

tRaNSMinUKO

serpent tambours

transminuko
serpent tambours
CRÉATION 2025

CONTACT
transminuko@gmail.com
06 17 63 18 44

CONCEPTEUR & PERFORMEUR

Jules Beckman

COSTUMES
SCÉNOGRAPHIE
LUMIÈRE

Clémence Marin
Sylvain Ohl
Romaric Jullien

REGARDS COMPLICES

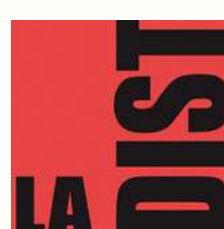
Sophie Borthwick
Bertrand Landhauser

ADMINISTRATION
CHARGÉE DE PRODUCTION

Elyane Buisson
Ondine Desfosses

COPROS
PARTENAIRES

La Distillerie - LaScierie
Pôle Nord - La Colle, Begat Theater
Pôle 164 - Astronef - Monastère de Ségriès

Note Intention

***Serpent Tambours* est un solo “arts de rue” multidisciplinaire et participatif qui joue avec les percussions, le rythme, la voix, la danse, la lumière et... de l’eau !**

Son origine est un numéro que Jules Beckman a créé et joué, il y a de nombreuses années, avec les compagnies de cirque marseillaises Cahin-Caha et Collectif AOC. C’est de cette graine qu’est née son envie d’en faire une pièce à part entière, pour explorer et pousser plus loin ses intentions initiales.

Le public se trouve tout autour d’un cercle de 9 tambours, qui sont reliés les uns aux autres et illuminés de l’intérieur.

Au centre du cercle de tambours, il incarne un chef de chœur rocambolesque qui guide le public tout au long de cette performance participative.

***Serpent Tambours* est un rituel collectif qui amène progressivement le public à célébrer notre humanité collective. C’est un ilot de commun, de faire et vivre ensemble.**

Le dispositif de *Serpent Tambours* est un cercle.

Notre époque connaît une crise mondiale de la santé mentale et de la dépression. Nous sommes souvent immobilisé.e.s, isolé.e.s devant nos écrans, dans un rapport plat et frontal. L’isolement social et l’aliénation sont à la fois la cause et le symptôme de cette crise et créent un cercle vicieux.

Jules Beckman est particulièrement sensible à ces questions, c’est pourquoi, avec *Serpent Tambours*, il cherche à rassembler et à offrir un antidote à ce système. Il croit qu’il est essentiel de se réunir, en chair et en os, pour retrouver ensemble le monde tactile. **Or, dans un cercle, on se voit vivre, chanter et danser.**

***Serpent Tambours* est vivant, c’est un échange entre le public et l’artiste.**

Le public est partie prenante de la pièce et est invité à participer en utilisant les percussions, leur voix et leur corps.

Pour initier cette implication et créer un rapport de confiance, la pièce commence avec des rythmes simples et identifiables. Puis, progressivement, ils se complexifient vers des signatures rythmiques impaires et polyrythmiques. Il y a les spectateur.ices présent.e.s à la représentation mais également un chœur, constitué de volontaires, avec qui un travail sera mené en amont du spectacle autour de chants “d’appel et de réponse”, de pas de danse et de rythmes joués avec les mains, des claquements de doigts et des bâtons.

Ce désir de chœur trouve son origine dans son parcours, où la transmission et la pédagogie ont toujours été des éléments majeurs d’exploration et d’inspiration.

À un moment précis le public est invité à verser de l’eau sur les peaux de tambours, ce qui crée, lorsque le tambour est frappé, de grandes fontaines lumineuses jouissives et spectaculaires !

***Serpent Tambours* est un moment ensemble - qui génère de la force et de l’espoir, de l’ancrage et de la légèreté dans notre époque turbulente.**

Jules Beckman
février 2024

Projet Artistique

Serpent Tambours est une performance participative d'environ 25 minutes.

Le serpent est composé de neuf tambours à roulettes, chacun relié au suivant, comme un train.

Les têtes de tambour sont claires. Chaque tambour est illuminé de l'intérieur.

À un certain moment du spectacle, le public est invité à verser de l'eau sur les tambours, ce qui crée des fontaines spectaculaires lorsque le tambour est frappé.

Serpent Tambours est une performance hautement participative, c'est un moment de co.création en direct avec le public !

Pour les guider tout au long de ce rituel festif, au centre du cercle de 9 tambours, Jules incarnera un chef de chœur rocambolesque.

Voici le schéma dramaturgique :

1) Le serpent entre : Je fais une entrée théâtrale, en courant et en tirant le train des neuf tambours. Un petit cercle de tambours se forme, dans lequel je m'enferme. C'est un nid. J'invite alors le public à s'approcher du cercle de tambours.

2) Invitation au cercle, à l'unité, à l'intimité collective : J'entame un rythme régulier et continu. Je passe d'un tambour à l'autre en regardant le public d'un air accueillant. Le rythme devient de plus en plus funky et complexe.

3) Entendez mon appel, chantons ensemble : Pendant que je continue à jouer des tambours, j'invite le public à répondre à mes appels vocaux. J'utilise la technique de chant "d'appel et de réponse" et le Circle Song. Je commence doucement, pour réchauffer leurs voix, puis j'augmente lentement le volume et la complexité.

4) S'échauffer pour bouger ! : Je guide le public dans une courte série d'exercices corporels simples pour l'aider à se libérer des tensions mentales et corporelles inutiles et à être plus présent et plus incarné (se secouer, taper des pieds, sautiller, se tordre d'un côté et de l'autre).

5) Fontaines de lumière : J'invite neuf membres du public à verser de l'eau sur les tambours. Lorsque je frappe les tambours, cela crée un effet de fontaine illuminée spectaculaire. L'eau s'élève jusqu'à 3 mètres, ou plus, dans les airs.

6) Chant sauvage : Les chants "d'appel et de réponse" deviennent plus investis et plus libres. Les grognements, les hululements, les bruits d'animaux, les onomatopées environnementales s'invitent, créant une jungle urbaine d'expression vocale.

7) Crescendo : L'énergie créée par les percussions, les voix et la danse monte en crescendo et atteint son paroxysme. C'est un moment de rassemblement et de partage, où l'on fabrique ensemble de la joie et du courage. Puis, je donne le signal de terminer tous ensemble.

8) Danse silencieuse : Sans tambour, le public claque des doigts à l'unisson, tandis que j'exécute une danse silencieuse composée de mouvements lents et de poses inspirées du catch, du Haka, de la danse expressionniste et des masques archétypaux pour figurer les émotions intenses de l'être humain.

9) Clôture : Je guide le public dans un court rituel de clôture. Fin.

transminuko

Sous la direction artistique de Jules Beckman, transminuko est un véhicule de recherche et de production artistique et pédagogique depuis 2017.

Convaincus que l'art est essentiel à la vitalité, le cœur de notre mission est de mettre en lumière le vivant.

transminuko s'inspire de ces mots de Gaston Bachelard : "Tout prend vie quand les contradictions s'accumulent".

La compagnie transminuko véhicule le travail de Jules Beckman, qui est de créer des espaces extra-ordinaires où l'humour absurde et curatif prend toute sa place, entre la farce et le faux chamanisme qui marche pour de vrai.

Ce sont des espaces accessibles et pluridisciplinaires, qui traversent les arts de la performance, du cirque, de la musique, de la danse ou du stand up.

Cette hybridité, ce décloisonnement se poursuit dans la relation avec le public, qui est invité à co-crée le moment passé ensemble.

Jules Beckman crée, en 2018, *Pleasure Test* - seul en scène musical et performatif. En 2025 aura lieu la création de *Serpent Tambours* - performance participative et musicale. Et prépare pour 2027 *Cocoons* - pièce chorégraphique et performative pour deux interprètes.

La compagnie aubagnaise, soucieuse d'intégrer les enjeux écologiques à sa réalité, développe ses activités sur le territoire PACA.

La transmission est également très importante, chaque année transminuko produit des stages et ateliers réguliers, dans le domaine des arts de la scène, pour professionnel·les et amateur·ices.

Actions Culturelles

le chœur de *Serpents Tambours*

Serpent Tambours est constitué de neuf mouvements déployant une rythmique, un aspect chorégraphique ainsi qu'une dramaturgie propres. Cependant l'adhésion du public et sa participation sont des ingrédients essentiels pour que *Serpent Tambours* déploie son plein potentiel et devienne ainsi un carnaval instantané et jouissif.

Afin d'initier la cohésion du public, nous avons imaginé 2 temps de partage et de transmission possibles en amont de la représentation.

Les participant·es peuvent faire l'un ou l'autre ou bien les deux ateliers.

Nous avons une grande possibilité d'adaptation aux différents âges, conditions physiques, lieux...

• Atelier Chœur de *Serpent Tambours*

Pratiques : voix, Circle Song, rythmes & percussions corporelles, improvisation vocale, mouvement

Déroulé de l'atelier :

- Échauffement et exploration vocale
- Circle Song, pratiqué en groupe et en cercle, un motif de chant simple est « passé » d'un membre à l'autre. Il est ainsi amené à évoluer.
- Travail vocal rythmique autour de chants "d'appels et de réponses"
- Travail de rythmes et percussions; avec des baguettes et gobelets ainsi qu'un travail de percussions de corporelles.
- Échauffement corporel et exploration de mouvements / danse.

La restitution sera l'intégration du groupe à la représentation. La participation du chœur consistera en des chants "d'appel et de réponse", des pas de danse et des rythmes joués avec des bâtons, des battements de mains et des claquements de doigts.

Durée : 2h, le jour même

Nombre de participant·es : 20 maximum (selon l'espace)

Public : tout public, à partir de 6 ans

• Atelier Masque

En collaboration avec des animateur·ices ou professeur·es d'Arts Plastiques et à partir de matériaux recyclés, chacun·e fabriquera son masque pour la représentation de *Serpent Tambours*.

Lors du spectacle, les participant·es porteront leurs créations et ainsi initieront le mouvement et le dévoilement qu'offre le masque.

Quand : de J-2 à J

Durée : 3h

Nombre de participant·es : 20 maximum (selon l'espace)

Public : tout public, à partir de 6 ans

Biographies

Concepteur et performeur – Jules Beckman

Américain d'origine, artiste de scène pluridisciplinaire, musicien, compositeur, pédagogue, Jules Beckman travaille depuis 1987 dans les milieux contemporains, populaires et underground de la musique, de la danse, de la performance et du cirque. Il habite en France depuis 2002. Jules a tourné à travers les Etats-Unis, en Europe, en Argentine, en Russie, au Mexique, au Japon et en Chine y compris. Aujourd'hui, Jules priorise et favorise les engagements locaux et les tournées régionales pour être en accord avec la transition écologique nécessaire.

Entre 2014 et 2023, Jules est membre de la compagnie de Jan Lauwers & Needcompany. Il est musicien/comédien/danseur dans *All the Good; The blind poet; The Time Between Two Mistakes; The House of our Fathers; Place du Marché 76* et *P.I.E.* (ce dernier, mise en scène Grace Ellen Barkey).

En 2017 il fonde la compagnie transminuko, il crée en 2018, *Pleasure Test* - seul en scène musical et performatif, toujours en tournée.

En 2025 aura lieu la création de *Serpent Tambours* - performance participative et musicale. Il prépare pour 2027 *Cocoons* - pièce chorégraphique et performative pour deux interprètes.

D'autres collaborations et interprétations en Europe :

Il co-fonde la compagnie **Libertivore** avec **Fanny Soriano** et crée le spectacle éponyme ; **Cahin-caha** (*Chien Cru, Grimm, Contrabbando, Cabaret Imprudent* : musicien et danse en duo avec **Arthur H**) ; **Lhasa de Sela** (collaboration sur son 2e album et concerts) ; **I.D.A./Mark Tompkins** (*Animal*) ; **Collectif AOC/Karin Vyncke** (*Autochtone*) ; **Dégadézo** (*Clairière Rouge*) ; **Emilie Borgo/Passaros** (*No Man's Land*) ; **Ex Nihilo** (*Sirène et midi net*) ; **La Zouze/Christophe Haleb** (*Dé-Camper*) ; **Meg Stuart** (travail musical pour stage *Witch Camp*) ; **Théâtre du Centaure** (mise en scène *Animal Religion*) ; **Malaxe** (regard complice : *Limite de Discretion, Ent(EUX)), À nos rivières*) ; **Rara Woulib** (pédagogue) ; **Souffle Collectif** (*Casa Joia*) ; **Avaleur** (*Bandits et Trek Danse*) ; **Clara Ysé** ; **Lior Shoov** ; **Vincent Moon**...

Collaborations et interprétations aux USA :

Sara Shelton Mann/Contraband (*Invisible War, Oracle, Religare II, Mira Cycle 1, II, & III, Mandala, Ice/Car/Cage, Erasing Time 1987-95*) et **Core** (*Entertainment for the Apocalypse 1995-98*) ; **Keith Hennessy** (*How to die ?*) ; **Anna Halprin** (*Carry Me Home, Circle the Earth, The Planetary Dance, American Dance Festival's Lifetime Achievement Award*) ; **Mary Pearson** (*Failure*) ; **Remy Charlip** ; **Joanna Haigood/Zaccho Dance** ; **Blue Man Group** ; **Bob Weir** (*Grateful Dead*).

Pédagogue depuis 1988, il a enseigné au Centre National des Arts du Cirque (F); DOCH, Université de Danse et Cirque (S) - composition musicale pour 12 numéros de cirque, *Closing Acts* ; Ponderosa Dance and Discovery (D), Canal Danse (F), MADE in France (F). Et dans des universités américaines : University of Washington, Prescott College, New College of California, University of Connecticut, Holyoke University. Enfin, au sein de festivals de danse et improvisation à Grenoble, Freiburg, Barcelone, Budapest, Utah, Ibiza et d'autres.

PRIX

- + Barcelona Critics Prize meilleur spectacle de danse 2015, *The blind poet* de Jan Lauwers & Needcompany
- + Lauréat des Jeunes Talents Cirque 2006, avec Libertivore pour leur spectacle éponyme
- + Isadora Duncan Dance Award 1998 meilleure chorégraphie, *Ice/Car/Cage* de Jules Beckman, Jess Curtis et Keith Hennessy
- + SF Weekly Black Box Award 1997 meilleure chorégraphie, *Ice/Car/Cage* de Jules Beckman, Jess Curtis et Keith Hennessy
- + SF Weekly Black Box Award 1997 performance post-genre, *Entertainment for the Apocalypse* de CORE
- + Isadora Duncan Dance Award 1994 meilleure performance, *Mira II* de Contraband

Constructeur - Silvain Ohl

Sylvain est né au Havre, le jour de l'inauguration de la maison de la culture par André Malraux. Il s'immerge dans le monde du spectacle à partir de 1984 comme ingénieur concepteur, constructeur et poète.

Il œuvre depuis plus de 20 ans à créer des scénographies avec les compagnies : Ilotopie, Générrik Vapeur, Théâtre de l'Eléphant vert, Transe express, Cahin-Caha, Jo Bithume, Luxor et Compagnie, La Machine, Satchie Noro, Groupe F, Cirque Ici, Compagnie Moglice von Verk, Compagnie Rhizome, Compagnie Rue des Baigneurs...

Éclairagiste - Romaric Jullien

Romaric se forme en électronique entre 1993 et 1997, il est titulaire d'un B.E.P., d'un BAC Professionnel et d'un B.T.S. délivré par le CNED.

Entre 1995 et 2002, il travaille comme technicien de maintenance, de sonorisation et de conception. Il se spécialise dans l'entretien et la réparation des consoles de mixage et des amplificateurs de puissance.

C'est en 2002 qu'il se rapproche du spectacle vivant lorsqu'il entre comme technicien, puis comme chef d'équipe, chez Audiosoft. Cette entreprise réalise des équipements audiovisuels scénographiques et interactifs. Romaric travaille alors sur le Manoir du Veygoux, le musée des Loups, la maison des Passementiers ou encore la gare de l'Utopie où il fabrique des mécaniques pour décors mobiles ou encore des automates audiovisuels. Il se spécialise en matériel d'éclairage avec les projets de la Tour de l'Horloge, le Zoorama, l'arche des métiers, le Visiatome.

Costumière - Clémence Marin

Clémence se diplôme (DNSEP) en 2015 de l'École Supérieure d'Arts d'Aix en Provence. À la suite de sa formation, elle fréquente des ateliers; de ceux de l'art contemporain, à ceux de l'Opéra, où elle construit de tout bois. De cette exploration, lui vient l'envie de jouer avec l'espace public et le tissu, elle co-crée alors Crash-Test et recouvre les voitures de 2016 à 2018.

Elle se dirige ensuite vers le spectacle vivant, elle collabore aux accessoires et aux costumes avec Maë Rebutini pour HIATUS, avec Robin Decourcy pour Bandits, avec Julien Vadet et Marie Jolet pour En outre ou encore avec Louis Vanhaverbreke... Elle travaille de ses mains des matériaux familiers : le tissu, la maison, le paysage. Lors de ses créations, elle pose comme volonté d'interroger le beau, et d'en faire valoir ses capacités à tenir «l'ennemi éloigné».

En 2022, elle devient machiniste et régisseuse plateau dans plusieurs théâtres de Bordeaux, elle y côtoie la création scénique actuelle comme Rebecca Journo, la compagnie Vague, la compagnie Avaleur, Baptiste Amann ou le collectif PI4tform qu'elle rejoint.

Regard complice - Sophie Borthwick

Franco Britannique, Sophie Borthwick est metteuse en scène, comédienne et chanteuse (post) punk à ses heures perdues.

Après s'être formée aux beaux-arts au Central school of art, London - au théâtre à l'École Internationale Jacques Lecoq, Paris - en mouvement avec Monica Pagneux, Paris - en clown avec Philippe Gaulier, Paris - en voix avec l'École Roy Hart.

Elle co-fonde et dirige la compagnie 1Watt avec Pierre Pilatte en 2004.

Avec la compagnie 1 Watt, elle met en scène les créations : Parfait état de marche, Le Mur, Beau Travail, Be Claude, Vague ou la tentative des Cévennes et sur les créations in situ : Free Watt, Wozu, Balade spectacles.

Est comédienne sur : Comme un dimanche, Huître, Nouvelles de Noo(oo)ne, Nous

impliquer dans ce qui vient.

Sophie porte également son regard sur des projets d'autres artistes pour la rue et le cirque. Notamment avec Olivier Debelhoir, Jörg Muller, compagnie Libertivore, compagnie Muche Muche, compagnie Equidistante...

Pédagogue, Sophie enseigne et participe aux laboratoires : On aura l'occasion d'y revenir, Passim, l'atelier de OUFS, ESBAN (école de beaux-arts de Nîmes).

Regard complice - Bertrand Landhauser

Sur scène au trombone dès l'âge de onze ans, il a depuis joué à travers le monde avec de nombreuses compagnies de cirque contemporain ou de théâtre, dont le Collectif AOC, Les Col

porteurs, Cheptel Aleikoum, Le Filet d'Air, Des Équilibres, Clowns Sans Frontières... Il co-fonde avec Yann Ecauvre le Cirque Inextremiste, en 1998, et le Quintet de Boeufs en 2001.

Il étudie le clown et le bouffon depuis 1998 avec Laurence Dubard, Pablo Bursztyn, Teatro Dimitri, Le Hangar des Mines, Ludor Citrik, Philippe Martz, et surtout Philippe Gaulier.

Musicien de formation (conservatoires et Centre International de Recherche Musicale à Nice), il développe une "vision" du rythme et de la musicalité comme outils inhérents à l'art de l'acteur. Il est intervenant musique au Centre National des Arts du Cirque de 2000 à 2004, et a donné des ateliers pour les réfugiés du Darfour ou de la Palestine, et plus récemment au Brésil avec L'Inopinée.

Chargée de production - Ondine Desfosses

Ondine commence son parcours comme comédienne, formation de 2010 à 2014 au CRR de Versailles puis au Studio d'Asnières. Après plusieurs années de pratique au théâtre comme au cinéma, elle décide de passer derrière la caméra. Elle expérimente alors les métiers d'assistante à la réalisation et de scripte. Depuis 2016 elle s'initie à la production et co-fonde le festival de musique Résistance Sonore (93) - 12 éditions jusqu'en 2019. Puis elle assure la programmation de l'association culturelle, la Casa Consolat (13). En 2022 elle intègre les équipes des compagnies Ecl'Ose (13) et transminuko (13) à la production des spectacles.

En parallèle, elle développe une activité d'autrice et réalisatrice, metteuse en scène : en 2021, avec Carte Mère, son premier court-métrage auto-produit - Mention Spéciale au Festival Hallucinea 2021 et Prix du Public au Festival Film Courts 7èmeVague! 2023. Puis en 2023 avec Percée, pièce de théâtre pluridisciplinaire, actuellement en cours de production.

Lien vers les : Premières recherches de *Serpent Tambours*
réalisation & montage par Vincent Moon - Petites Planètes

tRaNSMinUKO

<https://www.transminuko.com/>

40 Chemin Des Cypres Bleus - 13400 Aubagne
siret : 832833966 00019 / licence : 1043236

Artistique - Jules Beckman : 06 09 82 83 42 / julesbeckman@gmail.com
Administration - Elyane Buisson : 06 03 44 63 02 / e.buisson@azadproduction.com
Chargée de production - Ondine Desfosses : 06 17 63 18 44 / transminuko@gmail.com

Crédits photo – Clotilde Penet