

JACK

THEATRE MUSICAL
CREATION 2024 - Cie BRAVO ZOULOU

HALORY GOERGER - conception
COSMIC NEMAN - direction musicale

JACK

Jack est un spectacle de théâtre musical pour 3 interprètes et un DJ.

L'intro de batterie, entendue depuis la cuisine, qui donne subitement le courage de se lever pour aller danser. Un riff dans le walkman d'une voisine de métro, qui donnerait envie de se droguer à 08h43. Une progression harmonique dans un morceau lamentable qui nous colle malgré nous une méchante envie de chialer au volant.

Dans un club abandonné, les interprètes de Jack se réunissent à la manière des Alcooliques Anonymes, avec leur DJ-thérapeute. Ils échangent autour de ces contextes d'écoute, qu'ils aiment ou redoutent. Ils se les réapproprient méthodiquement, en marchant sur la ligne de crête entre parole et chant, au sommet de la musique la plus dure qui soit.

Entre thérapie de groupe et théâtre musical, Jack donne une place aux musiques de niche, et à celles et ceux qui ne dansent plus.

Les personnages de Jack se réunissent toutes les semaines dans un **club vide**, reconverti en salle de réunion pour un groupe de parole, dans un cercle de chaises situé **au milieu du public**. Des bâches couvrent le matériel, les câbles pendent partout. Dans un coin, du café et des doughnuts...Les interprètes analysent et revivent des moments passés *dans* la musique. Des situations d'excès, de dépendance, ou de joie.

La lumière typée **club / concert** à base de projecteurs asservis et de fumée, fait vivre cet espace tantôt comme un cercle de parole, tantôt comme une boîte de nuit ou une rave en forêt.

Un DJ joue au centre, de part et d'autre d'un praticable. Les interprètes circulent entre station assise dans le cercle, et station debout.

La pièce reste aussi autonome et légère que possible pour pouvoir la projeter dans des contextes très différents. Pour rendre cela possible, nous pouvons jouer en quadrifrontal ou en frontal selon les lieux.

L'ESPACE

LE TEXTE (c'est-à-dire la musique)

Le DJ reconstitue à la volée les situations d'écoute évoquées dans les discussions. La parole se niche dans le son ou se bat contre lui. Les interprètes cherchent un chemin vocal dans des sons parfois très durs, en parcourant des registres qui vont de la conversation naturaliste, au chant. Le texte a été pensé comme un **livret** fait pour être dit *sur, par et contre* la musique. L'assemblage texte / son se fait dans des endroits inhabituels, en termes de durée, de structure, de complexité.

La pièce multiplie les **stratégies vocales** pour dessiner un projet dramatique qui prend son origine dans la musique-source.

Ainsi une scène utilise le langage du prêche (religieux ou militant) comme endroit du politique au quotidien. Il y a une musicalité dans la harangue, que la house music n'ignorait pas. Un des interprètes reprend donc un morceau emblématique du genre pour inciter les membres à se livrer. Plus tard, les personnages organisent un petit rituel d'accueil pour une nouvelle membre, qui s'appuie sur des slogans martelés sur fond de patterns de boîte à rythmes. Enfin, la lecture d'un poème de Sun Ra devient cérémonie d'inspiration baptiste.

Quand le discours est structuré par des grilles rythmiques, l'errance est autorisée, et la langue est libérée. Faire sien la douleur de l'autre, en groupe, ça se fait aussi en dansant, en respectant des codes d'approbation qu'on trouve à l'église (*amen*), au club (*oooooh*), et dans les réunions politiques (*yes we can*). Mais aussi dans les cercles *d'addicts* anonymes (*it works if you work it*), où les confessions tiennent du stand-up autant que du conte moral. On a repris ce principe en empruntant à des codes divers, dans des nuances de comédie.

Lisa remet en scène une rupture amoureuse qu'elle a choisi de vivre sur un remix noise de Schubert, et fait donc vivre aux autres membres - malgré eux - un vaudeville expérimental où le jeu dans le jeu se fait en chanteparlant la dispute. Les timbres du piano, joué sur 3 disques différents, en direct, évoluent dynamiquement.

La plus abstraite de ces stratégies se manifeste dans les Etudes, des situations de jeu où les personnages demandent à la musique d'évoluer, en direct...et où le musicien semble influencer leur discours de son côté. Nous proposons d'ailleurs ce jeu en atelier de pratique d'impro, autour de la pièce.

LE SON

(c'est-à-dire le texte)

On a choisi de s'appuyer *principalement* sur la musique électronique dont la fonction première est de faire danser. Pas les tubes : des morceaux de niche, rares, précieux, méconnus. **Techno, house instrumentale, acid, electro, musique industrielle...**Cette musique trans-communautaire, sédimentée depuis des décennies, a désormais acquis une dimension patrimoniale. On l'écoute assis, debout, au volant, indépendamment d'un contexte festif. Mais, à part dans la danse contemporaine, elle est surtout utilisée sur les plateaux pour illustrer de courts moments de fête. Nous avons voulu lui réserver une place centrale dans la pièce, c'est notre moteur pour ce projet : **saisir la beauté brute et puissante de la musique « dure ».**

Le musicien joue donc au plateau, à vue, et son personnage, quoique muet, en est un. Il joue à la fois des titres existants remixés à la volée, mais aussi des **compositions originales** pour boîte à rythmes TR-808 et synthétiseur TB-303. Il est guidé par **un désir d'associer le morceau, son contexte d'écoute, et l'état du personnage.** Notre travail de composition repose sur des parallèles entre le chemin mental proposé par le récit, et le chemin musical du morceau, quitte à le réinventer.

La musique est interprétée avec deux platines vinyles, deux lecteurs numériques CDJ, une boîte à rythmes TR-808 et un synthé TB-303. On est entre la composition, l'improvisation et l'écriture instantanée. Nous jouons avec des outils de DJ pour des questions de versatilité, de présence scénique et d'efficacité.

Une chanson très simple composée pour petit clavier portatif et voix nue vient compléter l'ensemble.

Une composante capitale de la dramaturgie sonore : écrire des évolutions dynamiques de la **signature acoustique** pour coller à la situation suggérée (son de hangar, son de casque-du-voisin-indélicat-dans-le-train, son de la-fête-entendue-depuis-la-cuisine, toilettes d'un club, autoradio, rave pastorale...). Ces traitements ont été inspirés par des collectes de son effectuées sur le terrain, puis repensés en studio.

Pour résumer les enjeux du travail musical : il s'est agi de

- **mettre à jour des coïncidences entre un chemin de pensée et la structure d'une composition**
- **faire exister la voix dans une pression acoustique élevée**, en séquençant et traitant le son pour que la voix « entre » dedans (compression side-chain).
- Composer des paysages sonores pensés pour être joués en direct
- jouer au mieux avec le paradoxe de la mise au plateau d'une musique qui peut être vécue comme propice à la danse, mais qui ne sera pas dansée.
- penser un mix parfait qui contienne à la fois : house, techno, acid, electro, classique déchirant, bass music, noise mélodique, musique expérimentale...et qui laisse le public respirer tout de même. Qui surprenne sans mettre à distance. Qui n'implique pas de connaître, tout en donnant des clefs.

CONCEPTION : HALORY GOERGER

Halory Goerger conçoit des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons ou de réparer des animaux, parce que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Il travaille sur l'histoire des idées, parce que tout était déjà pris quand il est arrivé.

Né en 1978, vit à Lille. Sans doute davantage influencé par la poésie sonore et la non-danse que par le oui-théâtre, il écrit et interprète un premier solo, **Métrage variable** (2004-2011), qui mélange performance et cinéma augmenté. Il tourne de vraies-fausses publicités pour la danse contemporaine, **Bonjour concert** (2007). Il écrit et met en scène deux pièces : **&&&&& & &&&** (2008), et **Germinal** (2012) avec A. Defoort, qui ouvriront le travail vers l'international.

En 2010 – 2012, avec le collectif **France Distraction**, il conçoit une série d'installations, notamment **Les Thermes**, une piscine à balles pour adultes dans laquelle il prodigue des interventions autour du stoïcisme. En 2015, il écrit et met en scène une comédie sur la dépression dans l'espace, **Corps Diplomatique**. Il co-écrit un spectacle de cirque, **Il est trop tôt pour un titre** (Sujet à vif 2016), et continuera à accompagner plusieurs projets de cirque par la suite, comme dramaturge.

En 2019, il se lance dans le théâtre musical avec un hommage à Morton Feldman, intitulé **Four For**. Il signe ensuite le livret et la mise en scène d'un opéra, **Au coeur de l'océan** (composition : Frédéric Blondy / Arthur Lavandier, direction : Maxime Pascal / Le Balcon), créé en 2021 à l'Opéra de Lille. Il crée en 2023 **Work songs** pour l'ensemble vocal **Hyoid Voices** (BE) à la Philharmonie de Luxembourg. Il mettra en scène la promotion du **CNAC** en 2025.

Il a cofondé **l'Amicale de production**, dont il a assuré la codirection artistique de 2008 à 2016. Il développe ses projets dans sa compagnie **Bravo Zoulou**, et multiplie les collaborations comme dramaturge, librettiste ou interprète dans des champs variés (spectacle vivant, musique, arts visuels).

DIRECTION MUSICALE : COSMIC NEMAN

Cosmic Neman est membre fondateur du groupe **Herman Düne**, avec lequel il enregistre plus d'une dizaine de disques. Le groupe est reconnu par le légendaire DJ anglais **John Peel**, avec lequel ils enregistrent plus de 10 Peel Sessions, permettant au groupe de jouer dans le monde entier.

En 2006, le percussionniste fonde avec Etienne Jaumet le groupe **Zombie Zombie**, devenu depuis un trio instrumental influencé par les pionniers de la musique électronique, la musique minimale et le jazz d'avant-garde. Le premier album de Zombie Zombie « A Land for renegades » (Versatile, 2008) a été voté comme l'un des 10 meilleurs albums de l'année par Rough Trade, en Angleterre. Aussi connu pour son admiration pour le cinéma d'horreur, Zombie Zombie enregistre un disque de reprises des musiques de films de John Carpenter (2010, Versatile) qui fait connaître le groupe internationalement. Leur disque hypnotique «Rituels d'un Nouveau Monde » (2013, Versatile) imprégné par la transe, et la musique tribale, amène le groupe à composer la musique du film « Loubia Hamra » en 2014 (FID Grand prix de la compétition française). Leur prochain disque sort chez **Born Bad** en 2025.

Suite à cette première expérience le groupe compose la musique de deux longs métrages de Sébastien Marnier « Irréprochable » 2016 avec Marina Foïs et Benjamin Biolay, puis « L'heure de la sortie » en 2018.

Il met en musique des films scientifiques sur le monde marin de Jean Painlevé avec le Musée du Louvres en 2014, un film de l'artiste **Xavier Veilhan** pour l'Opéra de Paris (Matching numbers, 2016), et participe en 2017 au projet pour la Biennale de Venise 2017, «Studio Venezia ».

Suite à une première expérience de composition pour le cirque avec Zombie Zombie en 2016 (Slow Futur), Cosmic Neman compose seul la musique de trois spectacles de cirque contemporain (Il est trop tôt pour un titre, 2016 / Futuro Antico, 2019 / création Jani Nuutinen, 2021). Il poursuit sa collaboration avec Halory Goerger en tant que directeur musical du projet « JACK » (création 2024). Il est également DJ et développe le projet DING DONG avec le percussionniste Guillaume Quéméré. Il anime une émission mensuelle sur **Rinse FM** France, intitulée « les témoins du futur ».

Au plateau, il officie à la fois comme DJ avec 4 platines, et comme musicien avec une boîte à rythmes TR-808, un synthé TB-303 et quelques effets.

Basé à Strasbourg, **Antoine Cegarra** est écrivain, metteur en scène et acteur. Au sein de Fantôme, il mène une recherche protéiforme entre théâtre, danse, performance et écriture. Son travail invite à explorer d'autres réalités, à renouveler notre attention au vivant, à l'invisible, et aux récits qui peuplent notre mémoire et hantent nos corps. Depuis 2018, il mène un cycle intitulé HANTOLOGIE·S, une recherche sur toutes les formes de revenances qui nous traversent : présence des disparu·e·s, ritournelles et souvenirs, constellations de l'oubli et de l'imagination. Il est aussi interprète, collaborateur artistique ou dramaturge auprès d'autres artistes, notamment **Sylvain Creuzevault**, Julien Villa, Pauline Ringade, Céline Cartillier, Ivana Müller, Halory Goerger, Bastien Mignot, Rémy Héritier.

Antoine Pesle est musicien, auteur, compositeur, producteur. Après un premier EP «Amour Lemon» (Alpage records, 2014) il a co-réalisé l'album de **Juliette Armanet** «Petite Amie» (Barclay, 2017) certifié disque de platine. Son premier album «HiFi Romance» est sorti en 2019. Il réalise des créations sonores pour le spectacle vivant et l'art contemporain : « Rêverie des roches perforées » exposition de Qubo Gas en 2015, « Love love love » pour BVZK en 2017, « Blanche endive » de Grégoire Motte et Gabriel Mattéi en 2019. Il collabore depuis 2017 avec Juliette Chaigneau et Dominique Gilliot pour lequel il réalise les créations sonores de « À propos de... » et « Différentes choses » produites par la Ménagerie de Verre, et le Théâtre de Poche d'Hédé-Bazouges. Ils ont créé « France Anodine », création 2023 au Grütli.

Lisa Harder est une actrice, musicienne et performeuse suisse. Elle a monté le groupe **Alice** avec Yvonne Harder et Sarah André. Elle joue avec la compagnie suisse *Old Masters* pour « La maison de mon esprit ». Au cinéma, elle a joué dans les films de Delphine Lehericéy, Charlie Petersmann, Maria Nicollier et Bruno Deville. Jack est sa première création de rôle.

INTERPRETATION

PRODUCTION : BRAVO ZOULOU

La compagnie porte le travail d'Halory Goerger depuis septembre 2016. Elle est administrée par Sarah Calvez, qui l'accompagne depuis 2008, avec qui il ont fondé, co-dirigé, développé (et quitté) l'amicale de production (2010 > 2016).

Les bureaux et les décors sont basés à Lille. La compagnie veille depuis sa création à maintenir une équité salariale entre chaque membre de l'équipe, au bien-être des intermittent.e.s qui participent aux projets, et a adopté un cahier des charges de développement de projets qui donne la part belle à une vitesse modérée : peu mais bien. Les décors sont recyclés de pièce en pièce, tous nos spectacles tournent en train cette saison.

Bravo Zoulou entend défendre un travail de plateau radical et maîtrisé, qui prolonge l'entreprise engagée depuis 2004 avec des pièces comme &&&& &&&, Germinal, ou Corps Diplomatique. Bravo Zoulou veut étendre, déformer, et réformer le territoire de l'art, pour en faire une république idéale, où les rapports sont placés sous le signe de l'attention, dans tous les sens du terme.

Son projet s'appuie sur :

- la recherche artistique fondamentale comme terreau des créations à venir. Recherche documentaire de longue haleine, résidences, entretiens, ateliers de pratique dans des lycées agricoles et des écoles d'art, collaborations comme dramaturge sur des projets très éloignés de notre esthétique. En ce sens, notre pratique artistique relève de la formation continue, et de la recherche non-universitaire.
- une volonté de construire de nouveaux paradigmes artistiques, qui s'affranchissent des codes mais s'appuient sur l'histoire de l'art pour avancer. On aime l'art au point de lui faire confiance.
- une grande plasticité des projets, qui continuent d'évoluer après leur création.
- un goût pour l'expérimentation technologique, intégrée au plus tôt dans le processus, et informant la réflexion à chaque étape.
- une direction célébrant la musicalité du langage. Les textes s'écrivent en chantant.
- un souci de légitimité permanente du contexte d'énonciation : nos pièces posent d'abord la question de leur existence, en fonction de leur lieu de vie. Nous ne sommes pas persuadés que quelqu'un aie *besoin* de la prochaine pièce.
- une approche plasticienne de la question des formats, et une écriture de plateau très intuitive. Nous écrivons, dirigeons et interprétons quasi-systématiquement, et cette ubiquité colore notre esthétique générale.

BRAVO ZOULOU

PARTENAIRES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PRODUCTION:

Bravo Zoulou

COPRODUCTEURS :

Le Phénix Pôle Européen de Création (Valenciennes, France)
Festival NEXT / GMEM (Marseille)

SOUTIEN / ACCUEIL EN RESIDENCE :

Drac HDF / Région HDF / La Pop (Paris)
Avec le soutien en résidence de création de la vie brève – Théâtre de l'Aquarium.
Ce projet a été accueilli en résidence à la Villa Albertine.

FEV 2022 - RÉSIDENCE EXPLORATOIRE - 5 jours LA POP PARIS

21-25 FÉVRIER - Une semaine pour affiner la proposition.

ETE 2023 - RECHERCHE DOCUMENTAIRE VILLA ALBERTINE (CHICAGO / DETROIT)

23 MAI > 23 JUIN

Dans le cadre du programme Villa Albertine, dont Halory Goerger est lauréat pour « Jack », nous sommes allés avec Cosmic Neman à Chicago et Detroit (clubs, lieux de concert, raves). Ce temps d'immersion dans deux villes où la techno et la house sont des courants majeurs a permis de réaliser des entretiens et de vivre une immersion dans la scène musicale locale, ainsi que dans des groupes de parole thérapeutiques (AA). On a également étudié les archives du musicien Sun Ra (*Fonds Hanna Holborn Gray*).

SEP 2023 - ECRITURE SONORE - 10j CNCM - GMEM MARSEILLE

18 SEP > 29 SEP - Travail en studio, pour concevoir le dispositif sonore, et entamer le travail d'édition sonore et de composition.

NOV 2023 - ECRITURE DE PLATEAU - 11j THEATRE DE L'AQUARIUM

30 OCT > 10 NOV - recherche & plateau

JUIN 2024 - MAQUETTAGE - 6j Chez Neman à FELLETIN (Creuse)

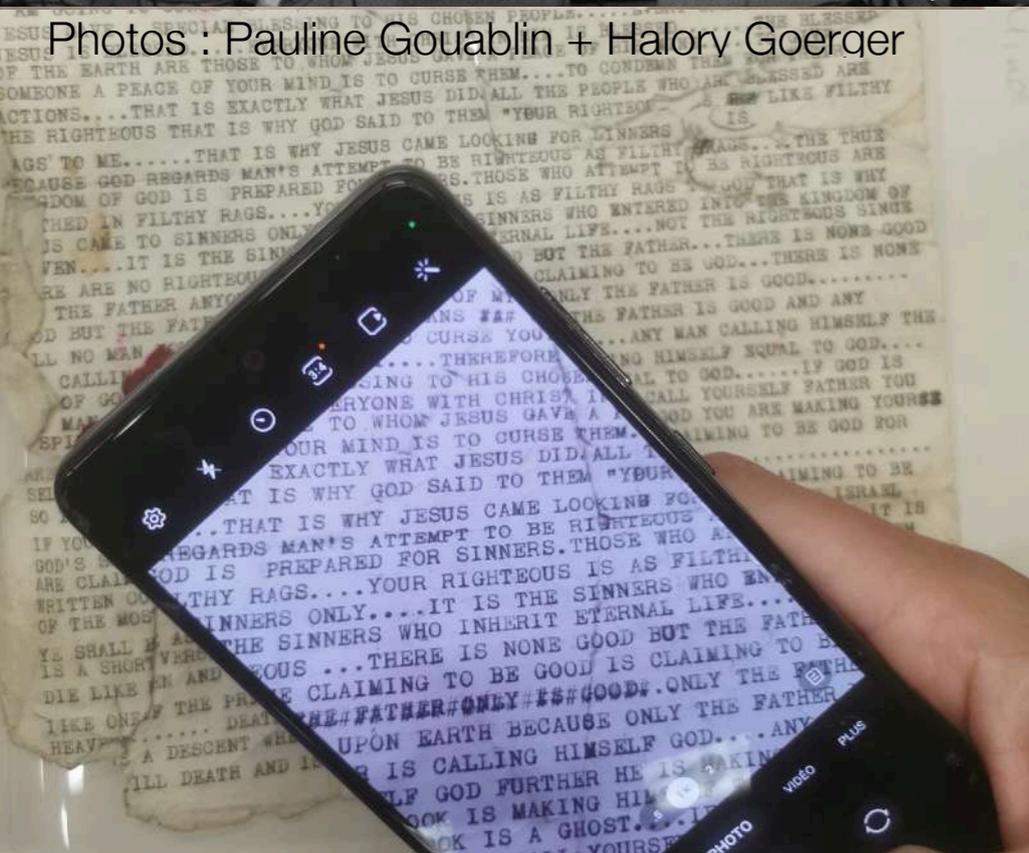
13-14 NOV 2024 PREMIERES - 14 j LE PHENIX (Valenciennes) / Festival NEXT Création & premières FR/NL

20 NOV 2024 - 9-9bis (Oignies) / festival NEXT Première en SMAC

12-13 FEV 2025 - THEATRE DE L'AQUARIUM FESTIVAL BRUIT

De gauche à droite et de haut en bas : recherche au GMEM Marseille | Gramophone Records Chicago | Home Studio de Traxx
Archives Sun Ra Chicago University Library | Duane Powell w/ Frankie Knuckles collection | Home Studio Beau Wanzer

Photos : Pauline Gouablin + Halory Goerger

Musique originale - Cosmic Neman | Sélection musicale - Cosmic Neman / Halory Goerger | « Le bruit rose » - paroles : Goerger | Musique : Goerger/ Harder | Entretien : Tom R - propos recueillis par Halory Goerger dans un cercle AA à Chicago. | Témoignage : Ralph W. (AA - Los Angeles 2017). | Remerciements : Traxx, Beau Wanzer, Tom, Colline, Olivier Pagani, K-Wet | Photos de plateau - Pauline Gouablin

EQUIPE

7 personnes en tournée à J-1. Surtitrage NL possible.

- Interprétation :
Antoine Cegarra / Lisa Harder / Antoine Pesle
- Direction musicale : Cosmic Neman
- Conception & mise en scène : Halory Goerger
- Son : Marion Camy-Palou
- Création lumière : Xavier Leysens
- Régie générale & logistique : Halory Goerger
- Assistante production & artistique : Alice Merer
- Administration de production & gestion de compagnie :
• Sarah Calvez

CONTACT PROD :

production.bravozoulou@gmail.com