

« Même si l'avenir menace d'être un cauchemar à l'opposé de nos visions utopiques, essayer simplement de vivre le présent différemment et construire des amitiés rebelles aura valu la peine. L' Utopie n'est pas nulle part mais partout où on la reconquiert... »

*Isabelle Fremeaux et John Jordan
« Les Sentiers de l'Utopie »*

Contact

06 19 94 38 22

contact@lesetreshumainsprofessionnels.fr
<http://www.eshumainsprofessionnels.fr>

Utop Rock

Chansons de

**Jimi Hendrix Janis Joplin The Who The Doors The Beatles
The Rolling Stones Led Zeppelin Pink Floyd King Crimson Patti Smith...**

Avec

**Chant et textes additionnels
Michel Aymard**

**Claviers, programmation
Nicolas Fabre**

**Arrangements musicaux et conception
Nicolas Fabre et Michel Aymard**

**Création lumière
Luc Degassart**

**Dessin, guitares enregistrées
Mokeït**

**Logo
Christine Lesueur**

Le spectacle

Derrière le mot "rock" de nombreuses musiques se cachent. Ce mouvement qui a révolutionné la musique et la société, de quoi est-il fait?

Certaines paroles du rock ont porté un rêve : lumineux comme l'espoir, piégeant comme l'ivresse, absurde et confus comme le monde regardé par le morse de John Lennon.

Ce rêve, parfois ce cauchemar a rencontré la réalité d'une jeunesse à la fin des années soixante et nous nous sommes demandés pourquoi.

Les chansons sont écrites et composées par une douzaine de musiciens et de groupes emblématiques de la scène rock de la fin des années 60 et du début des années 1970.

Elles sont réarrangées pour un musicien au clavier et un chanteur. Mixés à des programmations à l'ordinateur, les claviers revisitent les sons de l'époque pour en donner une interprétation contemporaine aux résonances parfois électro.

Nicolas Fabre

Michel Aymard

Révolte, libération de l'énergie, rage et colère : le rock pulvérise le mensonge et nous renvoie souvent brutalement à notre désir de vérité. Pour nous, le choix du rock signifie la rencontre entre une musique et une idée vivante. Alors, l'utopie apparaît.

Les chansons

Nous avons pris la route qui mène d'une chanson à une autre, d'une idée à l'autre...

Sympathy for the devil The Rolling Stones

I am the walrus The Beatles

Money Pink Floyd

21st century schizoid man King Crimson

The end The doors

Stairway to heaven Led Zeppelin

Privilege / Set me free Patti Smith

We don't get fooled again The Who

Little Wing Jimi Hendrix

Try Janis Joplin

Ces chansons de langue anglaise alternent avec des textes en français, écrits par Michel Aymard, inspirés des chansons elles-mêmes, d'essais sur l'utopie, de paroles entendues...

Les Textes

Monterey Woodstock l'Ile de Wight...
Festivals, points de rassemblements et points limites
entre révolte, espoir, imaginaire collectif... mais aussi mensonges, travestissements et
silence.

Les mensonges, travestissements et silences d'aujourd'hui sur l'utopie, quels sont-ils?
Et les révoltes, les espoirs et la persistance d'un imaginaire collectif?

Pour parler d'aujourd'hui, il fallait écrire.

Ces textes très courts, intégrés au concert et véritables passerelles entre les chansons, posent des questions ou affirment des fulgurances, des pensées : ce voyage musical est un parcours dans nos consciences.

Entre la réalité des utopies totalitaires et l'existence tenace des utopies contestataires
quel cheminement est possible?

Nos sources

"Les sentiers de l'Utopie" livre et film de John Jordan et Isabelle Fremeaux
Voyage à travers des utopies contemporaines en Europe et rencontre avec différentes expériences communautaires de lutte contre l'ordre établi.

"Ni victime ni bourreaux" article d'Albert Camus paru en 1948 dans le journal "Combat"
Réalités et conséquences des utopies capitalistes et communistes et plaidoirie pour une paix inventée par ceux qui ne veulent être ni victimes ni bourreaux.

Paroles entendues, visages vus réécriture de propos entendus dans les lieux publics
Dans un café, parfois quelques mots trahissent le désir d'utopie, ou d'en finir avec. Un regard nous dit parfois qu'il est impossible de ne pas rêver.

Des centaines d'heures d'écoute, de lectures enregistrements, interviews, poèmes, essais...
Nécessaire travail de documentation et nécessité de ne plus être un fan pour prendre la distance nécessaire à la réalisation d'un spectacle.

Les chansons elles-mêmes ce qu'elles sont et pourquoi les a-t-on choisi?
Quelle est cette fin dont parle Jim Morrison?
Et cette petite aile qui sourit à Jimi Hendrix et dit "prends ce que tu veux de moi"?
Pourquoi Janis Joplin se parle-t-elle à elle-même en murmurant "essaye"?
Et cette femme qui achète un escalier pour le paradis, qui est-elle?

L'équipe artistique

Les interprètes du spectacle

Acteur, chanteur Michel Aymard joue de nombreuses créations au théâtre, alternant les auteurs classiques, modernes et contemporains.

Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il aborde parallèlement le chant lyrique, interprète le folklore et les musiques du continent américain ou des auteurs compositeurs français : Violetta Parra, Woody Guthrie, Leo Ferré...

Au festival d'Avignon, il chante Euripide en grec ancien dans *Alceste*, puis imagine des spectacles mêlant les formes littéraires, picturales, théâtrales et musicales où il passe du rock anglo saxon aux musiques traditionnelles d'Arménie ou d'Afrique de l'Ouest, il diversifie peu à peu sa relation aux langues.

A l'écran, il est sur Arte le héros de *Fard*, film d'animation de Luis Briceno et David Alapont, joue dans plusieurs films de Luc Besson, est le partenaire d'Emmanuelle Devos dans le téléfilm « *La Loi* » diffusé sur France 2.

Avec *Exileros*, collectif d'artistes il réalise des spectacles ou des expositions dans les centres d'hébergement pour travailleurs migrants ou les foyers de jeunes travailleurs. Il anime aussi des comités de lecture initiés par Pascale Grillandini et l'association Postures pour sensibiliser les enfants et adolescents au théâtre contemporain. Il intervient dans les établissements scolaires, les médiathèques, les prisons.

Avec *Issue de Secours*, compagnie théâtrale, il joue de nombreuses créations de Pierre Vincent et participe à plusieurs projets internationaux, dont "Passerelle" au Togo.

En 2017 il fonde "les Etres Humains Professionnels" afin de mener conjointement un travail de création et d'ouverture à la société civile par des projets d'éducation populaire.

Pianiste compositeur Nicolas Fabre, après une formation classique au conservatoire du Mans, s'oriente vers le jazz et suit une formation à l'école ARPEJ à Paris, où il étudie l'arrangement. Il approfondit l'écriture et la composition au conservatoire Nadia et Lili Boulanger.

Il se produit avec le batteur Sonny Troupé dans le groupe de jazz électrique Pagaille à l'Aiguillon Song Festival 2013 ou au Lavoir Moderne, avec le slameur Toma Roche au festival Faites de la Chanson à Arras, aux 3 baudets, à l'Espace Christian Dente... ainsi que dans le groupe Mentat Routage mêlant jazz, rock, danse et arts visuels, avec lequel il a sorti un album (Musea Records 2010) et réalisé une tournée aux Etats-Unis en 2011.

Il arrange et joue sur scène avec le comédien chanteur Michel Aymard les spectacles «Struggle» (Le lucernaire 2011, festival Blues sur Seine 2014) et «Utop Rock» (Le lucernaire 2014, Beautiful Swamp Blues Festival de Calais 2016).

Il est aussi pianiste et arrangeur du sextet «Bleu Six Blues», sur les chansons de Claude Nougaro, avec le chanteur Felipe Grande (Le Mans, salle des concerts 2017).

Après un premier album de piano solo autoproduit, «The Inner Side», il joue ses compositions au sein de son trio avec le contrebassiste Bertrand Beruard et le batteur Nicolas Favrel.

Les artistes associés au projet.

Dessinateur, illustrateur Mokeït fait ses débuts dans Métal Hurlant et fonde avec 6 autres dessinateurs « L'Association », maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée. Platicien mais aussi dessinateur et illustrateur, il collabore notamment avec Libération, Le nouvel Observateur ou Les Inrockuptibles et conçoit les pochettes d'albums et les affiches du saxophoniste de Jazz David Murray et du Festival Banlieue Bleue tout en continuant un travail personnel.

Mokeït a réalisé le visuel et enregistré les riffs de guitares intervenant durant le spectacle.

Dramaturge Pascale Grillandini est actuellement directrice de Postures, qu'elle fonde en 2008 pour développer des actions de sensibilisation vers les publics non initiés au théâtre contemporain, notamment les enfants et les adolescents. Elle est également dramaturge pour la compagnie Issue de secours implantée à Villepinte au Théâtre de la Ferme Godier et collabore aux créations dirigées par Pierre Vincent.

Pascale a eu l'idée originale de ce spectacle en proposant le thème du rock et de l'utopie.

Eclairagiste Luc Degassart travaille régulièrement avec Pierre Vincent et l'équipe du théâtre de la Ferme Gôdier. Il a travaillé avec de nombreuses compagnies de danse, théâtre et marionnettes et réalisé plusieurs lumières de concert.

Luc a créé les lumières de la version salle du spectacle, en collaboration étroite avec nous.

Une association : les Etres Humains Professionnels

L'association regroupe des artistes, des techniciens des arts de la scène, mais aussi des personnes de tous âges exerçant d'autres métiers ou ayant d'autres centres d'intérêt.

Deux objectifs nous paraissent absolument complémentaires : créer des spectacles ou plus généralement des œuvres d'art, et encourager la parole citoyenne.

Nous réalisons des spectacles, des enregistrements, des films mais aussi d'autres formes originales de paroles et d'échanges. En utilisant les outils des arts de la scène appliqués à des questions de civilisation et de société, nous créons des ateliers ludiques et citoyens, des conférences participatives, des expositions, des rencontres ou performances publiques, une radio....

Chacun participe. Chacun est libre de participer. A une conférence, un atelier, un enregistrement, un débat....

Nous pouvons découvrir ou redécouvrir qu'il existe entre nous un lien subtil, et qu'il est possible d'éclairer un peu notre sort commun en riant ensemble de ce qui nous opprime, en créant une distance humoristique, méthodique et salutaire avec certains des aspects les plus inquiétants de nos sociétés contemporaines.

Pour cela, nous avons des outils plusieurs fois millénaires : le regard, le geste, la parole, l'écoute, le chant, l'écriture, l'intelligence collective...

UTOP ROCK : Les concerts depuis la création

2014 Samedi 21 juin **Médiathèque Rostand/Fête de la musique** Paris
Du 14 septembre au dimanche 12 octobre **5 concerts au théâtre Le Lucernaire** Paris
Vendredi 05 décembre **Théâtre de la Ferme Gôdier** Villepinte

2016 Vendredi 05 février **Théâtre Luxembourg "La Caravelle"*** Meaux
Samedi 19 mars **Médiathèque Georges Brassens** Villeneuve Saint Georges
Samedi 30 avril **Médiathèque BelleBeille** Angers

2017 Vendredi 31 mars **Festival "hors limite"** Rosny

Vendredi 21 avril **"Beautiful Swamp blues festival"** Calais

Samedi 16 décembre **Médiathèque Sceaux**

Des avis

Le Magazine "En Vue"

"Utop rock réussit à allier le sens et le son la force et l'émotion..."

Une spectatrice

"Merci de nous dire que c'est si important de vivre libre"

Merci

A Mokeït, dessinateur talentueux et guitariste inspiré

A Pascale Poirel et Pierre Vincent, pour l'évolution décisive qu'a représenté la résidence d'Utop rock au Théâtre de la Ferme Gôdier

A Christine Milleron et Philippe Person pour l'enthousiasme de leur accueil au théâtre du Lucernaire

A tous les incroyables artistes rock de cette époque des années soixante et soixante dix

A Christine Godart, Dragan et toute l'équipe de l'ECAM au Kremlin Bicêtre

Au public, à son étonnement

« Chanter les autres »

Un cycle de cinq spectacles musicaux

« **Utop Rock** » appartient à un cycle de cinq spectacles dont chacun revisite un ou plusieurs genres musicaux associés à un aspect de la condition humaine. Ici le rock et nos utopies, celles de la fin des années soixante et celles d'aujourd'hui.

« Chanter les autres » est composé de quatre autres spectacles :

« **Struggle** » évoque le combat pour la dignité humaine, grâce au folk et au blues.

"**Monde Libre**" questionne notre approche de la liberté avec des musiques du monde : Islande, Mexique, Arménie, Mali, Pays Basque...

« **Je suis** » livre une enquête musicale sur la condition féminine à travers des chansons écrites ou immortalisées par des femmes, et ici interprétées par un homme.

«**Aimer** » interroge la place que l'amour a dans notre vie : intime et historique, personnelle et collective... Du Moyen âge à nos jours.

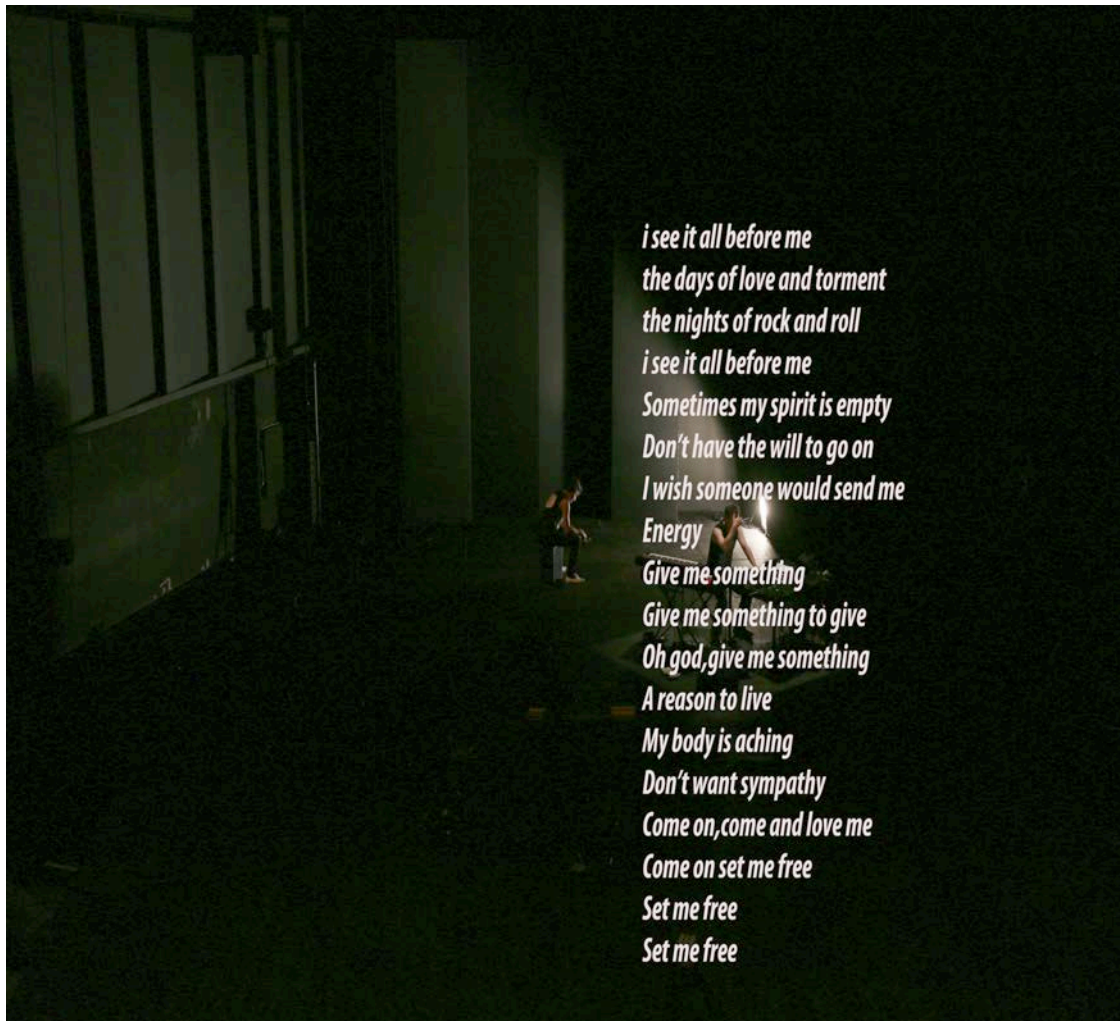

Les structures peuvent accueillir un ou plusieurs spectacles du cycle, et bien sûr la totalité des cinq propositions.

Nous tournons chacun de ces spectacles dans deux **configurations** :

- Une **version de proximité** favorisant la rencontre avec les publics : médiathèques, foyers, lieux associatifs... Dans ce cas nous tournons avec deux interprètes.

- **Une version en salle** où la lumière soutient le propos musical. Dans ce cas, nous tournons avec deux interprètes et un régisseur lumière.

Les Êtres Humains Professionnels

34 rue Alfred de Musset
94120 Fontenay Sous Bois
SIRET 835 289 664 000 19 / APE 9499Z

Contact

06 19 94 38 22

contact@lesetreshumainsprofessionnels.fr

<http://www.eshumainsprofessionnels.fr>