

LUMENS

CRÉATION DE
LA COMPAGNIE DES FANTASQUES

UNE FORME DÉ-CONCERTANTE

La Compagnie des Fantasques souhaite présenter un nouveau programme sous la forme d'un concert mis en espace et en lumières, constitué de trois pièces originales commandées à de jeunes compositeur·ice·s pour un quatuor inédit composé de brillant·e·s musicien·ne·s : Hélène Escriva à l'euphonium et à la trompette basse, Joséphine Besançon aux clarinettes, Corentin Aubry aux percussions et Nicolas Jacobée à la contrebasse. Ce riche instrumentarium est complété par un système lumineux constitué de 16 lampes, dont les interrupteurs sont traités comme des instruments de percussions.

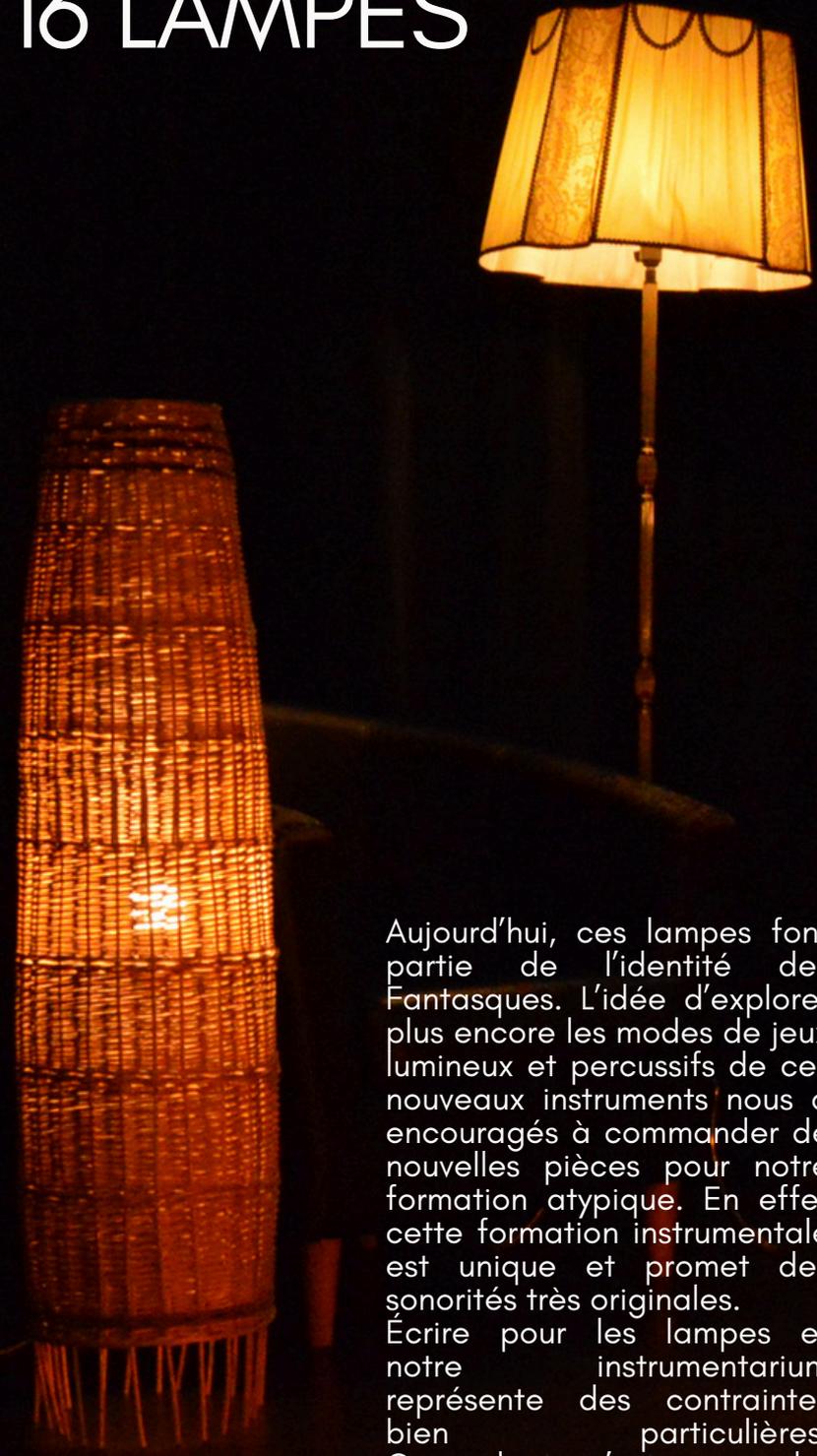
Nous avons fait appel à trois compositeur·ice·s pour la création de ce programme : Noémie Favennec-Brun, Hugo Van Rechem (à qui nous avons passé commande) et Corentin Aubry, percussionniste de l'ensemble.

CONTRAINTE D'ÉCRITURE : QUATUOR + 16 LAMPES

Genèse du projet

Dès la création de leur premier projet *Flash* en 2022, les artistes de la Compagnie des Fantasques se sont entourés de nombreuses lampes sur scène, grâce à la découverte d'une œuvre de Mattias Wettl, *Nocturne*, composée en 2017 et écrite pour 16 interrupteurs joués telles des percussions. Cette pièce inspirante a déterminé un fil conducteur pour ce premier spectacle, en permettant de créer la scénographie et jouer avec le caractère de chaque lampe pour éclairer les différentes scènes. Tout le dispositif lumineux a été fabriqué par les artistes de la Cie. En réutilisant ce matériau musical et théâtral, nous avons pu explorer de nouvelles possibilités dans *En éclats de mots*, notre second spectacle créé en 2024. Les lampes deviennent ici des personnages à part entière.

Aujourd'hui, ces lampes font partie de l'identité des Fantasques. L'idée d'explorer plus encore les modes de jeu lumineux et percussifs de ces nouveaux instruments nous a encouragés à commander de nouvelles pièces pour notre formation atypique. En effet cette formation instrumentale est unique et promet des sonorités très originales. Écrire pour les lampes et notre instrumentarium représente des contraintes bien particulières. Cependant, c'est un cadre très ludique et inventif et il donne au langage de la musique contemporaine une accessibilité audacieuse.

COMPOSITEUR·ICE·S INVITÉ·E·S

La musicienne suisse **Noémie Favennec-Brun** est basée en Sarthe. Compositrice, performeuse et chercheuse, elle développe des projets hybrides et interdisciplinaires.

Ses compositions ont entre autres été jouées par l'Ensemble Offrandes (FR), l'Ensemble ET/ET (CH), l'Ensemble Makrokosmos (CH), l'Ensemble Vertigo (CH), l'Ensemble Réponses XX-XI (FR) et le duo Soleil-Cerises (FR). En 2017, Noémie dirige sa première création interdisciplinaire, *RE-*, en collaboration avec la chorégraphe Mimi Jeong, le scénographe Julien Brun et l'Ensemble Aabat. En 2021, elle crée *Anthophila*, une création interdisciplinaire mêlant composition musicale, installation et médiation scientifique, pensée comme une sensibilisation au monde des abeilles et à l'extinction du vivant.

Noémie a étudié le piano, la composition et le théâtre musical à la Haute École de Musique de Genève et à la Haute École des Arts de Berne avec Xavier Dayer, Pierre Sublet et Françoise Rivalland. En 2017, elle obtient un master de piano et composition, spécialité théâtre musical, avec les félicitations du jury.

Elle a également reçu l'enseignement de Stefano Gervasoni, Mathias Rebstock, Jacques Demierre et Martin Moulin. Elle participe à de nombreuses master class (François-Xavier Roth, Helmut Lachenmann, Heinz Holliger, Stefan Wirth, ...).

Violoniste et mandoliniste de formation classique, **Hugo Van Rechem** a toujours baigné dans le jazz et les musiques improvisées.

Prenant part à des projets éclectiques, du jazz avec le Jean-Baptiste Tandé Quartet, au folk avec O', tout en passant par la pop avec BACK AND FORTH et le Rising Cloud Orchestra ou le théâtre et la danse avec le spectacle *Peur et Pouvoir*, il développe en parallèle son propre projet Hugo Van Rechem +V, entre musiques improvisées, pop dans la lignée de groupes comme Radiohead et musique contemporaine.

Compositeur et arrangeur pour des formations diverses, croisant les ponts entre classique et jazz (commandes du JFC Big Band, de l'Orchestre Nobis, etc.), Hugo recherche et expérimente une musique où l'avant-garde n'a pas peur de se mêler aux standards et à la folk et en tire une musique contrastée, influencée autant par des artistes tels que The Bad Plus que par Flying Lotus, le mandoliniste de bluegrass Chris Thile ou encore des compositeurs comme Ligeti ou Dutilleux.

C'est au CNSMD de Paris, au sein du département Jazz et Musiques Improvisées qu'il reçoit les enseignements de Riccardo Del Fra, Pierre De Bethmann, Glenn Ferris ou encore Patrick Moutal.

NOTES D'INTENTIONS COMPOSITEUR.ICE.S

*NOTE D'INTENTION NOÉMIE FAVENNEC-BRUN - **Nuit Blanche***

Nuit Blanche est une composition autour de l'environnement sonore d'un immeuble et de la rue. Entre immobilité et tumulte, la pièce plonge l'auditeur dans un univers où bruits, lumières et histoires se croisent et se répondent.

Entre torpeur et tension, entre fatigue et inspiration créatrice, entre mélancolie et tendresse, entre le rassurant d'un chez-soi et l'inquiétude d'une nuit, Nuit Blanche s'articule entre le still (le calme profond de la nuit) et l'unrest (son agitation intérieure).

Des nappes sonores et des échos lointains tissent une toile sur laquelle se dessine une narration fragmentée et absurde : le froissement d'un rideau, le grincement d'un plancher, des bribes de voix ou de musique, une rencontre amoureuse, un meurtre, un enfant qui fait voler un avion... Chaque lampe sur scène devient un acteur sonore, déclenchant des sons spécifiques, tandis que des magnétophones, répartis dans le public, diffusent des fragments d'histoires, des sons lointains, émergeant comme des éclats de mémoire.

Les musiciens interprètent à partir de partitions, de textes et d'images, construisant une dramaturgie libre, guidée par l'équilibre fragile entre agitation et quiétude. La progression temporelle de la pièce suit celle de la nuit, évoluant vers l'apaisement ou l'éclat.

Le graphisme de la partition repose sur un jeu de calques superposés, comme les différentes strates et plans sonores de la nuit. L'ordre - avant-plan, arrière-plan - est déterminé par les musiciens, qui ajustent en temps réel la profondeur et la mise en avant des éléments sonores. Ce dispositif permet de sculpter l'espace sonore, laissant apparaître et disparaître les sons comme des ombres et des lueurs dans l'obscurité.

Nuit Blanche invite à écouter la nuit comme un espace de création, de repos et de tension, où chaque son, chaque lumière, porte une part de rêve ou de réalité. Entre intimité, humour et inquiétude, la pièce raconte les histoires, les rêves et les souvenirs des musicien·ne·s, transformant l'ordinaire en un théâtre sonore fantasque.

Extraits sonores de "Nuit Blanche" de Noémie Favennec-Brun
(enregistrés lors d'une résidence de travail en décembre 2024).

https://drive.google.com/file/d/1CDU5zNzxivG8zWs3xeWQCJIMiqiefuyM/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Ax-4cFjYXirEWloZ-2xUe7850SAZ1-z3/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1N5r_NHLJVyPqjGwdDgwtiY48XwWao5vi/view?usp=drive_link

NOTE D'INTENTION HUGO VAN RECHEM - 470 x 16 LUMENS

Pour percussion, clarinette basse, euphonium, contrebasse et 16 lampes et interrupteurs.

Partant de la proposition de l'ensemble Les Fantasques d'écrire une pièce intégrant leur dispositif de 16 lampes contrôlées par 4 interrupteurs pour chacun·e des musicien·ne·s, j'ai eu l'envie de développer une pièce qui intégrerait pleinement leur utilisation dans la performance musicale.

Ainsi, avec comme centre de l'ensemble le poste de percussion, chaque membre se met en marche à la manière d'une machine animée par des êtres étranges. L'élaboration de la pièce s'est construite autour de trois axes :

- Tout d'abord, un intérêt grandissant pour les drum-lines des collèges américains, et la dynamique collective qu'elles impliquent au sein de pièces extrêmement rythmiques, chaque musicien·ne étant un rouage au service d'un contrepoint rythmique complexe.

- Ensuite, un aspect théâtral et humoristique qui, ici, prend tout son sens grâce aux compétences scéniques de l'ensemble, qui, non content d'être des musicien·ne·s accompli·e·s, sont également de véritables comédien·ne·s.

- Enfin, un travail de complémentarité entre le visuel et le sonore : le plan de feu étant au cœur de la pièce, il cesse d'être une couche supplémentaire et s'intègre totalement dans la matière sonore, en faisant une pièce qui se regarde autant qu'elle s'écoute.

L'enjeu principal était de rassembler ces divers points et de les faire s'intégrer dans une narration et un univers flexible, où les spectateur·ice·s sont invité·e·s à se projeter.

Extraits vidéo de "470x12 Lumens" de Hugo Van Rechem (enregistrés lors d'une résidence de travail en décembre 2024).

470 X 12 Lumens (Hugo Van Rechem) EXTRAIT 1

470 X 12 Lumens (Hugo Van Rechem) EXTRAIT 2

470 X 12 Lumens (Hugo Van Rechem) EXTRAIT 3

470 X 12 Lumens (Hugo Van Rechem) EXTRAIT 4

Extraits "Nocturne" de Corentin Aubry (troisième pièce du programme LUMENS)

Nocturne (Corentin Aubry) EXTRAIT 1

Nocturne (Corentin Aubry) EXTRAIT 2

Nocturne (Corentin Aubry) EXTRAIT 3

LES MUSICIEN·NE·S

La clarinettiste **Joséphine Besançon** aborde la musique à travers une grande variété de répertoires. Après ses études au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en clarinette et clarinette basse, elle s'engage dans plusieurs formations de musique de chambre. Elle est membre de l'Ensemble Maja (troupe d'instrumentistes et chanteurs) et de l'Ensemble Écoute (spécialisé dans la création contemporaine), et pendant plusieurs années du Saxback Ensemble (sextuor à vent). Elle collabore régulièrement avec différents orchestres symphoniques (Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Lyon, les Dissonances, la Symphonie de Poche...) et ensembles de musique contemporaine (le Balcon, Ensemble Court-circuit, Ensemble Miroirs Étendus, le Lemanic Modern Ensemble). Elle participe également à divers projets mêlant la musique et la scène (opéras, marionnettes, théâtre). En 2022 elle crée avec Nicolas Jacobée, Hélène Escriva et Corentin Aubry la Compagnie des Fantasques.

Musicien aux multiples facettes, **Corentin Aubry** est timbalier solo de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon depuis 2021 et est invité régulièrement à collaborer avec des formations diverses comme l'Orchestre National de France, l'Orchestre du Festival de Prades, l'ensemble Miroirs Étendus, Le Balcon ou encore le Paris Percussion Group. Il est également membre de la Compagnie des Fantasques, un ensemble atypique défendant la musique d'aujourd'hui à travers des spectacles mêlant musique, théâtre, mise en scène et poésie. En parallèle, Corentin est doctorant au CNSMDP dans le cadre du Doctorat d'interprète de la Musique - Recherche et Pratique, où il mène des recherches sur l'évolution du répertoire soliste pour percussion. Fêru de musique contemporaine, il participe régulièrement à la création d'œuvres nouvelles en soliste ou en musique de chambre. Il est soutenu par la Fondation Safran pour la musique depuis 2017. Après s'être initié à l'écriture et l'arrangement pendant ses études au CNSMDP, Corentin s'adonne depuis plusieurs années à la composition d'œuvres tant instrumentales qu'électroniques, ainsi qu'à l'arrangement pour diverses formations.

Le contrebassiste et chanteur **Nicolas Jacobée** se produit en tant qu'interprète dans de nombreux formats d'ensembles classique et jazz mais également dans des projets de créations personnelles mêlant ses diverses connaissances et passions musicales. Après son diplôme en contrebasse classique au CNSMD de Lyon, il poursuit ses études au CNSMD de Paris dans la classe de jazz. Il joue avec de multiples formations que ce soit dans un répertoire jazz (ensemble Échos, Lacewood Trio), classique (Opéra de Lyon, Orchestre Padeloup, Ensemble Fractales) ou contemporain (Ensemble Offrandes, Ensemble Maja). Parallèlement à sa pratique de la contrebasse, il se perfectionne en chant, notamment au Jazz Institut Berlin. Ses compositions et improvisations s'affirment alors dans une esthétique liant ses influences jazz et rock progressif à des couleurs nettement plus contemporaines. Le large panel de couleurs qu'offre la voix le pousse dans une écriture et un jeu chargés d'émotions, non dénués d'une certaine âpreté. Il cofonde en 2022 la Compagnie des Fantasques à Lyon, compagnie dédiée au théâtre musical qu'il pratique alors de plus en plus au travers de différents projets (Compagnie du Chaperon Rouge, les Animaux de la Compagnie).

Interprète brillante et impertinente, **Hélène Escriva** est une artiste libre, enthousiaste et toujours en mouvement.

Elle renforce son adn de musicienne classique en intégrant le CNSMDP dans la classe d'euphonium et suit également les cours de théâtre instrumental, d'art dramatique, de chant lyrique et de musique de chambre. Elle nourrit son goût du voyage en se produisant dans l'Europe entière (ainsi qu'en Colombie, États-Unis, Corée du Sud, Taïwan,...) dans le cadre de récitals, de concerts en soliste, de master class ou d'académies internationales puis devient une personnalité incontournable du monde des cuivres.

Musicienne d'orchestre recherchée, elle renforce aussi les rangs des plus beaux orchestres français (Opéra de Paris, Philharmonique de Radio France, Orchestre les Dissonances, orchestres nationaux de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, etc.).

Elle impulse une visibilité nouvelle à l'euphonium, la trompette basse et le saxhorn baryton en développant des projets de musique de chambre originaux (membre fondatrice du duo trompette basse/accordéon avec Pierre Cussac, du sextuor à vent Saxback, membre active de la Symphonie de Poche de Nicolas Simon) et participe activement à la création d'un répertoire nouveau pour euphonium avec les compositeurs Nicolas Worms, Robinson Khoury, Gabriel Philippot.

En 2019, elle intègre la prestigieuse Compagnie du Hanne-ton de James Thierrée. Troupe métamorphosante, carrousel énérgisant, musique et corps en mouvements et décors chaotiques. Hélène se forme à la scène et au spectacle vivant auprès d'artistes comédiens, circassiens, danseurs et techniciens pour les spectacles MO'S et ROOM et part en tournée internationale de 2022 à 2024.

Piquée au vif par cette expérience de la scène, entourée d'une équipe d'artistes généreux et engagés, elle développe en 2023 le Projet CL-ASH ! dans le but d'imaginer et de créer des concerts-performances créatifs, alternatifs avec comme fer de lance l'envie de participer à un monde culturel en ébullition, une volonté farouche d'ouvrir des mondes et de briser des codes.

Elle enseigne la trompette basse au CNSMDP depuis 2021 et la musique de chambre à la Haute École de musique de Genève depuis 2022.

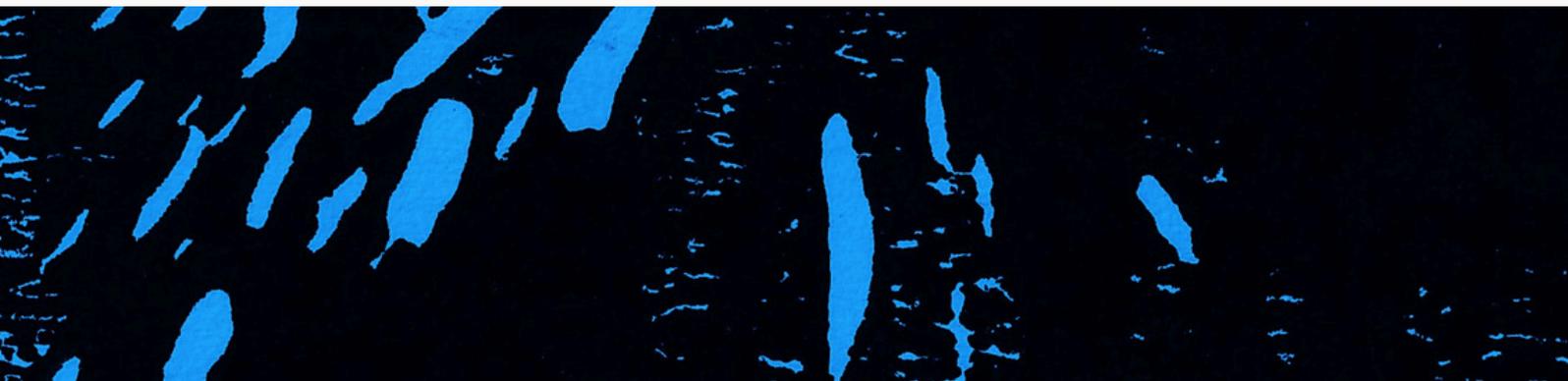
ASSOCIATION COMPAGNIE DES FANTASQUES

Créée en 2022 à Lyon, la Compagnie des Fantasques porte le projet d'artistes ouverts à l'exploration, cherchant à surprendre ses spectateurs, mêlant les mots à leur musique, jouant aussi de l'espace partagé avec le public. Tous et toutes ont des expériences riches et variées dans le domaine de la musique (interprètes, compositeur·ice·s, improvisateur·ice·s, chanteur·euse·s) ainsi que dans le spectacle vivant (marionnettes, théâtre, danse) et les arts visuels (sculpture sur bois, linogravure, dessin, construction de marionnettes, confection de costumes...).

La Compagnie a pour but de faire découvrir le répertoire de musique contemporaine en l'ouvrant à d'autres disciplines. La création de ces spectacles est collective et cherche à mettre au service du projet les compétences et talents de chacun·e. Faire de la musique bien sûr, mais aussi réfléchir ensemble à une mise en scène, fabriquer un décor, travailler en lien avec des compositeur·ice·s, des auteur·ice·s, des artistes plasticien·nes, des comédien·ne·s.

Les productions de la Compagnie s'adressent à tous les publics motivés par une expérience unique dans des lieux de rencontres qui nous appartiennent à tous et toutes.

Les Fantasques repensent le rapport de l'œuvre au public dans le désir d'une sincérité humaine et citoyenne.

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

En janvier 2023, la Compagnie des Fantasques a pu bénéficier d'une résidence de dix jours au Lavoir au Public (Lyon 1er), pour la création de son premier spectacle *Flash*.

Puis, entre septembre 2023 et février 2024, la Mairie du 4ème arrondissement de Lyon les accueille en résidence à l'Espace Artaud sur une durée de deux mois cumulés, pour la création du spectacle *En éclats de mots*.

Le spectacle est créé à la Maison des Associations Robert Luc en février 2024 lors de trois représentations publiques et sera repris plusieurs fois en 2025 (Lycée Chevreul, Festival de la Brèche, Théâtre de l'Uchronie).

Depuis juillet 2024, la Compagnie est soutenue par la Maison de la Musique Contemporaine.

En 2025, la Compagnie diffuse également le projet *LUMENS* qui sera créé l'automne avec les *Rencontres Contemporaines* à Lyon.

CONTACT

Mail :

compagniedesfantasques@gmail.com

Téléphone : 06 07 83 92 28

Site internet : <https://www.compagniedesfantasques.com/>

Facebook : [Compagnie des Fantasques](#)

Crédits photographies : Hubert Souquet-Basige / Sébastien Escobar
Linogravures : Joséphine Besançon