

LE CHANT DES SIRÈNES

MÉCANIQUE
VIVANTE

Sommaire

Mécanique Vivante inventions & spectacles	p 3
Ouïes [ailleurs musical]	p 4
Parades urbaines	p 6
Siestes musicales	p 8
Cartes blanches	p 10
La Sirène musicale - nouvel instrument de musique	p 12
Franz Clochard & Mécanique Vivante	p 14
Contact	p 16

Ed. MECAVIVANTE SARL 2017

photo 1ère de couverture : Lison Leroy

photo p 4 : Gérald Lucas

photo p 6 : Jérémie Bernard

photo p 8 : Philippe Cibille

photo page 10 : Mécanique Vivante

illustration Sirène p 12 : abgrall-communication

photos page 14 : Les Vélos pendulaires Mécanique Vivante

La Toupie : Marie-Pierre Vincent

Piano à poules : Dominique Bernard

photo dernière de couverture : Jérémie Bernard

Mécanique Vivante

Inventions & Spectacles

Aller où « la main de l'homme n'a encore jamais mis les pieds » est une formulation aussi crue qu'une marque de fabrique chez Mécanique Vivante.

Depuis trente ans, la compagnie explore d'autres langages pour offrir à l'invention, les moyens d'exister et d'être partagée. Cette démarche sans compromis en quête d'émerveillement et d'émotion a forgé sa route, creusé ses sillons. Son obstination est d'aller ailleurs, à la découverte de nouvelles expériences émotionnelles.

A sa tête, Franz Clochard, musicien – inventeur et créateur d'un nouvel instrument de musique : la Sirène Musicale.

Son pari de maîtriser le son rauque de la sirène d'alerte pour en faire un chant doux, véloce et expressif se réalise aujourd'hui avec l'accomplissement d'un orchestre polyphonique de sept Sirènes Musicales.

Ce projet fou qui fait le grand écart entre l'invention de la sirène du 19ème siècle et la facture technologique du 21ème, met au grand jour une résonance acoustique aux sonorités inconnues.

Devenues les instruments vedettes de ses spectacles, la compagnie investit des lieux en édifiant des scénographies adaptées à l'environnement dominant.

Des spectacles créés de toutes pièces où l'équation musicale s'articule avec la composition du répertoire, la mise en espace de son orchestre et la mise en scène de ses acteurs : des ensembles instrumentaux, des artistes associés au projet ou des solistes invités.

Jamais vu, jamais entendu, le Chant des Sirènes de Mécanique Vivante accède aujourd'hui à une rare musicalité qui met au grand jour, une résonance acoustique aux sonorités inconnues.

Les spectacles

OUIES [ailleurs musical]

Des Solistes et des Sirènes sur scène

Parades urbaines

L'orchestre des Sirènes en itinérance dans la ville

Siestes musicales

Un auditorium de plein air pour découvrir

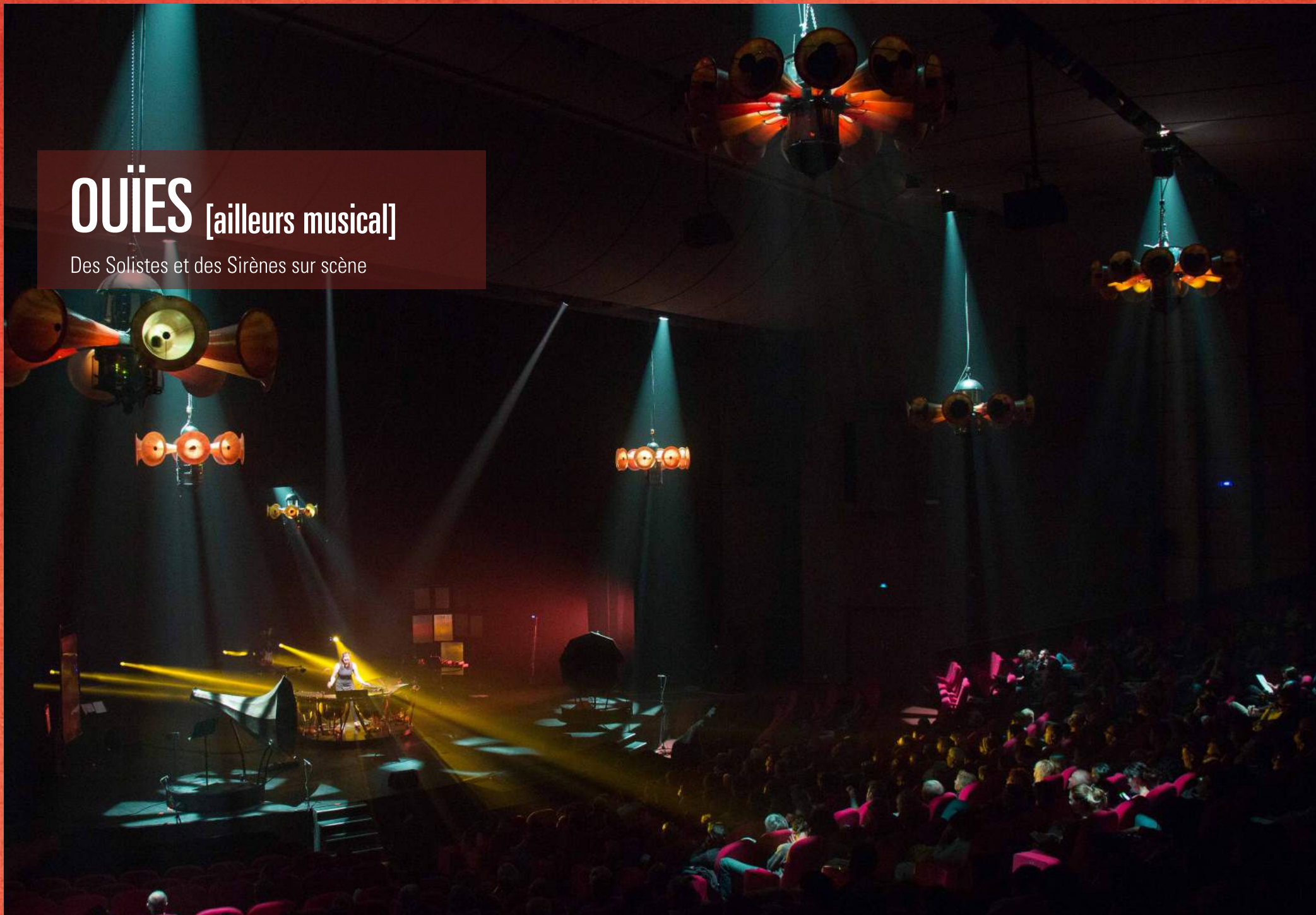
le Chant des Sirènes

Cartes blanches

La création d'un spectacle sur mesure

OUIËS [ailleurs musical]

Des Solistes et des Sirènes sur scène

Le Chant des Sirènes

OUIËS [ailleurs musical] est une expérience unique en salle, un ovni issu de la surprenante mutation de la sirène urbaine en instrument symphonique.

Cette création réunit sur scène des musiciens éclectiques, un orchestre d'instruments nouveaux et des performances inédites.

C'est la rencontre de l'acoustique et de l'électrique, du commun et de l'inconnu, de l'univers de Mécanique Vivante dans une version inédite pour la salle.

avec

Laurence Meisterlin - percussions

Seb Martel - guitare électrique

Benoit Louette - trombone

Franz Clochard - trombone et sirénium

De la polyphonie à la spatialisation, une ouverture du plateau vers la salle

Le souffle des sirènes est perçu au-delà de notre système auditif. Ce caractère si particulier impose une répartition des instruments face et autour du public.

Pour cette création, la scénographie conjugue les dimensions visuelles et sonores : un équilibre polyphonique adapté à chaque salle en convergence avec la répartition de l'instrumentarium et l'occupation de

Les Parades urbaines

L'orchestre des Sirènes en itinérance dans la ville

Le Chant des Sirènes

Parades urbaines

Perché sur deux vaisseaux locomoteurs, l'orchestre des Sirènes musicales arpente les artères de la cité en quête d'espaces et de lieux propices à la résonance.

Du petit matin où la romance éveille le quartier en douceur à l'heure du repas sonnée en fanfare dans le centre urbain, le parcours des Sirènes crée la surprise et déclenche la rumeur.

Au pas de course sur ses grandes artères, au ralenti dans son cœur piétonnier, la ville devient le cadre de toutes les audaces :

- attractive, la grande spirale polyphonique aux couleurs de la fête transforme le rond-point en arène
- cérémoniale, la place et son parvis accueillent un concerto et son Soliste
- débridée, la diversité architecturale se prête à tous les contrastes.

Le public et le partage d'un moment unique

Parades urbaines offre un univers fantastique qui mêle le commun à l'inconnu, le mystérieux au réel.

Une énergie tendre et farouche portée par la narration musicale et la profondeur acoustique avec tout ce que l'univers des machines procure d'émouvant, d'impressionnant et de plaisir jubilatoire.

Les siestes musicales

Un auditorium de plein air pour découvrir le Chant des Sirènes

Le Chant des Sirènes

Les siestes musicales

Une aventure de découverte sensorielle...

Relax, en transat, face au ciel et à proximité immédiate, partagez les subtilités du Chant des Sirènes.

Une sieste musicale ou un moment de rêverie pour aller et venir au gré de ses émotions, découvrir l'instrument et expérimenter les effets physiques de son plein chant acoustique.

Des concertos en Suspension...

De la Basse à la piccolo, les Sirènes représentent un multi point acoustique assez puissant et doux pour emplir l'espace de sonorités inouïes.

Chaque voix flirte librement avec toute l'échelle des fréquences, et cette précieuse élocution multi tonale propre à la Sirène musicale, est révélée par la composition musicale dans une palette de couleurs et d'expressions infinies.

Les Cartes blanches

La création d'un spectacle sur mesure

Le Chant des Sirènes

Les Cartes blanches

Une perspective étourdissante, un jardin luxuriant, une rue blafarde, un monument étincelant ou des murs de béton à l'infini... chaque ville porte le poids de son histoire et de son architecture qui transmet au quotidien et pour chaque habitant, une image récurrente.

Mécanique Vivante qui aime combattre les habitudes et cultiver l'esprit de conquête, invite les spectateurs à découvrir de nouveaux usages en chahutant le cadre établi. C'est le spectacle qui vient vers vous, qui vous escorte et qui vous emporte.

Alors, l'immeuble devient décor, la place auditorium et la rue, un fil accroché à la partition des émotions qui relie les actes du spectacle.

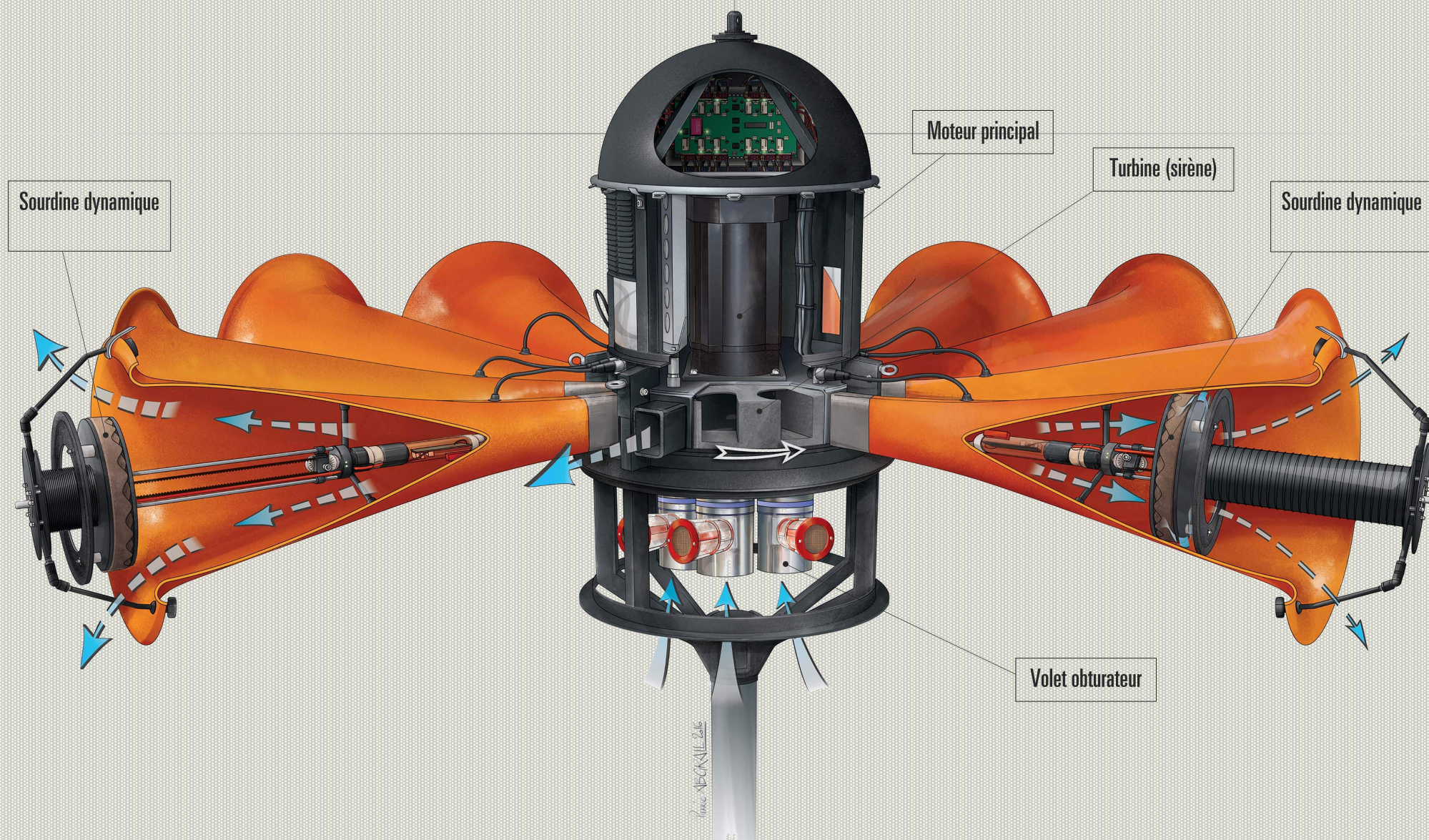
Un spectacle sur mesure

Depuis 30 ans, Mécanique Vivante met son expérience, son savoir faire et son univers d'invention au service d'un moment rare, pour offrir aux événements une dimension unique et inoubliable.

A l'appel majestueux de la corne de brume du paquebot France, le spectacle tisse son parcours et met en scène ses rencontres : duo de trombones aux pavillons géants, timbales virtuoses et ballet mécanique, saut de l'ange d'un guitariste en plein chorus...

Les Sirènes musicales CLOCHARD®

INSTRUMENT ACOUSTIQUE

La Sirène musicale

Histoire d'un nouvel instrument de musique

L'aventure des sirènes de Mécanique Vivante débute il y a près de vingt ans. Franz Clochard rencontre alors les sirènes, objets surprenants au son particulier.

Leur aptitude à interpréter librement toute l'échelle des fréquences le captive et il imagine des polyphonies. C'est alors le début d'un développement technologique et artistique long et sinueux, riche d'expérimentations, de rencontres et de voyages.

Aujourd'hui, l'orchestre des sirènes se compose de sept instruments : une piccolo, deux sopranos, deux altos, une ténor et une basse.

La robotique de cet orchestre représente au total 71 systèmes mécaniques asservis. Ils sont pilotés par un ensemble de 105 processeurs qui répondent aux exigences de la partition musicale.

FONCTIONNEMENT D'UNE SIRÈNE CLASSIQUE D'ALERTE

Le son est produit par la rotation de la sirène qui aspire l'air ambiant (flèches pleines) et le fragmente pour produire une onde sonore. Le flux d'air est ensuite distribué dans les pavillons (flèches pointillées).

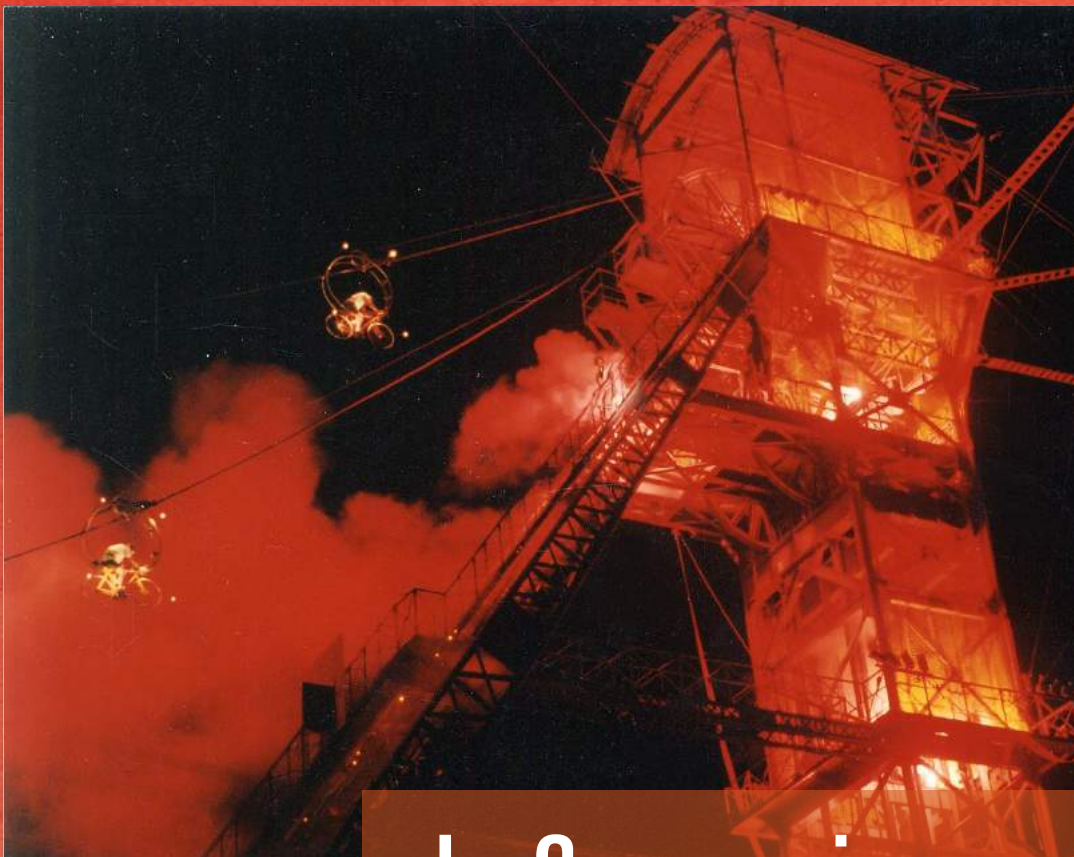
Plus la sirène tourne vite, plus le son est aigu et plus il est fort.

FONCTIONNEMENT D'UNE SIRÈNE MUSICALE CLOCHARD©

Pour produire des mélodies avec une sirène, l'invention porte sur plusieurs principes :

- 1) faire varier précisément la vitesse de la turbine pour produire toutes les notes de la gamme (le rôle du moteur principal).
- 2) priver la sirène de l'air dont elle a besoin pour produire le son afin de créer des attaques et des nuances (le rôle des volets obturateurs).
- 3) retenir le flux d'air à l'intérieur du pavillon afin d'atténuer le volume sonore et de permettre une proximité d'écoute (le rôle des sourdines dynamiques).

Grâce à une technologie précise et réactive, la combinaison des mouvements de la turbine et de la gestion des flux d'air permet de produire des sonorités justes et expressives.

La Compagnie

Franz Clochard & Mécanique Vivante

Conception : Franz Clochard - Composition musicale : *Benoit Louette* - Création lumière : *Pierre Wendels* - Sonorisation : *Rémy Gonin*

Franz Clochard & Mécanique Vivante

Le parcours d'un artiste inventeur : Franz Clochard fondateur

De formation classique, partagée entre le Conservatoire de musique et le Lycée technique, Franz Clochard cultive l'esprit de recherche en associant réalisations et performances. Sa passion pour la musique et la mécanique le guide naturellement sur les chemins de la création artistique et sa rencontre avec le cirque en 1982, lui ouvre les portes d'un univers dont les limites seront celles de son imagination.

Du dressage de poules à la cascade acrobatique liée à la tendresse de son violon, Franz Clochard parcourt la France de village en village puis croise le cirque Bidon dans le Gard en 1985. De cette rencontre naîtra le cirque Archaos.

Si le premier spectacle d'Archaos offre une esthétique où les stars sont des gallinacés, très vite l'invention mécanique et les moteurs prennent la vedette et c'est le choc !

Franz Clochard ne se limite pas à l'interprétation de son numéro de moto et de tronçonneuse ascensionnelles qui fait sensation, il invite des musiciens de jazz, des champions de la compétition sportive et met en scène son propre univers riche de contrastes, de métal et d'ultra violets.

Tous les codes sont bouleversés, le public aussi.

Le cirque traditionnel à cette époque est morose, Jean Richard vient de déposer le bilan et Archaos arrive comme une bouffée d'oxygène avec le spectacle du « Chapiteau de cordes » qui joue à Londres et à Paris en 1988. Point de départ d'une tournée mondiale.

Les médias se déchainent et encensent Archaos : le « Nouveau Cirque » est né !

La compagnie

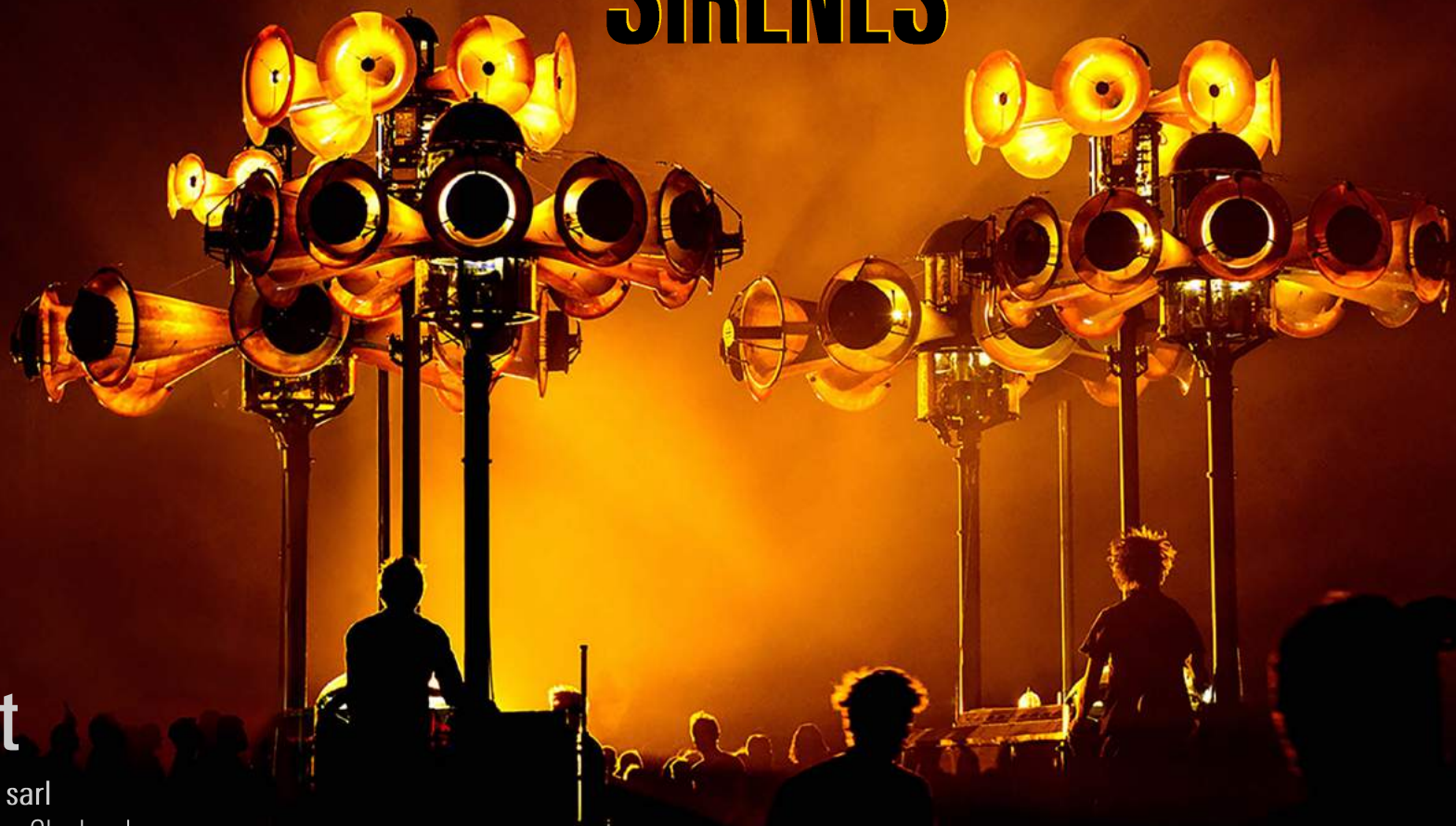
Chercheur perpétuel, Franz Clochard fonde en 1989 la compagnie Mécanique Vivante qui ne pourrait mieux porter son nom : des machines mises en scène, des spectacles créés pour les villes et les campagnes, de l'échelle intime de l'individu à celle d'une vallée entière.

En 2002, la Compagnie s'installe dans l'usine de Champclauson, hameau cévenol à deux pas d'Alès. Dans ce lieu vont naître de petites ou grandes mécaniques rêvées et réalisées par l'équipe de musiciens, ingénieurs, dessinateurs et artisans. Ils y relèvent le défi d'œuvrer ensemble au cours des années en associant étroitement art et technologie.

L'objet de tous les jours, inscrit dans l'inconscient collectif, dort à moitié. La Compagnie le réveille en l'amenant ailleurs: objet familier donc accessible, détourné donc déroutant ! Des objets certes, mais construits par des humains pour des humains, mobiles, musicaux et surprenants comme des humains...

**MÉCANIQUE
VIVANTE**

LE CHANT DES SIRÈNES

Contact

MecaVivante sarl

Direction : Franz Clochard

franzclochard@mecanique-vivante.com

Administration : Millie Dolan

milliedolan@mecanique-vivante.com

Champclauson - 30110 La Grand Combe

Tél : +33 4 66 55 82 03

www.mecanique-vivante.com

