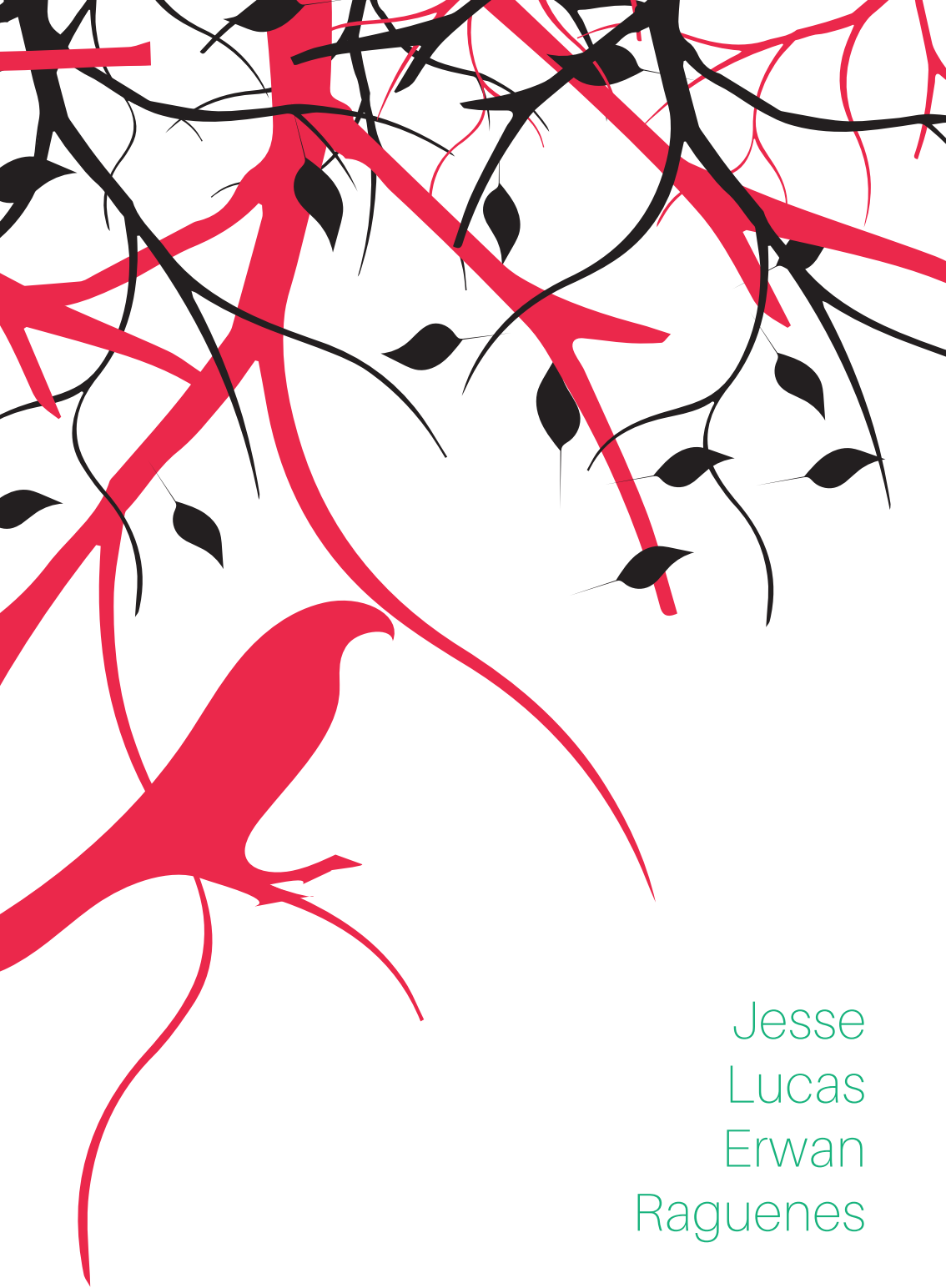

Jesse
Lucas
Erwan
Raguenes

Portrait

Jesse Lucas est né un jour, quelque part.

Artiste multifacettes, il élabore des créations singulières dans lesquelles le public tient une place prépondérante. Son travail s'appuie sur notre besoin de déceler des liens entre l'image et le son. Par ce biais, il encourage l'imagination et nous invite dans un univers onirique qu'il tient à rendre à la fois riche et accessible.

La notion de voyage est souvent au cœur de ses projets, comme la traversée du monde surréaliste de *Inside the Black Box*. Dans ce spectacle, Jesse Lucas est accompagné du plasticien / vidéaste Yroyto et du musicien Erwan Raguenes, avec lequel il forme le duo SATI. Ce duo est aussi à l'origine du road movie audiovisuel *L'Odyssée de Rick le Cube*. Ce spectacle destiné au jeune public est une épopée graphique et musicale hors norme qui réinvente le format du ciné-concert à l'ère numérique.

Jesse Lucas a su développer des compétences dans divers domaines de la création audiovisuelle. Son parcours d'autodidacte et ses inspirations éclectiques l'ont poussé à s'essayer à de nombreuses techniques.

Aujourd'hui, son univers graphique marie photographie, création 3D et prise de vue réelle. Il utilise également la programmation pour s'ouvrir à de nouveaux horizons et pour créer des dispositifs originaux pour le spectacle.

Portrait

Erwan Raguenes est né un jour, quelque part.

Multi-instrumentiste passionné par les synthétiseurs analogiques et les machines en tout genre, il écrit une musique aux teintes plutôt électroniques, bien qu'il utilise plusieurs instruments acoustiques dans ses compositions. Il aime manipuler également les sons concrets pour étoffer sa création, afin de parvenir à une alchimie toujours au service de l'émotion et des ambiances visuelles.

Le public a pu découvrir une facette de son univers à travers la musique ambiante et poétique de *Inside the Black Box*, spectacle entre le concert et le cinéma d'objets, réalisé avec le plasticien / vidéaste Yroyto et Jesse Lucas. Il forme avec ce dernier le duo SATI.

Erwan Raguenes réalise aussi les bruitages sur scène à la manière des bruiteurs des studios de cinéma.

Depuis sa formation classique dans la classe du concertiste Eric Davoust, il se plaît à retravailler l'expression instrumentale au piano, par exemple avec le projet *Contréo* en compagnie du chanteur Ollivier Leroy, de l'Ensemble instrumental Jean-Philippe Goude, et de l'Orchestre de Bretagne.

Aujourd'hui accompagnés d'un collectif d'artistes, SATI cherche à mettre leurs expériences au service des autres dans le label de diffusion et de production AVoka. Ce label a pour but de promouvoir des installations et des spectacles audiovisuels originaux.

Questionnements

Jesse Lucas & Erwan Raguenes

Quelles sont vos inspirations (auteurs, spectacles, ouvrages) ?

Je pense que tous les livres, contes, et films qui nous ont marqués depuis notre enfance agissent sur notre création lorsque l'on écrit le spectacle, parfois de manière inconsciente. Il est donc difficile d'en faire un inventaire. Toutefois, on pourrait citer quelques inspirations qui nous ont marqués pour l'écriture du troisième spectacle : en cinéma d'animation, la poésie de Miyasaki et particulièrement dans *Le Château ambulant*, l'esthétique organique de Katsuhiro Otomo dans *Akira* pour les scènes plus obscures. Pour l'ambiance mécanique et les scènes interactives, nous nous sommes également intéressés au travail du studio tchèque Amanita Design, et particulièrement des jeux *Machinarium* et *Samorost*. Enfin, en cinéma, nous pourrions citer certaines scènes de *Starwars* et le plus récent *Blade Runner* de Denis Villeneuve qui

nous a également beaucoup marqués.

Qu'évoquent pour vous la liberté et la création ?

La possibilité de développer un espace onirique et fantasmé, pour permettre au public de s'évader du quotidien le temps du spectacle, comme nous nous amusons à le faire quand nous imaginons les aventures de Rick.

A travers cette création, on essaie aussi de montrer au public quelque chose de différent de ce qu'il voit d'habitude. Dans cette création, on essaie par exemple d'aller plus loin que le ciné-concert traditionnel, en créant un film qui se développe en temps réel, avec des parties réellement interactives grâce à un moteur de jeu vidéo. Nous essayons de créer une entité audiovisuelle vivante qui nous semble intéressante à développer sur scène, pour rendre le film moins figé.

Donnez-nous 5 mots pour définir la recherche / l'expérimentation dans votre projet artistique ?

Interactivité ; moteur de jeu vidéo ;

Questionnements

Jesse Lucas & Erwan Raguenes

multidiffusion sonore ; lutherie électronique.

Racontez-nous une anecdote de tournée :

Il y en a tellement ! Lors d'une tournée chinoise, nous avons été plus que surpris de passer davantage de temps à signer des autographes et à être pris en photos après les séances, qu'à jouer le spectacle. Pour ce spectacle, il y avait 1700 personnes à l'opéra de Shenzhen. Je vous laisse imaginer la durée des échanges ensuite ! Cela ne nous était jamais arrivé. Parallèlement, il nous est arrivé de partir à l'étranger pour jouer sous une grande tente, avec la lumière du jour, le vent. En arrivant, nous avons dû défaire et refixer le vidéoprojecteur vacillant, lié à l'armature de la tente par quelques fils d'électricien, afin d'avoir une image qui soit à peu près fixe sur l'écran, flottant lui-aussi au gré des courants d'air. Les conditions

étaient très difficiles, mais nous l'avions bien sûr pris avec le sourire ! Nous avons plein d'anecdotes en France, mais les anecdotes très marquantes ont souvent lieu à l'étranger, sans doute par le décalage culturel qui crée parfois des situations cocasses. C'est ce contraste qui nous marque énormément, qui rend finalement l'expérience du voyage et de la tournée très enrichissante.

Créer pour l'enfance, que cela signifie-il pour vous ?

Cela correspond pour nous à une certaine liberté car nous ressentons moins de contraintes de style, de devoir coller à une « étiquette » pour l'identification du spectacle ou du groupe, ce qui nous posait plus de barrières avant de créer à destination du jeune public. Ensuite, nous avons créé ce petit personnage *Rick le cube*, qui correspond bien à un univers enfantin, mais en définitive notre création sonore ou filmique n'est pas très différente de ce qu'on ferait pour des adultes. Nous pensons faire du tout public plus que du jeune public.

Questionnements

Jesse Lucas & Erwan Raguenes

Quelle est la place du corps dans votre pratique, dans vos créations et vos projets ?

Bien qu'étant fortement liée au geste sonore, car dans Rick le cube il s'agit avant tout de son sans paroles et de manipulation sonore, la place du corps a évolué au cours des trois opus. Sur le premier, *L'Odyssée de Rick le cube*, nous étions débutants, donc plus prudents, plutôt dans la pénombre, et la lumière mettait en valeur plutôt les mains. Nous exagérons les gestes sur les instruments ou les contrôleurs, pour que le jeune public fasse les connexions, par exemple entre le geste sonore et la vidéo. Nous avons par la suite développé des déplacements en fluidité, au ras du sol, pour passer d'un poste à l'autre sur scène, grâce à de nombreuses représentations. Le corps accompagnait finalement l'émotion et l'ambiance à l'écran, à travers la vitesse de déplacement, à travers les regards et les postures vers l'écran.

Dans le deuxième spectacle, *Rick le cube et les mystères du Temps*, nous avons continué de travailler cette approche, nous avons davantage travaillé la position debout, les regards et aussi le déplacement vers le public pour avoir de la participation dans certaines scènes plus interactives.

Démarche artistique

Rick le cube, vers un nouveau monde

Le point de départ de cette nouvelle création : un spectacle cinématographique plus « vivant » et interconnecté.

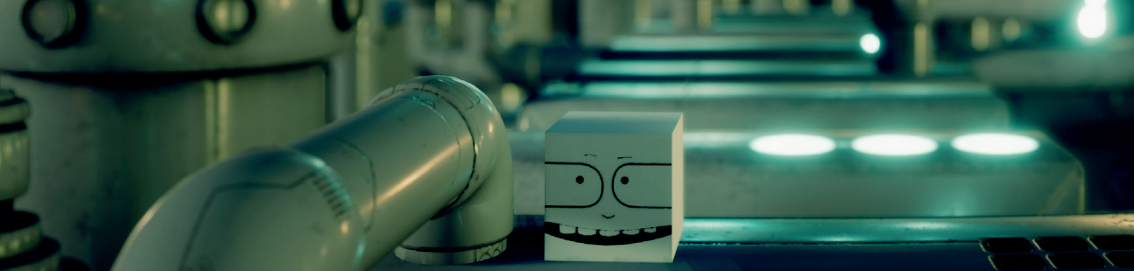
Nous réfléchissons depuis quelques années à une méthode pour insuffler de la vie dans les images en mouvement. Nous souhaitons évoluer, faire du cinéma une expérience plus participative et non seulement contemplative, permettre au spectateur de quitter le confort lié à la salle de projection pour réintroduire dans le spectacle audiovisuel une forme de spontanéité, d'improvisation, à la manière du jeu vidéo.

Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont le monde virtuel artificiel uniquement visible à l'écran pourrait soudainement devenir palpable et presque réel, la manière dont on pourrait brouiller les repères

spatio-temporels en travaillant sur un rapport plus organique entre l'image et le son.

Nous avons imaginé une multitude de dispositifs numériques pour faire de ce spectacle un écosystème unifié où tout semble interconnecté : les musiciens, le public, les machines en réseau et les lumières. Depuis longtemps, une réflexion alimente notre travail : un questionnement sur la frontière entre réel et virtuel.

Nous souhaitons continuer d'explorer le champ très vaste des musiques contemporaines pour les rendre accessibles au jeune public : musiques électroniques, musiques concrètes, improvisées et expérimentales. Nous souhaitons aussi immerger les plus petits dans une bulle audiovisuelle, les emmener dans un voyage porté par une bande-son onirique et cinématographique. L'idée de départ était de jouer une multitude d'instruments et de timbres pour refléter un éventail très large d'ambiances audiovisuelles. Nous travaillons donc

Démarche artistique

**Rick le cube, vers un nouveau
monde**

avec diverses familles d'instruments dans nos compositions : des cordes, des métallophones, des vents pour les instruments acoustiques, mais aussi des instruments électroniques manipulés sur scène.

Nous aimons composer une musique onirique et cinématographique tout en cherchant à créer des dispositifs expérimentaux de création musicale live. Dans cet environnement sonore électronique porté vers l'expérimental, il nous semble primordial de conserver une porte d'entrée didactique, condition indispensable qui permet au public de mieux se projeter dans le spectacle. Nous avons donc imaginé des dispositifs numériques pour manipuler la matière sonore en temps réel pendant le spectacle.

Sati

[création]

Rick le Cube : vers un nouveau monde

SATI - Ille-et-Vilaine

Spectacle audiovisuel - Tout public dès 5 ans
50 mn

Les voyages de Rick racontent la quête d'identité, dépeignent la rencontre de personnages fantastiques et la découverte d'endroits inconnus. Dans cette nouvelle odyssée, Rick le Cube part en quête de sa famille, prise au piège d'un vaisseau tentaculaire et mystérieux, qui avale toute forme de vie sur son passage. Cette histoire prend place dans un paysage futuriste, quasi-désertique, au beau milieu d'une nature malmenée. Comme dans un jeu vidéo, le public suit le héros de pièce en pièce, et participe avec lui à la découverte de ce labyrinthe mécanique.

Science-fiction étonnante, voyage extraordinaire, SATI brouille les repères entre la fiction et le réel en travaillant sur une forme audiovisuelle spontanée et vivante. La bande son onirique et cinématographique est portée par des instruments acoustiques, traditionnels et électroniques, comme des synthétiseurs analogiques, modulaires, des instruments à cordes, métallophones ou des instruments à vents.

Depuis plus de 15 ans, ce duo, formé par

Erwan Raguenes et Jesse Lucas, travaille principalement autour des ambiances sonores liées à l'image, en reprenant les codes propres au genre du road-movie. Jesse Lucas mélange, dans ses créations visuelles, photographies, images générées par ordinateur et films. Erwan Raguenes est compositeur de musique électronique, nourrie de synthés analogiques, d'instruments ou de sons ambiants, souvent manipulés ou déformés.

Création visuelle et musicale : Jesse Lucas - Création musicale : Erwan Raguenes - Régie générale : Jacques-Yves La Fontaine - Création lumière : Nicolas Marc

Production : L'Armada Productions, Rennes • Coproduction et partenariat : Centre culturel Le Pôle Sud, Chartres de Bretagne ; L'Antipode MJC, Rennes ; L'Echonova, Saint-Avé ; Le Moloco, Audincourt ; Stereolux, Nantes ; Le Grand Pré, Langueux ; Le Volume, Vern-sur-Seiche • Avec le soutien de : Adami ; Sacem / copie privée ; Ministère de la Culture / DRAC Bretagne

LILICO

Scène conventionnée d'intérêt national
en préfiguration. Art, Enfance, Jeunesse
14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
accueil@lilicojeunepublic.fr
T. 02 99 63 13 82

www.lilicojeunepublic.fr

Licences d'entrepreneur de spectacles

D-2020-000183 - Licence 1

D-2020-000185 - Licence 2

D-2020-000186 - Licence 3

Siret : 789 754 850 00038 - APE : 9001Z

Retrouvez toute la
programmation sur :
www.lilicojeunepublic.fr

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC

