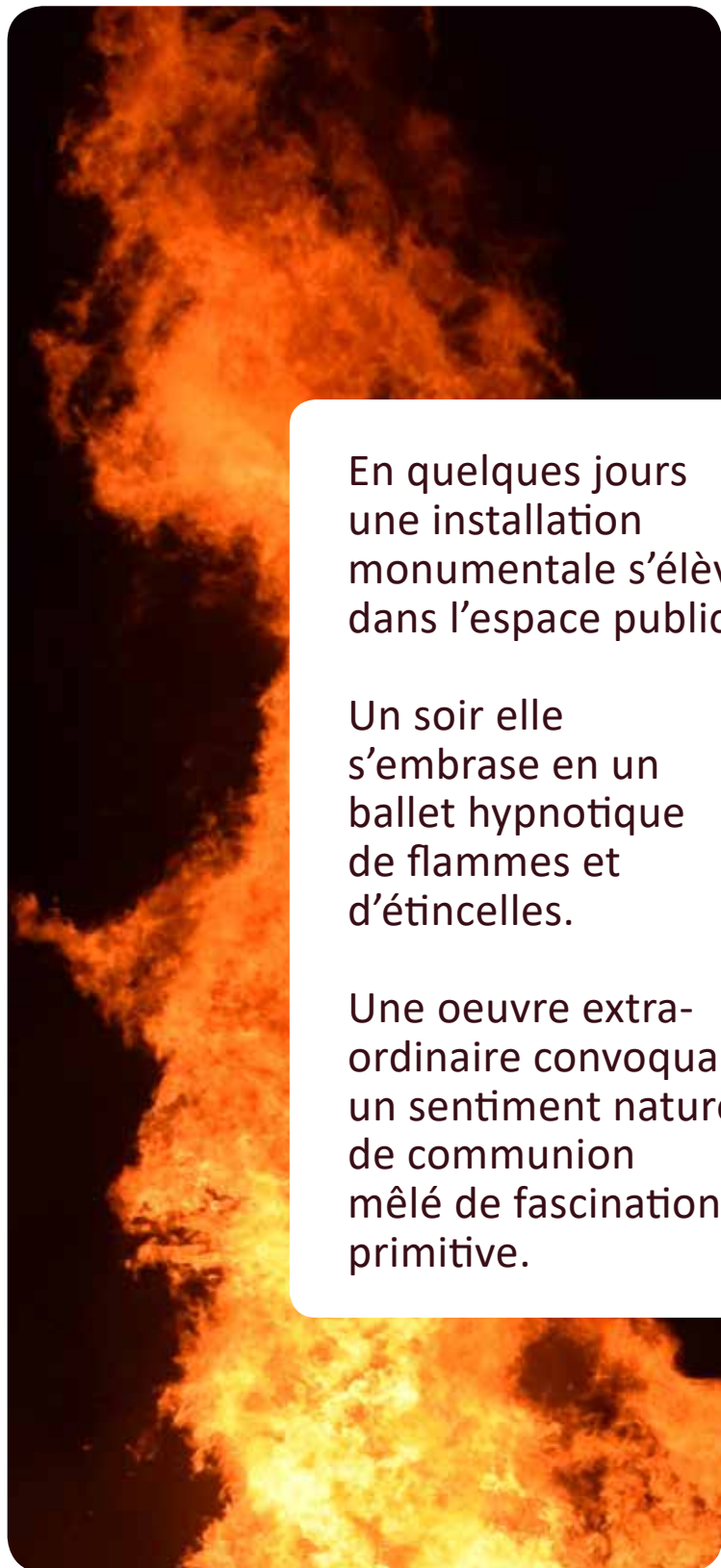

Bolero con Fuoco

Un projet de Pascal Ducos - **SILEX !**

Spectacle
Incandescent

En quelques jours
une installation
monumentale s'élève
dans l'espace public.

Un soir elle
s'embrase en un
ballet hypnotique
de flammes et
d'étincelles.

Une oeuvre extra-
ordinaire convoquant
un sentiment naturel
de communion
mêlé de fascination
primitive.

Crédit photos : Karol Poutays • Laurence Aurejac • Brigitte • Pascal Ducos

DESCRIPTION GLOBALE

P

our cette création, **SILEX !** s'est inspiré par œuvre monumentale et universelle :

le Boléro de Ravel.

En scène, un musicien et un artificier, une

installation hors norme et une partition

magistrale. **Bolero con Fuoco** comme une

traduction littérale du terme musical italien

“avec flamme” désignant une manière d’interpréter une œuvre avec une fervente passion.

A

u cœur de la ville ou d’un village, pendant plusieurs jours une sculpture de bois prend place et s’élève lentement vers le ciel.

Entourée des bâtisseurs qui la façonnent, elle attise la curiosité et favorise l’échange.

Certains habitants, peut-être, mettront la main à la pâte. Une fois terminée elle est là,

offerte au regard, un jour, deux jours, une semaine.

Un soir enfin, le public se rassemble autour d’elle ...

D’abord l’entrée du rythme de la caisse claire, reconnaissable entre tous. Simultanément, l’éclat d’un silex fait jaillir les premières incandescences du spectacle.

Au début lointain, le rythme implacable du Boléro embarque imperceptiblement les spectateurs, puis s’intensifiant, les emmène loin, toujours plus loin dans un irrésistible crescendo d’instruments et de notes. L’artificier allume une torche, dessine des flammes, embrasse la sculpture, puis le ciel. Le musicien virtuose devient orchestre.

L’installation comme une jupe de feu, s’embrase, crépite et danse au milieu des flammes, portée par un Boléro qui n’en finit plus de monter.

Les premières lignes de ce projet ont été écrites entre 2016 et 2017. Depuis, il a évolué et s'est confronté par 2 fois au regard du public en juillet et en août 2017.

Ces expériences ont conforté ce qui intimement nous anime. Si cette création met en œuvre une sculpture de bois, la musique de Ravel et le feu, ils ne sont que la forme. Le fond, l'objet même de cette création est l'échange et le partage.

Le feu **lumière**, le feu **chaleur**, le feu **bruit** et **odeur** convoquent naturellement un sentiment d'harmonie mêlé de fascination primitive.

Le Boléro, s'impose également comme élément **fédérateur**. Impossible de résister aux sonorités si singulières et entêtantes de la musique de Ravel.

La sculpture **monumentale**, s'inscrivant dans le temps, focalise l'attention et agit comme un **aimant**.

Le mariage du feu et du Boléro semble si évident ... il pourrait satisfaire à lui seul tous nos sens.

En y ajoutant le Land art et la construction de cette sculpture nous répondons à notre désir de travailler sur le temps long et de renouer avec la tradition baroque du feu d'artifice qui nous est chère.

Nous répondons aussi à notre amour du feu "primitif" influencé clairement par les œuvres exceptionnelles bâties lors des différentes éditions du festival Burning Man dans le désert du Nevada.

Sculpture & Land art

Dans notre scénographie, nous imaginons un objet central, une installation de bois de 6 à 7 mètres de haut traversée par la lumière. Nous avons choisi le bois, matériaux qui symbolise lui aussi la simplicité et la noblesse que nous voulons apporter à ce spectacle.

Le spectacle sera créé autour de cette pièce maîtresse, à l'instar des représentations pyrotechniques du XVIIe et XVIIIe siècles. Les artificiers des rois, maîtres artificiers, construisaient en effet des décors monumentaux sur lesquels ils installaient leurs pièces d'artifice. Notre intention est la même aujourd'hui.

La construction in situ de cette sculpture fait partie intégrante de notre mise en scène. Dans l'écriture du Boléro, Maurice Ravel souhaitait que les premières notes soient à peine audibles, un carnaval que l'on entendrait dans le lointain et qui s'approche peu à peu, suscitant la curiosité du public.

Notre installation agit de même. Les passants assistent à sa construction, à son intégration dans le paysage. Peu à peu ils approchent, nous interrogent. La sculpture leur devient familière. L'intérêt s'aigüise. Un lien se tisse entre le public et l'oeuvre.

Si nous l'avions pensée au départ comme simple support de création, il s'avère aujourd'hui que les temps de construction et d'exposition de la sculpture font partie intégrante du projet et la révèle de manière inattendue comme son élément central. A terme nous imaginons pouvoir faire participer les habitants à son édification.

Bolero & Musique live

La partition emblématique de Ravel est populaire, au sens noble du terme. A ce titre elle semble très proche de l'idée que nous nous faisons des spectacles d'artifice. La complexité de l'oeuvre cachée derrière une extrême simplicité, son élégance, son caractère noble et populaire rassemble et charme au delà des frontières, des catégories sociales ou des générations..

Son architecture est un crescendo de plus de 15 minutes, un crescendo puissant et implacable, presque transcendantal qui se conjugue à merveille à la montée des flammes et l'embrassement du ciel.

Un seul musicien (Serge Vilard) en sera l'interprète, autour de lui quelques instruments acoustiques, électriques ou MIDI lui permettront de recréer, par une succession de couches musicales, la puissance d'un orchestre symphonique.

Près de 90 ans après la création du Boléro nous reprenons la partition.

Entre le respect de l'oeuvre et son adaptation à notre défi orchestral,

- Nous imaginerons les sons qu'aurait choisi Ravel avec les instruments d'aujourd'hui
- Nous traduirons la couleur espagnole de l'oeuvre
- Nous évoquerons l'univers industriel dont Ravel s'est inspiré
- Nous resterons fidèles aux indications du compositeur et mettrons l'accent sur le «groove» de cette oeuvre envoûtante.

Feu primitif & artifices

L

a composition pyrotechnique sera imaginée au travers de trois axes, trois savoir-faire complémentaires auxquels l'artificier aura recours pendant le spectacle :

- Travail de la flamme naturelle et de l'incandescence,
- Mise en œuvre de pièces d'artifice à l'ancienne pour une pyrotechnie baroque et inventive,
- Utilisation de technologie informatisée pour

régler au centième de seconde le ballet d'étincelles et de couleurs.

Grâce à la montée en puissance du feu naturel, à l'intensification des images de fontaines, de jets et de cascades puis à la montée en puissance du ballet d'étincelles, nous reconstruisons sous les yeux du public le magnifique crescendo musical du Boléro.

Comme le musicien, l'artificier (Pascal Ducos) agira seul et à la vue du public. Depuis l'allumage à l'aide d'un silex jusqu'à l'apothéose finale, il évoluera devant les spectateurs, allumant une à une les pièces d'artifice puis déclenchant des mouvements pyrotechniques intenses.

« Lorsque le danger et la peur serrent de trop près, ils ne peuvent donner aucun délice et sont simplement terribles ; mais, à distance, et avec certaines modifications, ils peuvent être délicieux et ils le sont »

Edmund Burke, 1757, la Recherche philosophique de nos idées du Sublime et du Beau

L'intention majeure est d'offrir un spectacle en live au plus près du public. Dans nos créations, nous aimons impliquer pleinement les spectateurs, nous privilégions donc cette proximité avec le feu, qui génère à la fois intensité et émerveillement.

L

a mise en scène est construite en une montée formidable vers un point de tension hors du commun.

En premier lieu la découverte de la sculpture comme un préambule à la fête.

Puis l'entrée de la musique montant en symbiose avec le crescendo du feu (du feu primitif vers des mouvements pyrotechniques de plus en plus audacieux et puissants). La flamme lumière, devient chaleur et porte le public jusqu'à l'exaltation.

Un formidable coup de chauffe

Au paroxysme du spectacle, lorsque le brasier atteint près de 15 mètres de haut se produit une chaleur extraordinaire qui irradie le public pendant quelques minutes. **Un formidable coup de chauffe tout juste supportable mais absolument exquis.** C'est unique. Le public est touché au plus profond de ses sens.

Alors, la sculpture s'effondre sur elle-même, dans un fracas de bois et de crépitements, laissant place à un éclatant final **d'étoiles et d'étincelles.**

Il se passe quelque chose, un moment extraordinaire dans le cercle du feu, un moment partagé d'une intensité rare.

4 MOMENTS CLE

N

ous souhaitons favoriser les moments d'échange et de partage.

Si le temps fort reste celui que nous avons décrit plus haut avec sa puissance et ses émotions partagées, la construction de la sculpture fait partie intégrante de notre projet. De même, l'après spectacle sera à inventer autour de la chaleur des braises

pour favoriser la convivialité et la rencontre.

La construction

Un temps de 2 à 3 jours :

- ponctués par le son de la scie circulaire et les coups de marteau,
- où se dessinent peu à peu les formes de la sculpture,
- pendant lesquels nous nous rendons disponibles pour rencontrer et discuter quelques minutes avec les passants ou les écoles.

L'exposition

Puis vient le temps pendant lequel la structure sera offerte à tous. Pour chacun de nous, c'est une occasion de s'approprier ou de **réinvestir un espace** dans la ville, de prendre une pause. L'art rencontre l'urbanisme, l'architecture. Ce moment peut être l'opportunité d'inviter le public à participer à des

ateliers ou à des rencontres autour du projet (musique, land-art, pyrotechnie..)

Le spectacle

se déploie sur une demi heure environ avec un temps fort pendant les 15 minutes du Boléro de Ravel.

L'après spectacle

Tout reste à inventer. Un temps festif autour des braises, un bal un peu plus loin, l'entrée d'un chœur de chanteuses africaines ou de musiques sacrées ....

En quelques minutes, nous aurons libéré le dispositif pyrotechnique placé autour de la sculpture et **le public pourra accéder au feu** et retrouver la chaleur des braises encore incandescentes.

L' intuition que nous avons sans toutefois pouvoir la nommer était que cette construction allait s'inscrire dans le temps et dans l'espace.

Après 2 étapes expérimentales, nous nous apercevons qu'en investissant l'espace public avec une oeuvre atypique et sensible nous favorisons son appropriation par les habitants.

Lors de notre second test en public, dans le cadre du festival d'Aurillac, plus de 1500 personnes étaient réunies autour de notre sculpture. Le spectacle a été d'une force émotionnelle incroyable pour nous tous, public, techniciens et artistes.

Cris de joie, acclamation et pleurs ont accompagnés l'embrassement de la sculpture. A la fin du spectacle, autour des braises, l'atmosphère semblait comme hors du temps, entre apaisement et euphorie.

C'est pour vivre et partager des moments comme celui-ci que nous souhaitons mener le projet « Boléro con fuoco »

A

ujourd'hui nous savons que le principe d'embrasement de la sculpture fonctionne au niveau esthétique et sensible mais également en terme de sécurité et de préservation des sites qui nous sont confiés. Nous maitrisons le savoir faire technique, il nous manque le travail musical et les ajustements de timing feu, bolero.

Les étapes tests ont été réalisées avec une installation nommée l'oeuf du phénix, nous envisageons de travailler la production du Bolero Con Fuoco à partir de cette installation, et de basculer progressivement d'une proposition à l'autre.

Nous cherchons des partenaires intéressés par cette élaboration progressive et éventuellement en capacité d'accueillir l'équipe artistique pour des temps de constructions et de répétitions musicales en amont.

Etapes de travail accomplies

Janv > avril 17	Ecriture du projet
Juillet 17	Test sécurité et préservation site (St Macaire)
Aout 17	Test public (Aurillac)

Etapes de travail à venir

3 jours	Résidence musicale (2 pers)
3 jours	Résidence musicale Bolero (3 pers)
3 jours	Résidence musicale électro (3pers)
2 x 3 jours	Résidence de construction (3 pers)
3 jours	Résidence flamme (3 pers)
3 jours	Résidence Pyro baroque (3 pers)
Eté 19 ++	Création finale

Une robe andalouse

Lors de sa commande en 1928, Ida Rubinstein souhaitait que Maurice Ravel lui compose un ballet de caractère espagnol. Le compositeur imagina alors sa partition sur le rythme d'un boléro, une danse traditionnelle andalouse. Lors de la première du ballet, la mise en scène s'articulait autour d'Ida Rubinstein et de son personnage de danseuse espagnole : « *Une « posada à peine éclairée. (...) Au centre, une grande table, sur laquelle la danseuse essaie un pas. Avec une certaine noblesse d'abord, ce pas s'affermit, répète un rythme... Les buveurs n'y prêtent aucune attention, mais, peu à peu, leurs oreilles se dressent, leurs yeux s'animent. Peu à peu, l'obsession du rythme les gagne ; ils se lèvent, ils s'approchent, ils entourent la table, ils s'enfièvent autour de la danseuse... qui finit en apothéose.* »

Symbolisant cette danseuse, notre installation reprend les lignes d'une robe traditionnelle andalouse, de la base du buste jusqu'au bout des volants. Les courbes qui façonneront la sculpture évoqueront le mouvement voluptueux des jupes virevoltantes des danseuses flamencas.

Le ballet créé par les flammes et les étincelles pendant la représentation appuiera également cette impression.

Sur fond de paysage industriel

L'architecture de la structure en bois devra également faire apparaître l'univers industriel dont s'est inspiré Ravel pour composer le Boléro.

Le compositeur était sensible aux rythmes mécaniques, aux bruits des machines. Il avait imaginé sa partition interprétée en plein air en face d'une usine dont les machines fourniraient le rythme constant et dont les travailleurs sortiraient pour danser ensemble.

Le design de notre structure s'inspire du land art, du street art ou des constructions du festival Burning man. Des lignes tout en rondeurs s'accordent à une disposition linéaire de planches. Grâce à ce maillage, nous créerons un effet cinétique produit lors des déplacements du public.

Inspiration baroque

Il y a près de 300 ans les pièces à la disposition des artificiers du roi se limitaient aux jets, cascades, fontaines et autres effets “terrestres”. Artificiers et architectes unissaient alors leur talents pour construire de somptueux décors éphémères, théâtre de scènes pyrotechniques flamboyantes.

Serge Vilard

Arrangement & Interprétation musicale

Serge Vilard, est né à Digne-les Bains, en 1974. Un intérêt pour le dessin et la musique s'est manifesté très vite...

Premières BD, vers l'âge de 6/7 ans, et premiers groupes dans le garage familial.

Bois taillés en forme de baguette de batterie, bidons métalliques, séchoir à linge, la rivière qui coule à deux pas de sa maison devient une mine d'instruments, pour le plus grand bonheur du voisinage...

Orgue, guitare acoustique et bientôt électrique accompagnent les premières compos enregistrées sur magnéto cassette...le dessin ne le quitte pas mais la musique gagne du terrain, l'adolescence et les rencontres musicales l'amènent vers le conservatoire, la découverte de la guitare classique, la percussion, mais aussi l'harmonie, le jazz... S'en suivront de multiples expériences en studio ou en concert...

Depuis 2005 en gironde, il enseigne la guitare dans différentes structures, l'initiation musicale pour les plus jeunes (éveil, orchestre junior), ateliers de musique amplifiée, chorale...

Investi dans plusieurs projets musicaux, dont ses propres compositions, il est avide de découvrir de nouveaux horizons, de partager de nouvelles expériences...l'étincelle!

Pascal Ducos

Mise en scène et mise à feu

Pascal Ducos est né à Bayonne en 1965.

Il découvre l'artifice à travers la musique. DJ, il mixe en live sur des feux d'artifices composés par ses amis. Très vite, au lieu de commencer à 17h00 pour installer son matériel, il arrive dès le matin pour le début

du montage pyrotechnique.

Il comprend alors toute la richesse de l'artifice qui devient son mode expression artistique.

Pendant près de 25 ans, il concevra et réalisera des spectacles pyrotechniques pour la société fêtes&feux. Du petit feu de jardin au spectacle du 14 juillet à Paris au pied de la Tour Eiffel en passant par Rio ou Jakarta, ses créations sauront séduire un large public par leur puissance et leur élégance.

Sa spécialité est le spectacle Live avec des musiciens, des danseurs ou des artistes de cirque. L'artifice est au service de l'œuvre et des artistes. Il compose au second plan, un décor pyrotechnique sensible, émouvant ou extravagant.

Aujourd'hui, Pascal Ducos collabore avec des structures amies, Célestin T, Brezac artifices ou Groupe F. Il est également l'un des 7 membres fondateurs de l'association SILEX.

Parallèlement, il est formateur C4T2, formation certifiante pour artificiers professionnels.

SILEX!

16, rue saint James
33 000 BORDEAUX
silexbureau@gmail.com

www.silexfeudartifice.com

facebook.com/artificevivant/

J'adore
ce que VOUS faites

Bureau d'Accompagnement et de Production Spectacle Vivant

coordination@jadorecequevousfaites.net /// 05 47 33 04 60

82. rue Notre dame

33000 BORDEAUX

www.jadorecequevousfaites.net