Damien DESHAYES

Compositeur

L’OCTANPHARE

Éditions de musique contemporaine

MASKARADE PRODUCTIONS

Production audiovisuelle

BÉCARRE PRODUCTION

Maison de production – Spectacle vivant

PROJET DE CONCERT AUGMENTÉ

MASKARADE PRODUCTIONS

L'octanphare EDITIONS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

BÉCARRE Maison de production

SOMMAIRE

I. Présentation du projet 3

II. Présentation du concept 4
- A. Musique
  - 1. Esthétique 5
  - 2. Partie acoustique 5
  - 3. Partie enregistrée 5
  - 4. Traitement temps réel 6
- B. Scénographie / Images 6
  - 1. Vidéo et lumières 6
  - 2. Décors et accessoires 7
  - 3. Interventions artistiques supplémentaires 8

III. Biographie du compositeur / directeur artistique 9

IV. Partenaires et collaborateurs 10

V. Contacts 11

I. PRESENTATION DU PROJET

Le **compositeur Damien Deshayes** travaille depuis de nombreuses années à la croisée de plusieurs chemins artistiques et s'engage aujourd'hui dans une **démarche inédite** et sans précédent de **création globale** qu'il nomme le **concert augmenté**.

Fondées en 2016 par Sylvain Kuntzmann, **les éditions de musique contemporaine L'octanphare** soutiennent le compositeur dans cette entreprise via une collaboration éditoriale, technique, logistique et financière. **Maskarade Productions** est le second partenaire à avoir rejoint l'aventure en 2019 puis **Bécarre Production** en 2026.

Le projet a vocation à fédérer autour de lui des interprètes (musiciens, danseurs, comédiens peintres, sculpteurs, vidéastes…) ainsi que des structures œuvrant dans le domaine artistique désireuses de promouvoir la création contemporaine et d'offrir à leurs publics des expériences artistiques innovantes.

Un premier concert augmenté en partenariat avec l'Orchestre d'Harmonie de Levallois-Perret a été développé en 2018 sur le thème de l'Espace, avec dans le programme des œuvres de Richard Strauss, Gustav Holst, Maxime Aulio, Morten Lauridsen, Michael Sweeney, Karel Husa, John Williams, Vangelis et Damien Deshayes. Financé par la ville de Levallois, **ce premier concert augmenté a été créé le 6 avril 2018** au profit de l'association Autistes sans frontières.

D'autres représentations sont également prévues à Saint-Dié-des-Vosges **en 2021** avec l'Orchestre de la Fédération Musicale des Vosges, dirigée par David Hurpeau, avec le soutien financier de la CMF et d'Orchestre +.

La présentation qui suit ne propose pas un projet en particulier mais un concept qui s'adapte à diverses circonstances, et se construit à partir de n'importe quel répertoire classique ou contemporain. Parce qu'il donne également du « sens » à la musique, il peut s'inscrire dans un projet culturel d'initiative locale ou d'envergure internationale, ou bien accompagner artistiquement un projet à vocation pédagogique, humanitaire ou sociale. Le concert augmenté n'est pas un spectacle « clés en main », mais un chemin créatif à modeler ensemble.

II. PRESENTATION DU CONCEPT

Damien Deshayes, compositeur français et créateur du concept, présente sa démarche en ces termes :

« Depuis de nombreuses années, le ciné concert est à la mode. Le public est demandeur et les formations de toutes les dimensions souhaitent le pratiquer. La synergie entre l'image et la musique attire et revitalise le concert classique.

Le point commun de ces ciné-concerts est néanmoins que le film est souvent narratif, qu'il préexiste à la musique et que la forme de cette dernière est tributaire du film.

Pourquoi ne pas inverser la chose et prévoir une nouvelle forme de concert où l'image, plus abstraite, est tributaire de la musique, comme dans un clip, afin d'enrichir l'expérience du concert ? Et pourquoi, au lieu d'une bande sonore narrative, ne pas prévoir un dispositif électronique, comme en musique mixte, qui élargirait le champ sonore ?

Depuis le début de ma carrière, je poursuis inlassablement un rêve : réunir en un seul projet des désirs esthétiques apparemment irréconciliables (musique électro-acoustique/musique acoustique, musique de film/musique de concert, musique savante/musique populaire, narration/abstraction, concert/scénographie, etc.) afin de proposer un spectacle « total » qui transcende toutes les esthétiques et lui permettrait de développer librement un langage musical, narratif et ambitieux, qu'il est aujourd'hui difficile à développer uniquement dans l'industrie cinématographique.

L'objectif du projet est de revisiter le concert en le pensant comme un spectacle à part entière, comme une **expérience sensorielle et immersive** qui mobiliserait autant la vue que l'ouïe tout en ayant **une unité narrative et thématique**. En somme, un **ballet d'images et de sons, un spectacle son et lumière d'intérieur**.

Les musiciens sur scène jouent des œuvres originales ou préexistantes de manière continue, sans interruption ni entracte, en interagissant avec une **bande sonore** qui distille à la fois de la musique et des éléments narratifs. Placés à proximité d'**un ou de plusieurs écrans** où sont projetées des images, ils se trouvent également au cœur d'un **dispositif visuel sophistiqué** avec lequel ils interagissent également grâce à une **scénographie adaptée**.

En plus d'être associé à des images, le **répertoire existant est également augmenté électroniquement**, ce qui permet d'offrir une nouvelle lecture d'un répertoire que le public connaît déjà très bien et de lui donner un sens supplémentaire.

Ce concept permet d'associer concert, théâtre, cinéma et musique mixte (musique mélangeant instruments acoustiques live et support enregistré) afin de proposer au public une expérience musicale relativement nouvelle dans le domaine de la musique « savante », en radicalisant l'idée du ciné-concert ou du théâtre musical : tous les éléments deviennent interdépendants et sont intégrés dans un projet artistique global et unique, dans lequel l'image a pour effet d'amplifier la perception musicale . »

A. Musique

1. Esthétique

Quatre maîtres mots président aux choix esthétiques du projet :

- Écrire / programmer une **musique tonale/modale**,
- Composer / programmer une musique **exigeante** dans sa réalisation mais immédiatement **accessible** pour le grand public,
- Prévoir un **équilibre** entre de la musique poétique et sensible, et de la musique purement rythmique - celle que le public d'aujourd'hui préfère en général,
- Favoriser de temps à autres des **rencontres musicales** totalement improbables.

L'esthétique globale serait très proche de la musique à programme, car elle permet un mélange des styles permanent, une sorte de **cross-over « savant »**. On naviguerait entre musique orchestrale, jazz, musique contemplative, musique électronique, musique expérimentale, évocations ethniques mais en cherchant une sorte de fil conducteur qui puisse permettre de passer de l'un à l'autre de manière progressive et logique.

Comme une musique de film, comme de la musique à programme, nous nous efforcerons de trouver une **thématique** qui puisse unifier l'ensemble.

2. Partie acoustique

N'importe quelle formation est envisageable, du simple soliste à l'orchestre symphonique.

Le programme musical peut être constitué d'œuvres du répertoire ou d'œuvres originales.

Ce programme peut être déterminé à l'avance par le commanditaire, Damien Deshayes élaborant le concert augmenté à partir de celui-ci. Mais le choix du programme doit permettre de dégager une thématique générale avec un fil rouge permettant de construire une narration par l'image et la musique.

3. Partie enregistrée

La partie électro-acoustique, **synchronisée à la vidéo**, élargit l'espace musical et scénique en assumant plusieurs fonctions :

- Rendre plus intelligible le scénario du spectacle grâce à des textes enregistrés diffusés de temps en temps,

- Enrichir la partie acoustique de parties électro-acoustiques : sons électroniques, musique concrète, nappes, bruits expérimentaux, etc… qui interagissent avec les musiciens,

- **Démultiplier les musiciens sur scène** de deux manières :
  - La bande comportera des parties enregistrées par les musiciens en live, mais avec des effets,
  - La bande comportera des instruments absents sur scène, ce qui permet d'avoir un projet modulaire : si un instrument est présent sur scène, la partie enregistrée correspondante ne sera pas diffusée, et s'il est absent, cette même partie sera diffusée.

Les instruments hors champ envisagés sont nombreux : il s'agit essentiellement d'instruments rares (instruments ethniques), dont le transport est difficile et/ou qui n'interviennent que trop ponctuellement.

Un travail particulier sur les effets, typiques de l'électro-acoustique et de l'électronique actuelle, sera effectué : stuttering, slicing, delays, filtres, etc…

La partie enregistrée sera conservée en stems afin d'envisager des mixages différenciés selon le contexte : diffusion en stéréo, diffusion en multicanal… Si besoin est, le mixage pourra se faire en direct, comme il est d'usage en musique électro-acoustique.

4. Traitement en temps réel

Deux sortes de traitement en temps réel pourront être envisagées :

- Une projection des sons en temps réel par un interprète qui les génère grâce à un échantillonneur ou un clavier maître relié par un ordinateur,

- Une reprise des instruments par des microphones permettant de leur appliquer des effets en temps réel (réverbération, delay, etc.).

B. Scénographie / Images

Tout le projet s'articule autour de cette idée de mise en espace du musicien, placé au cœur d'un dispositif visuel qui le valorise et avec lequel il interagit.

1. Vidéo et lumières

Sur l'écran seront projetées des séquences de film réalisées pour l'occasion, montées en temps réel ou non. On pourra jouer subtilement des **interactions poétiques** qu'il est possible d'envisager entre le musicien et les images.

L'originalité du projet par rapport au ciné concert, c'est que l'image fait partie de l'œuvre et d'une mise en scène globale qui englobe le musicien.

La majorité des scènes seront des scènes abstraites ou naturelles. Un feu, des nuages, la mer, l'espace, des formes mystérieuses, de jeux calligraphiques, de sous-titres, des formes géométriques et colorées, etc… Mais également des scènes signifiantes ou humoristiques. Des transitions habiles, sur le plan musical comme sur le plan visuel permettront d'assurer une continuité entre les scènes. De temps à autre, des ruptures brutales relanceront l'intérêt ou plongeront un temps la salle dans l'obscurité.

Un jeu de lumière derrière la scène, permettra de faciliter la disparition des musiciens ou leur mise en valeur par rapport à l'image. Nous alternerons entre des **lumières chaudes, tamisées**, et des **lumières froides, plus bleutées**. Nous utiliserons également cette lumière pour créer des jeux d'ombre.

Cette mise en scène nécessite de penser très précisément les images, ce qui nécessite l'intervention d'un vidéaste qui puisse travailler en collaboration étroite avec le compositeur.

Pour la projection des images, trois techniques plus ou moins complexes peuvent être envisagées en fonction du budget :

1. La première est la plus abordable : **un ou plusieurs écran(s) sur scène avec des lumières adaptées aux images**.

2. La deuxième, plus intéressante mais un peu plus compliquée à mettre en œuvre, consiste à placer **un ou plusieurs écrans vidéos derrière ou à côté des musiciens et un écran en toile**. En projetant une image sur l'écran de devant, alors que les musiciens restent visibles par transparence, ces derniers se retrouvent au cœur de l'image, ce qui permet des interactions intéressantes. Par exemple, si l'on projette l'image d'un océan ou du ciel, on peut ainsi donner l'impression que les musiciens lévitent dans l'image.

3. La troisième est celle que nous souhaiterions dans un monde idéal : le ***projection mapping*** ou **mapping vidéo**. Cette technique est déjà utilisée dans les concerts de musique actuelle (notamment d'EDM) et les spectacles sons et lumières, mais demeure rare dans des concerts de musique mixte « savante ». Le *mapping* vidéo est une technique récente qui permet projeter des vidéos sur des volumes en s'adaptant à leur relief (une cathédrale, un château, une salle), ce qui permet par illusion d'optique de transformer radicalement leur aspect. En s'adaptant ainsi au relief d'une scène de théâtre, le *projection mapping* permet de donner l'illusion d'un décor et d'objets en 3 dimensions qui n'existent pas et donc de permettre de créer sur scène des univers immersifs totalement impensables dans la réalité concrète qui interagissent avec ce qui se passe sur scène.

2. Décors et accessoires

Des **objets sur la scène** plus ou moins volumineux peuvent structurer l'espace de jeu des musiciens. Ces éléments scénographiques permettent aux musiciens d'explorer la largeur, la profondeur et la hauteur de l'espace. En interaction avec les images projetées, ces formes pourront évoquer des espaces différents en fonction de leur utilisation.

3. Interventions artistiques supplémentaires

Selon les thématiques, il est également possible de faire intervenir de nombreux intervenants sur scène : danseurs, comédiens, circassiens, chanteurs, etc…

III. Biographie de Damien Deshayes, compositeur et directeur artistique du projet

Comme il chantait dans son berceau, ses parents ont décidé de le mettre au Conservatoire dès l'âge de six ans. Quelques années plus tard, il finit son cursus diplômé en formation musicale, en musique de chambre et en flûte à bec. Il suit ensuite pendant trois ans des cours de musicologie au Conservatoire avec Marie-Anne Rivière et étudie l'écriture (harmonie, contrepoint) avec Alexandre Benéteau. Il perfectionne enfin ses connaissances lors de diverses master-classes avec des compositeurs reconnus (Cyrille Aufort, Etienne Rolin, Jean-Michel Bernard).

Cinéphile depuis toujours, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers le cinéma dès 2003. Lauréat du tremplin Emergence en 2009, finaliste ou vainqueur de plusieurs concours, il a ainsi composé la musique de plus de soixante-dix courts métrages, d'un long métrage et de plusieurs documentaires. Son travail, principalement édité par GUM / Universal est régulièrement diffusé à la télévision française (TF1, France 2, France 3, Arte, Canal +, M6...) et étrangère (BBC, Fox, Discovery, NBC, PBS, Rai, DR 1, NPO 2, SBS 6...)

En parallèle, il écrit de nombreuses œuvres pour le concert : *Fall And Death Of The Tree of Life* pour ensemble de flûte à bec, électronique et récitant (2007), *Matières* pour électronique (2010), *Edzengui*, oratorio pygmée pour chœur, piano et flûte (2010), *Déserts* pour piano, flûtes à bec et percussions (2011), *Monument Valley* pour deux flûtes à bec (2012), *Catharsis* pour orchestre de cuivres (2013), *Terra Nova* pour orchestre d'harmonie (2013), *Qinah* pour clarinette et électronique (2016), *Flux et Reflux* pour clarinette et électronique (2016), *Horizons* pour orchestre d'harmonie et électronique (2018), etc.

Certaines de ses pièces, principalement éditées par les Éditions de L'octanphare, ont traversé les frontières jusqu'en Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Son travail, très marqué par la spiritualité, consiste souvent à associer, dans un langage tonal, l'harmonie pandiatonique et jazz, les sonorités des musiques du monde, l'efficacité narrative de la musique de film et les techniques de la musique spectrale et de la musique électro-acoustique.

En 2016, il a été en résidence lors de la 3e Électrosession à Saint-Palais-sur-Mer, ce qui a permis de faire évoluer sa démarche artistique en intégrant de plus en plus l'électronique et les arts visuels, aboutissant au concept de concert augmenté, dont la première représentation a eu lieu en avril 2018 avec l'Orchestre d'Harmonie de Levallois dirigé par Vincent Renaud.

Damien Deshayes est par ailleurs chargé de cours à l'Ecole Normale de Musique de Paris depuis 2018 et parrain / compositeur en résidence dans le cadre d'Orchestre à l'Ecole de 2020 à 2023.

IV. PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

Les Éditions de L'octanphare soutiennent le projet de concert augmenté de Damien Deshayes, en collaboration avec Maskarade Productions et Bécarre Production. Ces organismes peuvent intervenir dans plusieurs domaines :

- **éditorial** : arrangements, gravure et/ou copie de partitions, éditions des œuvres commandées et créées
- **administratif** : dossiers, démarches, Sacem...
- **technique** : solutions informatiques, audio et vidéo
- **financier** : financement en fonds propres, via des subventions, sponsors ou financements participatifs.
- **logistique** : lieux de répétitions / concerts, transports, hébergements…

En fonction du projet envisagé, plusieurs autres collaborateurs sont susceptibles de collaborer : danseurs, comédiens, metteurs en scène, peintres, réalisateurs...

Ce projet est donc ouvert à la collaboration de divers intervenants souhaitant organiser un concert augmenté avec le compositeur, soutenu par son éditeur : musicien (soliste ou membre d'un ensemble, d'un orchestre), structure artistique publique ou privée.

V. CONTACTS

Damien Deshayes
Compositeur et directeur artistique
254 Rue Vendôme
69003 LyonFrance
06 65 31 42 81
contact@damiendeshayes.fr
Site web : damiendeshayes.fr

L'octanphare
Éditions de musique contemporaine
9 impasse du Billeau
17920 Breuillet, France
05 17 81 07 14
contact@loctanphare.com
Site web : loctanphare.com

Maskarade Productions
Production audiovisuelle
Rue de Sébeillon 9A
1004 Lausanne, Suisse
hello@maskarade-productions.ch
Site web : www.maskarade-productions.ch

Bécarre Production
Maison de production – Spectacle vivant
26 rue du Colonel Fourest
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle, France
developpement@becarreproduction.com
Site web : www.becarreproduction.com