montage 2.Environnement 3D point cloud -> parcours et déplacement -> intégration musiciens 3.Décomposition du mouvement -> trace des points 4.Image objet 3D close up -> manipulation des points 5.Sans image -> lumière, fumée

CONTENU

- 1. Video Projecteur - vidéo live - vidéo préproduite Au début les images sont celles des musiciens en train de jouer, de Julien dirigeant l'orchestre, de la DJ ou de la VJ en train de manipuler leurs machines ou encore d'une danseuse. Nous diffusons également des images d'une usine, de la salle du Châtelet et des spectateurs.*
- 2. Point Cloud Machine - préprod kinect - couleur Puis les images deviennent 3D. Nous utilisons les nuages de point en forte densité et en couleur, la VJ nous déplace à l'intérieur de ce décor. Dans ce monde, on croise les musiciens, la danseuse composés (vol cap kinect - live ou préproduit?)*
- 3. Application - Trace Point Cloud - ferdi AR Les personnages en mouvement (public, chef, musiciens, solistes, danseuse...) impriment leur déplacement en réalité augmenté.*
- 4. Kinect - live - objets 3D - PCM épars Les images se déconstruisent encore, deviennent des nuages de point plus épars que la VJ peut modifier en rythme, en temps réel. - intérieur de violon schématisé, fleurs, objets organique (Evolver)... 5. Lumière - Fumée Enfin en éléments abstraits pour ne plus être que lumière et fumée.*

CONDUITE

