

INSOMNIA

不眠症

D
O
N
A
M
E
Z
K
A
L

D
O
S
S
I
E
R
C
R
E
A
T
I
O
N

2
0
2
5
/
2
0
2
6

En 2021,
DONA MEZKAL
présentait
Neka Ma Gute,
une première création
alliant concert, vidéo,
dessin et conte
musical narrant
l'histoire de
Mister Bones et
s'inspirant de
La Fiesta de Los
Muertos,
tradition populaire
mexicaine.

INCIGNITO LA SIRÈNE
PROFESIONNELS LOCAL CULTUREL MONTPELLIER

Cette création hybride a d'abord été jouée dans des salles de spectacle (La Blaiserie, La Palène, Les Carmes...) puis est partie en tournée au Mexique où nous avons fait grandir le projet avec la création d'une soirée entière autour de cette tradition.

Nous avons donc embrayé le pas en montant de belles Fiestas de Los Muertos à La Sirène en 2023, puis au Quai M et à Diff'art en 2024! ... toutes affichant COMPLET!

Ces dernières dates en SMAC ont conquis un large public découvrant cette forme hybride de concert. Tout cela nous a donné une folle et gourmande envie pour la suite et depuis début 2024, nous travaillons sur un nouveau projet: INSOMNIA

INSOMNIA naît d'un besoin intime et artistique : explorer la nuit blanche, la fatigue mentale, et l'intrusion croissante des technologies dans notre rapport au sommeil.

Avec **INSOMNIA**, nous poursuivons donc cette recherche en l'amenant plus loin :

→ en plongeant au cœur d'un dispositif où l'IA devient un interlocuteur omniprésent,

→ en interrogeant notre dépendance numérique,

→ et en questionnant la manière dont la technologie façonne – parfois déforme – notre intimité, notre repos, nos rêves.

INSOMNIA élargit ainsi l'univers initié par *Neka Ma Gute* et met en scène une **critique sensible et incarnée du monde technologique contemporain.**

SYNOPSIS

INSOMNIA est un concert scénographié où Oko, insomniaque chronique, utilise Somnia, une IA censée l'aider à dormir.

À travers divers protocoles, rêves guidés et dérives hallucinées, Oko traverse une nuit entière.

Le spectacle mêle musique acoustique, électro, manga, projections et relation intime avec l'IA.

Oko ne dort plus depuis longtemps. Il télécharge **Somnia**, une IA censée le guider vers le sommeil.

Scans, protocoles, berceuses, rêves contrôlés : Somnia s'immisce peu à peu dans son esprit, jusqu'à l'entraîner au pays du Soleil-Levant, face à ses démons les plus intimes.

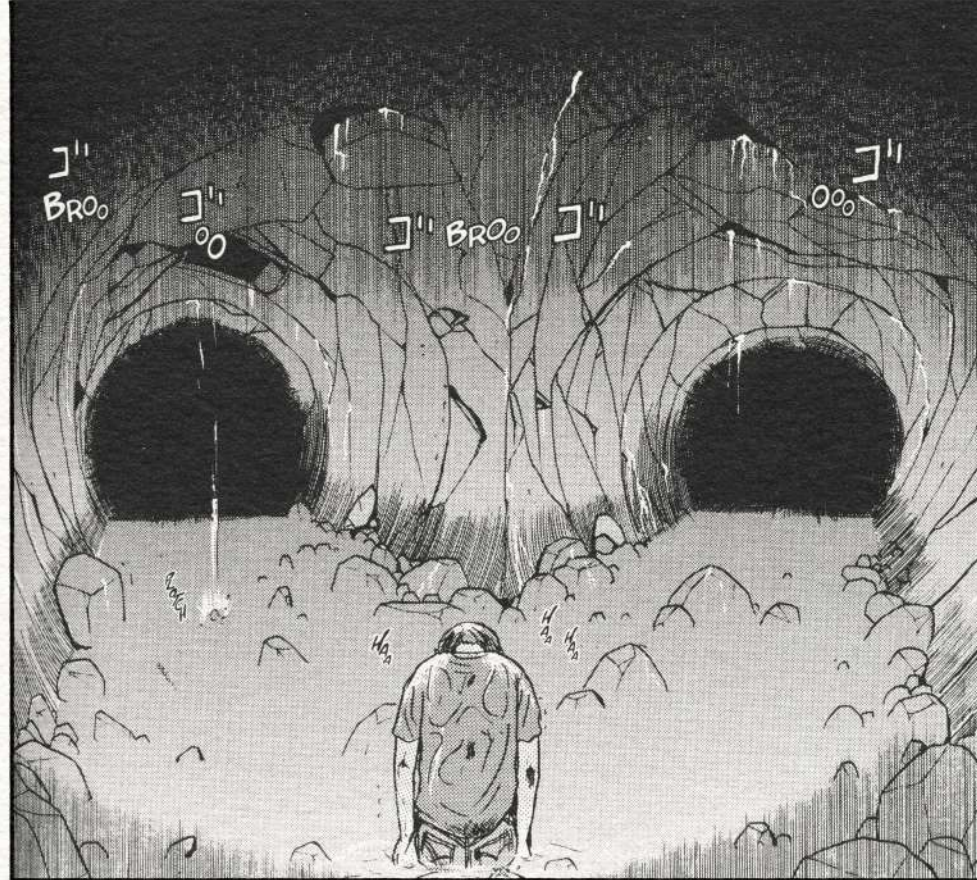
Mais au cœur d'une marche nocturne, Oko entend une basse lointaine : une free party ?

Il quitte alors le chemin imposé par Somnia et cherche une brèche, une liberté, un souffle.

À 7h, le réveil sonne !
Rêve... ou réalité ?

L'INSOMNIE

C'EST PAS SORCIER

L'insomnie peut créer une expérience de frontière entre le réel et l'imaginaire. Cette frontière peut être floue et instable, ce qui rend difficile pour les personnes atteintes d'insomnie de distinguer ce qui est réel et ce qui est le fruit de leur imagination ou de leurs rêves.

D'un côté, l'insomnie peut altérer la perception de la réalité. Le manque de sommeil peut entraîner une confusion mentale, une difficulté à se concentrer et une baisse de la vigilance.

Les personnes atteintes d'insomnie peuvent avoir du mal à séparer les pensées et les sensations réelles de celles qui sont influencées par la fatigue et l'épuisement.

D'un autre côté, l'insomnie peut également donner lieu à des expériences imaginaires intenses. Lorsque l'esprit est privé de sommeil, il peut être plus réceptif aux pensées, aux images et aux idées qui émergent de manière spontanée.

Les personnes atteintes d'insomnie peuvent faire l'expérience de rêves lucides, d'hallucinations hypnagogiques (avant de s'endormir) ou de pensées intrusives qui se mêlent à leur réalité éveillée.

INSOMNIA

SUR SCÈNE C'EST ...

Une IA bienveillante, intrusive, qui guide le sommeil... jusqu'à franchir la frontière du rêve.

Une musique acoustique augmentée, entre corps humain et machine.

Écrans, données et sons deviennent le paysage mental du personnage.

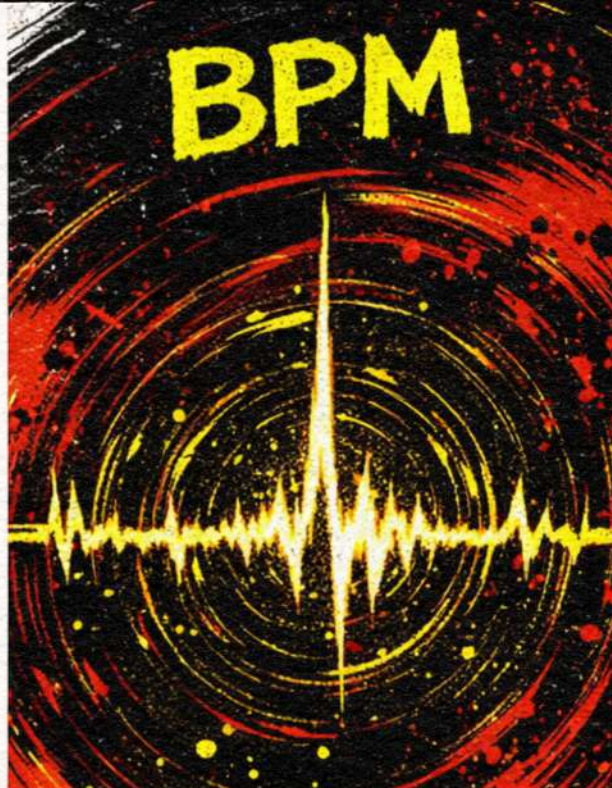

Vous êtes donc au parfum ... si vous venez voir INSOMNIA, préparez vous pour une nuit d'insomnie!

4 musiciens sur scène, 2 techniciens en régie

Une musique mélangeant les genres, les langues, les instruments acoustiques et électroniques.

Une scénographie mélangeant des décors peints, des visuels vidéos et une création lumière immersive!

Une dramaturgie musicale du corps et de la nuit

La musique est le socle dramaturgique d'INSOMNIA. Elle ne constitue pas un accompagnement du récit, mais en est le vecteur principal, traduisant les états mentaux, physiologiques et émotionnels du personnage à travers une écriture sonore évolutive, incarnée et collective.

INSOMNIA se déploie comme une traversée musicale d'une nuit blanche, où chaque scène correspond à un état précis du corps insomniaque : tension, apaisement artificiel, dérive, cauchemar, rupture, épuisement, puis tentative de libération.

Une instrumentation acoustique augmentée

Le projet repose sur un quatuor de musicien·nes dont les instruments acoustiques sont volontairement détournés de leurs usages traditionnels pour dialoguer avec l'électronique :

la **clarinette basse** devient une véritable colonne vertébrale grave, tenant un rôle proche de la basse électronique, parfois traitée et amplifiée jusqu'à produire des textures proches de la musique contemporaine et des musiques électroniques,

le **violoncelle**, joué autant en bourdon qu'en frottement, est augmenté par des capteurs et des traitements sonores, lui permettant de glisser vers des nappes, des drones ou des distorsions,

la **batterie**, enrichie de pads et de samples, oscille entre pulsation organique, battement cardiaque et énergie techno,

la **guitare et la voix**, couplées à un dispositif laptop, servent à la fois de matière expressive et de centre de pilotage des séquences, boucles et synchronisations vidéo.

Ce choix d'instrumentation permet de brouiller les frontières entre acoustique et électronique, entre corps et machine, en écho direct aux thématiques du spectacle.

Une écriture musicale au service des états mentaux

Chaque morceau est conçu comme un état de conscience sonore, avec une attention particulière portée au souffle, au rythme physiologique et à la répétition :

la respiration et le battement cardiaque structurent les premières scènes, notamment lors de l'introduction et du *Protocole de cohérence cardiaque*, où le sound design suit une logique presque clinique avant de se dérégler progressivement,

la berceuse, inspirée de chants traditionnels, commence dans une grande fragilité acoustique avant de basculer vers un paysage sonore inquiétant, traduisant la porosité entre endormissement et cauchemar,

certaines scènes, comme *Bad Boy / Good Boy*, sont pensées comme des espaces mentaux fermés, où la musique devient un dialogue intérieur, rythmique et obsessionnel,

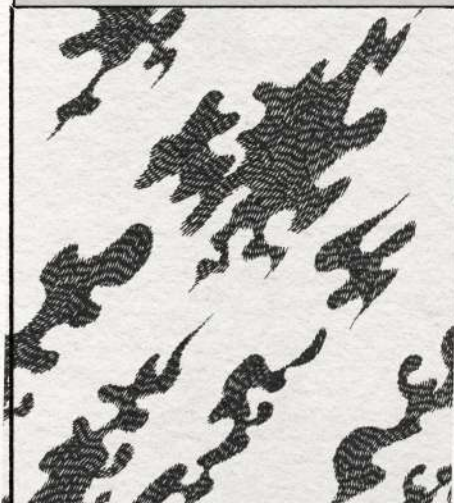
à l'inverse, *Prey* constitue une zone de suspension extrême : disparition de la pulsation, voix nue, textures minimales, incarnant la vulnérabilité absolue après la rupture avec l'IA,

la séquence finale de *Free Party* fait exploser les cadres précédents dans une longue montée techno organique, inspirée des free parties, vécue comme un acte de désobéissance et de libération.

Esthétique **manga** (Ito, Mochizuki...), japonisante, codes numériques (glitch, typographies géantes), écran vertical façon smartphone mais aussi toiles peintes représentant les yeux d'Oko, et projections incarnant rêves, cauchemars et états mentaux.

Les éléments visuels peuvent intensifier les émotions suscitées par la musique et créer une connexion dynamique entre les artistes et les spectateurs.

Les visuels correspondant au thème du concert aident à maintenir une cohérence tout au long de l'événement et peuvent laisser une impression inoubliable au spectateur!

Nous travaillons sur une scénographie efficace et un dispositif vidéo léger afin de respecter les temps de changements de plateau pratiqués dans les SMAC ou festivals.

NOS PAROLES

EN KOTOB A

Lors de rêves éveillés, notre cerveau semble mélanger des bribes linguistiques de la journée écoulee à toutes sortes d'inquiétudes, de souvenirs et de problèmes quotidiens.

Il peut même créer des dialogues entiers dans une langue fantastique et inconnue ou dans une langue que l'on a trouvée à l'état de veille mais que l'on ne parle pas.

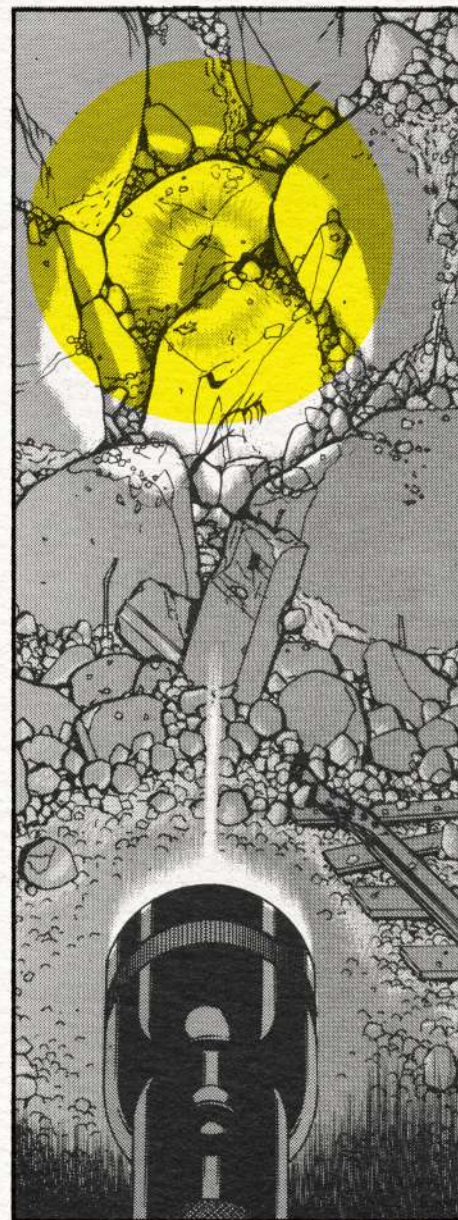
DONA MEZKAL se compose sur scène de deux français, une espagnole et une japonaise. Nous mélangeons souvent le français et l'espagnol lors de nos résidences et 3 d'entre nous rêvent souvent dans 2 ou 3 langues.

Dans INSOMNIA on retrouve donc des paroles en anglais, en français et en espagnol et quelques mots en japonais... le tout créant parfois une langue propre à ce projet, le Kotoba!

Le spectacle **INSOMNIA** s'accompagne d'un travail pédagogique auprès de collèves et de lycées. Des thèmes qui les touchent directement : le sommeil, l'hyperconnexion, la fatigue numérique, et le rôle grandissant de l'intelligence artificielle, qui devient parfois un véritable "compagnon" émotionnel pour les adolescents.

De ce travail sont nés trois grands axes d'ateliers, adaptables selon les établissements :

3 axes de travail sont envisagés:

7.1 Ateliers de réflexion & d'écriture :

sommeil, écrans, IA

Les élèves sont invités à réfléchir à leur rapport aux nuits courtes, aux écrans, aux réseaux sociaux, et à la place que prennent les IA dans leur vie quotidienne.

À partir de ces échanges, ils écrivent des textes courts :

fragments de rêves, messages nocturnes, dialogues imaginaires avec une IA, ou descriptions de leurs sensations d'endormissement.

7.2 Ateliers de création sonore (MAO / sound design)

Avec les musiciens du projet, les participants explorent la création sonore et fabriquent leurs propres paysages nocturnes :

sons de rêve, atmosphères d'angoisse, bruits corporels, textures électroniques simples.

Ces expérimentations peuvent être intégrées à une restitution ou présentées en amont d'une représentation.

7.3 Ateliers chorales – Langue hybride & participation au spectacle

INSOMNIA utilise une langue mêlant français, anglais, japonais, espagnol et mots inventés.

Cet aspect permet de créer une **chorale hybride**, travaillant sur le souffle, la respiration et les émotions collectives.

Les élèves peuvent intervenir sur un ou plusieurs morceaux lors d'un concert, selon les lieux et les possibilités techniques.

7.4 Rencontres et discussions

En complément, il est possible d'organiser :

- des rencontres avec un spécialiste du sommeil ;
- des échanges autour de l'usage des IA chez les jeunes ;
- des discussions sur la création musicale et visuelle contemporaine.

Sur scène : 4 musiciens

izOReL: Voix, Guitare, Machines
Mathieu Fort: Voix, Batteries, Percussions
Yuka Okazaki: Clarinette, Percussions, Claviers
Núria Soldevilla: Voix, Violoncelle, Claviers

En régie:

Enki Rotureau: technicien son
Théo Mousset: technicien lumière

En tournée

6 pers. (4 artistes au plateau, 2 techniciens) / Arrivée Jour J / Démontage dans la foulée / 1 nuitée

1 véhicule + remorque (5 pers) / 1 pers en train

COÛT DE CESSION envisagé: 2500€ TTC (hors fiche technique et accueil)

Fiche technique

SON

Le groupe devra avoir la possibilité d'un Montage/Soundcheck d'une durée d'au moins 2h.

FACADE / FOH

La régie son devra être au **milieu de la salle**, la **puissance** doit être **adaptée** à la capacité de la salle ou du lieu.

CONSOLE / DESK

Nous venons avec notre console (Allen & Heath GLD-80 et son Stage). Merci de prévoir 2x RJ45 qui vont du FOH au Plateau Jardin. Nous venons avec nos micros et notre backline.

LUMIÈRE

Création en cours... Notre technicien fera un plan de feu en fonction des équipements des salles et nos demandes.

DÉCORS

Nous viendrons avec notre Backdrop et un système vidéo (écran 1mx2m et vidéoprojecteur ultracourte focale). Nous sommes autonomes sur la vidéo concernant le matériel.

2024

Résidences de Création

Composition musique
Écriture

06 au 15 Mars/ Belle-Île-en-Mer (56)

22 au 26 avril / MPT - Aiffres (79)

27 au 31 avril / CAMJI-Niort (79)

15 au 19 juillet / Le Roëlan-Erdeven (56)

02 au 13 décembre / Studios La Posada Records (79)

2025

Résidences de Création

Composition musique
Écriture
Mise en scène
Lumière
Vidéo

Janvier à Avril / Studios La Posada Records (79)

CONFIRMÉ

28 au 30 avril / Diff'Art - Parthenay (79)

CONFIRMÉ + pré-achat

Mai / Studios La Posada records (79)

CONFIRMÉ

23 au 27 juin / La Blaiserie - Poitiers (86)

CONFIRMÉ+ pré-achat

15 au 19 Septembre / Agapit - St Maixent L'École (79)

CONFIRMÉ+ pré-achat

Nov-Déc / Studios La Posada Records (79)

CONFIRMÉ

2026

Résidences de Création

Mise en scène
Lumière
Vidéo
Répétitions
Filages

Janvier à Mars / Studios La Posada Records (79)
ENREGISTREMENT ALBUM

CONFIRMÉ

6 au 17 avril / La Palène - Rouillac (16)

CONFIRMÉ+ pré-achat

Mars / Quai M - La Roche-sur-Yon (85) *

10 au 15 mai / Le CAMJI - Niort (79)

CONFIRMÉ+ pré-achat

25 au 28 mai / La Sirène - La Rochelle (17)

CONFIRMÉ+ pré-achat

02 qu 05 juin / La Canopée - Ruffec (16)

CONFIRMÉ

14 au 18 sept / La Palène - Rouillac (16)

CONFIRMÉ+ pré-achat

28 sept au 02 oct / MPT - Aiffres (79)

CONFIRMÉ+ pré-achat

05 au 12 nov / La Palène - Rouillac (16)

CONFIRMÉ+ pré-achat

13 nov / La Palène - Rouillac (16)

CRÉATION

CONTACT

不眠症

INSOMNIA

Direction artistique:

Orel et Nuría 07 68 80 18 08

donamezkal@gmail.com

Direction technique:

Enki Rotureau 06 07 35 32 90

donamezkaltech@gmail.com

www.donamezkal.com

Production déléguée

Ulrich Brunet 06 14 35 89 25

ulrich_brunet@yahoo.fr

Source images:

"Lady Snow Blood" (Kazuo Koike, Kaizuo Kamimura

"Dragon Head" (Minetaro Mochizuki)