

Le karaoké d'oiseaux en fin!

CONFIDENTIELS
Ballets

Genèse du projet : l'ensemble d'oeuvres Comme des Oiseaux

Le Karaoké d'oiseaux en fin! est un projet particulier pour Ballets Confidentiels, duo qui unit Johanne Saunier, danseuse (ex-Rosas) et Eléonore Lemaire, chanteuse lyrique, qui s'inscrit dans leur projet Comme des Oiseaux, qu'elles explorent depuis deux ans.

En 2023, les deux artistes découvrent les **partitions de chants d'oiseaux en voie d'extinction** du monde entier de la plasticienne Lucile Bertrand, écrites et dessinées sans note de musique, lorsque la plasticienne les invite à les interpréter lors d'un vernissage.

Dès lors, le duo explorera ce matériel sous différentes formes, de l'interprétation pure de ces 14 chants à la variation, en passant par des incrustations de ce matériel vocal dans d'autres performances qui résonnent avec ces chants, et même une forme mi live mi dématérialisée, un duo entre un film et l'une des artistes.

La vitalité qui se dégage des œuvres, à laquelle les deux artistes s'identifient en tant que danseuse et chanteuse, et ce dans une actualité écologique brûlante (49% des espèces d'oiseaux dans le monde sont en déclin), les amène à **s'interroger** profondément sur leur rapport à leur mode d'expression artistique. Alors que de son côté Johanne Saunier vit dans sa chair la fin de l'âge d'or de la danse belge à laquelle elle a activement participé, Eléonore Lemaire n'a jamais connu d'âge d'or dans son art, art lyrique qui n'a objectivement plus lieu d'être depuis l'invention de la sonorisation.

La mise en abîme de ces déclinis qui résistent à leur disparition, est le fil rouge du projet.

Et quoi de mieux pour résister que de faire la fête ?

Démarche artistique

Le chant des oiseaux évoluent sur un temps long nous disent les ornithologues, au contraire de la musique humaine qui évolue très rapidement surtout depuis le XXème siècle.

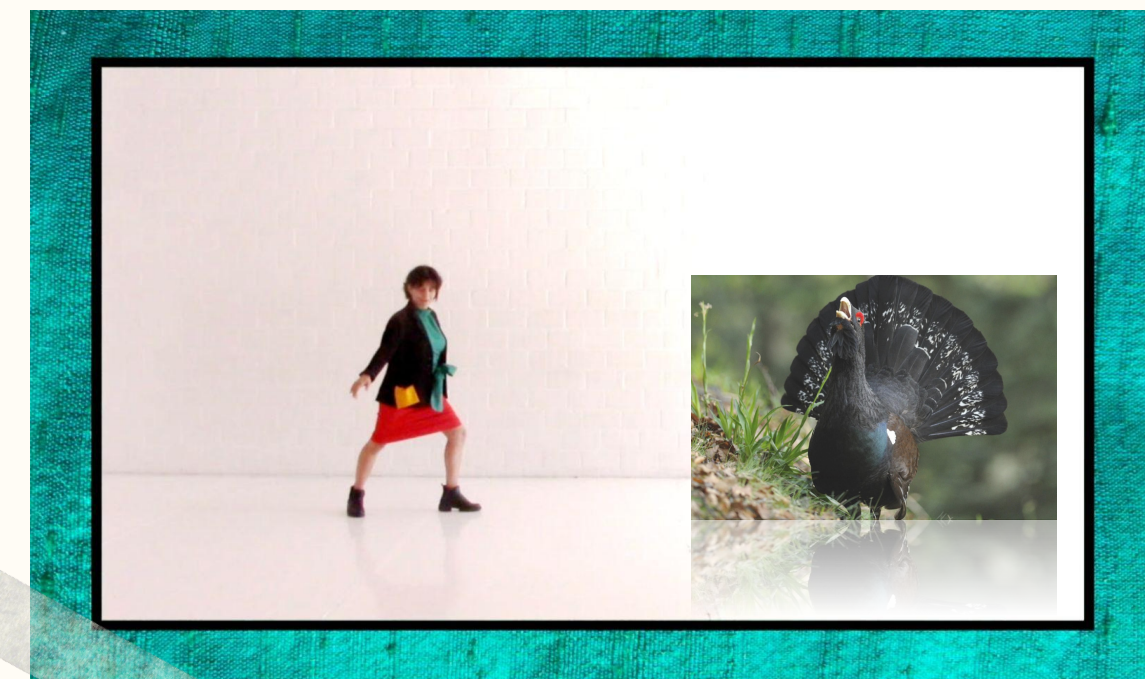
Ballets Confidentiels réfléchit à créer une **émulation du public** autour de ces chants afin de les faire rentrer dans la culture populaire à défaut d'essayer (vainement) de mobiliser une attention autour de leur disparition dans une vulgarisation scientifique souvent peu suivie.

Ballets Confidentiels invite le public à célébrer les oiseaux à défaut de pouvoir les sauver. en proposant une forme qui met en relation ces chants d'oiseaux ancestraux et la musique d'aujourd'hui:

Un karaoke de chant d'oiseaux en voie de disparition (un mélange entre karaoké de danse dans les soirées tiktok et karaokés de type coréens pour le chant). Cette forme à cheval entre l'image et le son offre une énorme liberté d'expression pour toucher un maximum de sensibilités différentes.

Les 14 lignes mélodiques de ces chants d'oiseaux seront arrangées à la manière de morceaux de musique produits en studio: accompagnement musical et gestes associés, puis construction d'un karaoké dansé et chanté qui sera présenté sous forme de grande fête collective au public. Le duo travaillera à une production musicale et chorégraphique contrastée et groovante, de la musique de la Renaissance (époque où la Nature devient une source d'inspiration pour les compositeurs) à la musique actuelle, afin de permettre un brassage d'un public le plus varié possible.

Une fois les 14 morceaux construits, le duo demandera à des partenaires issus de milieux musicaux différents (ensemble de musiciens classique, jazz, traditionnel, chœur, dj, compositeurs, sound designer etc..) d'interpréter les accompagnements créés pour la bande son de chaque morceaux, puis travaillera à construire l'outil karaoké avec des artistes vidéos.

La méthodologie et les objectifs de la résidence

La création de chacune des 14 partitions en une **bande sonore unique, inspirée de styles contrastés**, demande un temps de recherche intense afin de dénicher tant dans la production passée qu'actuelle, des inspirations musicales possibles pour ces chants. Entre autres exemples; rap, symphonique, rock, musique de chambre, pop, electro, musique traditionnelle. Quand l'arrangement sera trouvé, nous créerons des mouvements abstraits, groovants, qui là aussi évoqueront plusieurs époques et styles tout en étant imitables par le public.

Sur la période de résidence à Royaumont, nous nous fixons pour objectif de tester **4 à 5 de ces chants d'oiseaux accompagnés et chorégraphiés**, pour pouvoir envisager la forme globale de l'objet artistique.

Nous souhaitons en effet qu'en fin de résidence, nous puissions nous projeter sur la création des deux tiers restants des chants d'oiseaux, construire un programme qui fonctionne à la fois en terme d'équilibre musical et de variété de styles, et en terme de variété chorégraphique. Cela précisera nos choix de musiciens avec lesquels nous terminerons la bande son, et les artistes visuels pour commencer la production du Karaoké.

Planning de travail lors de la résidence

Le duo travaillera **tous les jours de 9h à 19h** pour la partie création sonore et chorégraphique, et **tous les soirs** pour le travail à la table et la visualisation (travail en se filmant) du travail du jour. Lors des pauses, nous souhaitons puiser notre inspiration aussi dans les **bois et jardins environnants**, qui hébergent une grande variété d'oiseaux nicheurs. L'abbaye, ancrée dans l'Histoire et pourtant terreau d'expérimentations contemporaines, nous inspire aussi tout particulièrement, dans cette relation au temps qui est très prégnante dans le projet Comme des Oiseaux.

Besoins techniques

Nous n'avons besoin ni d'un plancher de danse ni d'un trop grand espace (**juste un espace nécessaire pour bouger à deux**). Mais nous avons besoin d'un **système de sonorisation, d'un vidéo projecteur et écran**, de deux pupitres, de deux chaises et d'une table.

Si c'est possible, nous aimerions pouvoir consulter certaines des oeuvres stockées dans la **Bibliothèque Musicale François Lang**.

Liste des participant·e·s à la résidence et leurs fonctions

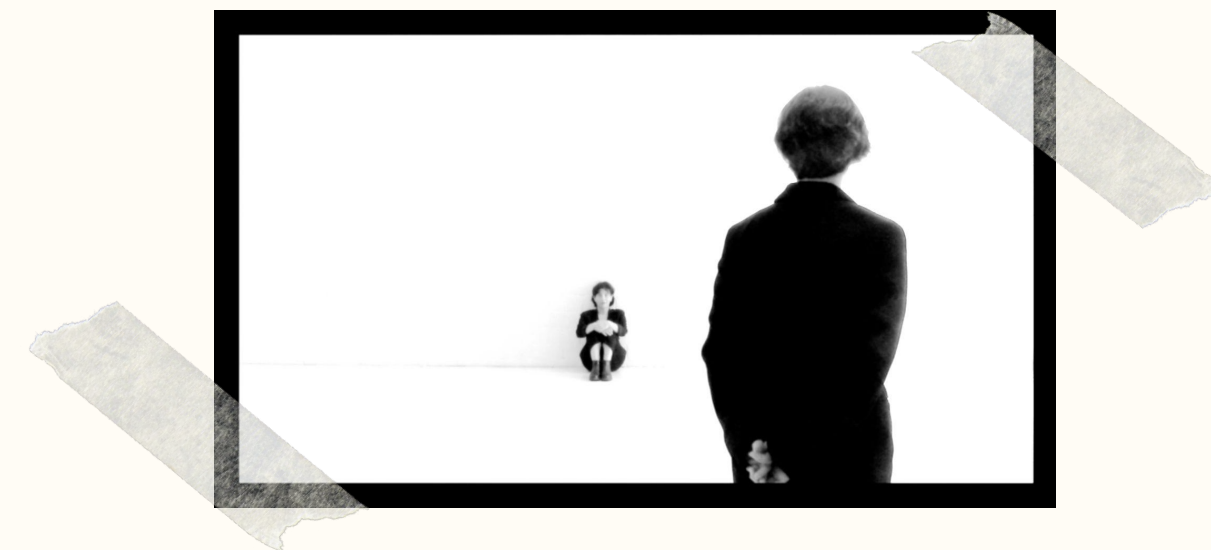
Eléonore Lemaire - chanteuse lyrique: compositrice/arrangements musicaux et collaboratrice sur la chorégraphie

Johanne Saunier - chorégraphe: créatrice des chorégraphies et collaboratrice à la composition musicale

présentation du duo Ballets Confidentiels

Eléonore Lemaire: Artiste éclectique, elle partage son activité entre la scène lyrique européenne (opéras de Lille, Reims, Luxembourg, Amsterdam, Opéra Comique), et un engagement auprès des compositeurs vivants. Elle enseigne par ailleurs l'aïkido depuis 15 ans (5e dan - membre du Comité Technique d'Île de France) Elle crée pour eux des rôles exigeants auprès de l'Ensemble Intercontemporain, l'AskoSchoenberg Ensemble (Amsterdam), Les Siècles, l'Orchestre Lamoureux sur des scènes prestigieuses comme la Comédie Française, les Muziektheater, Concertgebouw et Opéra d'Amsterdam, le Théâtre Valli, le Piccolo Teatro Strehler, l'Athénée ... Elle a notamment créé *La Bête dans la Jungle*, *I.D* et *Memories* d'Arnaud Petit, le triptyque *Homo Instrumentalis* avec Silbersee (Amsterdam) (Ruhrtriennale, Musicà, Opera Forward Festival), *Quatre Chants pour un Miroir* et *Repli Mobile* de Michel Fano (festival Messiaen, dir. Bruno Montovani). Elle a récemment interprété *Recital 1 for Cathy* de Luciano Berio au Muziekgebouw d'Amsterdam avec l'AskoSchoenberg Ensemble, qui sera repris à la rentrée 2025 (Gaudeamus Muziekweek, November Music et Muziekgebouw). En 2018, elle signe sa première performance (concept, composition), */Ephémère* (galerie MFC- Michèle Didier). A partir de 2019, elle crée sa première mise en scène, *Dans un train/wagon-zak*, inspirée par l'Archipel du Goulag de Soljenitsyne. Cette production est soutenue par la DRAC Île de France, co-produite par le Théâtre Garonne, la Scène Nationale d'Orléans, le Grand Angle - scène régionale du Pays Voironnais, et l'Hexagone - scène nationale Art Sciences de Meylan. Après moult reports et annulations dûs à la Covid, il est créé en 2024 au Grand Angle et repris au Musée de la Résistance et de la Déportation en Isère. A partir de 2019, elle co-signe avec Johanne Saunier les différentes performances et spectacles de Ballets Confidentiels.

Johanne Saunier depuis 1986 danse dans la Compagnie Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker avec qui elle continue toujours de collaborer comme répétitrice et assistante comme en ce moment sur le dernier spectacle 'Brel' de la chorégraphe. Elle crée JOJI INC avec Jim Clayburgh qui reçoit en 2000 le prix Seine Saint-Denis/Bagnolet à Paris. Son projet Erase-E(X) est particulièrement remarqué, créé avec divers artistes - Wooster Group (NY), Anne Teresa de Keersmaeker, Georges Aperghis, le vidéaste Kurt d'Haeseleer. Elle est l'interprète d'opéras contemporains mis en scène par Luc Bondy, Guy Cassiers, Georges Aperghis (depuis 2002), Jim Clayburgh, François Sarhan/Quatuor Diotima. Elle enseigne à PARTS à Bruxelles et dans d'autres écoles européennes. Elle met en scène depuis 2017, les 300 enfants de Finoreille à l'opéra de Lille. Elle assiste le metteur en scène français Jean- François Sivadier sur ses opéras et ses pièces de théâtre depuis 2010. Après avoir créé ses propres chorégraphies dans des formats standards, elle change radicalement de format en 2013 avec Ballets Confidentiels, qui sont des actions musicales et chorégraphiques jouées in situ dans des lieux insolites avec la chanteuse Eléonore Lemaire. Elle a réalisé un court métrage Falling avec l'artiste visuel Vincent Solheid. Elle reçoit le prix SACD de la chorégraphie en 2021.

Créations de Ballets Confidentiels depuis 2019

Framed bis (avec Richard Dubelski)
Festival Envers du décors (musée de l'Immigration Paris) / 19 Paul Fort Paris / Maisons privées (Paris & Bruxelles)

The Art of Calling (avec Richard Dubelski)
Maisons privées Paris & Bruxelles / Festival in Extremis Théâtre Garonne

Ballgame (avec Richard Dubelski)
Journée sans voiture Bruxelles / festival Formes Olympiques Paris

Parcours Monique Wittig (avec Richard Dubelski)
Journées du Matrimoine Paris 14 / Festival POTE (Besançon)

Territoires
Maison Pilgrim - Musée de la mode - Musée Erasme (Bruxelles) / Festival Arts en Vie (Eugénie les Bains) / Festival Les Apéros Musique de Blesles /

Ars Memoriae : Fondation Blan (Bruxelles)

Dissociations (Olympiades Culturelles) : Catacombes de Paris
Comme des Oiseaux
CCN Namur / Fondation Fiminco (Symbiosium) / Bibliothèque Aimé Césaire (Paris)

Parcours sur mesure
Nuit européenne des musées (cité de l'architecture Paris) / Journées du Patrimoine (Grupont, Lignièrès) / festival Aimer l'été Paris 14)
Never mind which way pour collection privée (Bruxelles)

Mythèmes (collaboration avec Arnaud Petit et Fabien Zocco)
Coproduction Fondation Royaumont - Festival Experimenta (Hexagone) - Le Grand Angle - Fonds Scan Rhône Alpes
Partenariat Scène de Recherche Paris Saclay - CDA Enghien-les-Bains
Création Festival Experimenta
Diffusion (en cours) : CDA Enghien-les-Bains / Musée de Nemours /Kunfort (Amsterdam)

Inspirations visuelles & sonores

"Se dresser contre ce qui nous détruit, indépendamment du résultat, est une nécessité vitale"

Jean Gabriel Périot, cinéaste.

Cliquez [ICI](#) pour écouter et voir les partitions de Lucile Bertrand par Ballets Confidentiels

Oedichéme indien (Inde) Deux oedichémes volent et chantent (presque) en parallèle

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s

1er hui tui tui tuit tuit hui tuii hui tuii hui tuii hui tuiit hui tuiit hui tuii hui tuit tui tuii hui tuii hui tuit tui tuii huit huit tui tuit huit hui tuit tui huit tui huit hui huit tui tui tui tui huit tuii hui tuii huit huit hui

2e uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li dli li

1er oiseau : chant strident, le son commence par monter rapidement puis redescend – reste ensuite sur la même tonalité mais se désorganise, puis ralentit et perd peu à peu en élan et en énergie

2e oiseau : notes encore plus haut-perchées et claires, d'abord régulières, les sons deviennent plus désordonnés tout en ralentissant – se lasse plus vite que son partenaire

(2 oiseaux en parallèle légèrement décalés – son de petits flutiaux ou pipeaux, d'abord rapides et ordonnés, les motifs se désorganisent et ralentissent au fur et à mesure)

extraits vers spectacles précédents

[extrait 1](#) [extrait 2](#)

Collaborations artistiques et scientifiques

Collaboration avec les ornithologues Quentin Giry & Olivier Patrimonio

Quentin Giry: membre du réseau AVIFAUNE de l'ONF, chef de projet spécialiste expertise au sein du bureau d'études Pyrénées-Gascogne, est un partenaire essentiel du projet *Comme des Oiseaux*, en échangeant avec le duo régulièrement autour des comportements et risques de disparitions des espèces qu'il étudie.

Olivier Patrimonio : chargé de mission à la Nature au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Cet ornithologue est à la tête de plusieurs plans de préservation des espèces, notamment en milieu urbain. Il échange régulièrement avec le duo autour de la problématique de la cohabitation entre humains et oiseaux dans les zones urbaines

Collaboration avec Lucile Bertrand

En appelant le duo Ballets Confidentiels pour interpréter son oeuvre "Chanter comme des oiseaux" au CCN de Namur en février 2023, cette plasticienne à l'art aussi délicat qu'engagée, ne s'attendait pas à déclencher une telle réaction en chaîne. Elle a offert au duo la possibilité d'utiliser ses chants à sa guise, et ainsi ouvert la voie au projet

Comme des Oiseaux.

Le duo est particulièrement inspiré par sa manière très intime d'aborder des sujets sociaux graves, qui se reflète dans la délicatesse de ces partitions graphiques interpellant sur la disparition des oiseaux.

<https://lucilebertand.com>

Collaboration avec le designer sonore Kerwin Roland

Afin d'enrichir leur espace sonore, le duo, fera appel au designer Sonore Kerwin Rolland. Artiste, ingénieur et performeur, il navigue entre l'art plastique, la musique, le son et le savoir. Il mêle son travail d'ingénieur acoustique, à celui de sa formation en neurosciences dans ses compositions. Ces compétences diverses lui permettent de collaborer tout autant avec des artistes que des instituts scientifiques ou médicaux.

<https://www.kerwinrolland.com>

Perspectives de Collaborations:

Le principe même du Karaoké étant de brasser des styles divers, Ballets Confidentiels imagine des collaborations futures, au gré des titres créés, avec des artistes divers. Le duo proposera des collaborations à des musiciens professionnels avec lesquels elles ont déjà collaboré ou sont en discussion (comme l'ensemble POTE, mais aussi des dj ou musiciens traditionnels/rock/jazz), ou des étudiants (comme ceux du Conservatoire du 14e où Renversements est en résidence pour les trois prochaines années), voire des amateurs (le centre culturel du Kunstfort d'Amsterdam / UNESCO).

<https://www.kunstfort.nl/en/>

<https://www.festivalpote.com/fr>

Partenaires

Production : Renversements (Paris 14) / renversements@orange.fr

Coproduction : Joji Inc (Bruxelles) / jojiinc@gmail.com

Partenaires

Conservatoire Darius Milhaud (Paris 14): résidence et workshops

Festival POTE 2026 : représentation et workshops

Kunstfort Amsterdam : résidence de création et représentation

Contacts

Éléonore Lemaire / +33 6 74 51 68 53

Johanne Saunier / +32 4 75 35 15 74

Administratrice: Sophie Barbier/ +33 6 74 94 37 66

Chargée de production: Dominique Slegers /+31 6 13 22 25 82

balletsconfidentiels@gmail.com

[Site](#) [Facebook](#) [Instagram](#)

Ballets **CONFIDENTIELS**

