

Production CIE DISTORSIONS

Création Arsenal - EPCC Metz en Scènes (mars 2015)

Speakers est une commande de l'État pour une œuvre musicale originale

Coproductions : Arsenal - EPCC Metz en Scènes, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, GMEM - Centre National de Création Musicale de Marseille, Césaré - Centre National de Création Musicale de Reims / Soutiens : DRAC Lorraine, Conseil Régional de Lorraine, SPEDIDAM

Préambule, à propos de la Tribologie

*Étymologiquement, le mot « **tribologie** » signifie : « science du frottement ». La tribologie est donc la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire entre deux systèmes matériels en contact, immobiles ou animés de mouvements relatifs.*

Ce terme désigne aussi la discipline psychophysiological qui étudie comment les êtres vivants perçoivent les frottements, dont ils sont le siège et les vibrations qui en résultent.

Qu'est ce que SPEAKERS ?

Un concert scruté par des capteurs, où différents modes de composition sont exposés au regard et aux oreilles des spectateurs. Les protagonistes entendent leurs frémissements, voient les conséquences de leurs gestes et actions, s'entendent bouger l'un et l'autre. Le résultat de leurs frottements fait musique. Dans ce concert scénographié, les frontières des disciplines éclatent dans une odeur d'ozone et des éclairs de textures subtiles. A la frontière entre pièce mixte, pièce pour haut-parleurs et interprétation par le geste, Speakers interroge la forme du concert. Au centre de ce questionnement, la disparition de l'interprète au sens classique du terme, sa mise en scène et la création de nouveaux interprètes possibles.

“Pourquoi, alors que la musique est pensée et traduite par un ensemble de gestes, la danse ne pourrait pas être musique ?”

H.B.

©Jacky joannès

«Speakers » propose une façon différente d'aborder la composition et la restitution d'une œuvre live électronique. Nous y développons une écriture entre geste musical et geste dansé. Avec une volonté de mettre au même niveau toutes ces disciplines.

SPEAKERS

SPECTACLE MUSICAL D'HERVÉ BIROLINI

CRÉATION 2015

Durée de la pièce: 40'

Conception, composition, électronique live et développements

Électronique live et développements

Instrument chorégraphique

Matériaux sonores

Scénographie, vidéo lighting

Matières vidéos

Hervé Birolini

Mathieu Chamagne

Aurore Gruel

Dominique Répécaud

Louis-Michel Marion

Jérôme Bourdelon

Olivier Irthum

Emilie Salquèbre

Diffusion : Festival Les Musiques - Friche de la Belle de mai | GMEM - Centre National de Création Musical de Marseille (mai 2015),

CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-Lès-Nancy | Musique Action (mai 2015)

DIFFUSION 2016

Centre Culturel Saint Exupéry - Reims (20 avril 2016 | 20H00)

Scène 2 - Senones (14 octobre 2016)

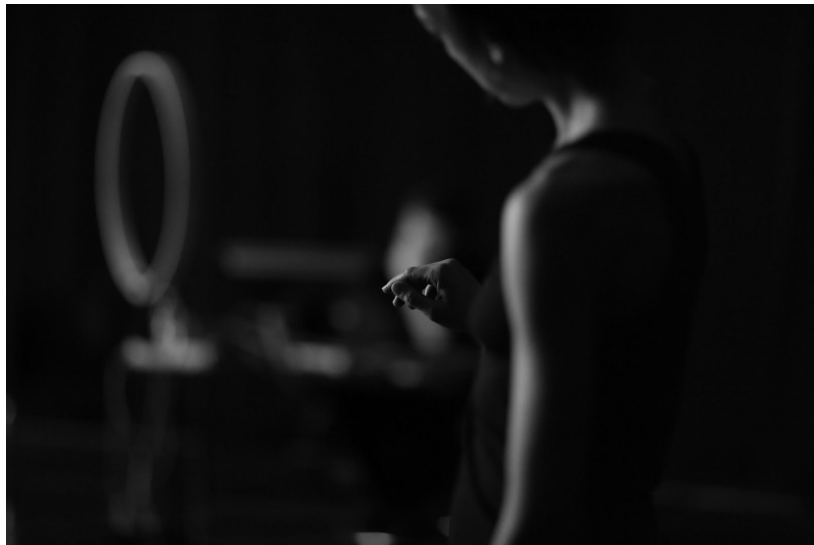
En tant que compositeur, mes multiples expériences liées à des créations chorégraphiques, les frottements, expérimentations et confrontations avec cet univers, me révélaient la musicalité de ces gestes. Je percevais des données fondamentales communes entre ces corps sur scène et tout un imaginaire, une écriture à développer entre danse et sonore, entre mouvements et compositions musicales.

C'est pourquoi, dans mon approche, les gestes de la danse, par leur complexité et leur nature autonome, constituent une partition, déploient un ensemble de possibles, avec lesquels se confronter, se débattre et explorer : une tribologie.

Les développements récents en matière de captation gestuelle, permettent aux gestes des mains (pour certains) et du corps (pour d'autres) une captation très précise et très véloce. Ils permettent à Mathieu Chamagne, Aurore Gruel, et moi-même de venir interpréter, improviser, malaxer des matières concrètes et électro-acoustiques en solo, en duo et trio. Nous pouvons également grâce à ce dispositif diriger ou accompagner les gestes de trois instrumentistes projetés sur des écrans créés pour "Speakers".

Avec ce dispositif global, je tente un rapprochement structurel et musical d'univers jusque là distincts. La danse qui habituellement utilise un langage muet, l'électronique live qui utilise un langage gestuel difficilement interprétable par l'auditeur assis dans son fauteuil, la musique instrumentale qui est généralement cantonnée à une exécution de gestes que l'on ne voit pas précisément et enfin, la musique pour haut-parleur dont le geste qui a créé les sons en studio est généralement absent de la scène.

Speakers propose une sorte de mise à la même échelle de tout ces gestes pour le spectateur / auditeur. La musique est intimement connectée aux gestes produits, car sans gestes il n'y rien à entendre, rien à comprendre, rien à ressentir.

© Arnaud Hussenot

HERVE BIROLINI biographie

Compositeur / Musicien

France

06.12.81.86.38

hervebirolini@gmail.com

<http://www.hervebirolini.com>

Hervé Birolini explore tous les domaines du sonore. De la pièce de concert à l'installation, de la performance électroacoustique à la musique de scène ou de film, Art radiophonique ou musique mixte, ses terrains d'expérimentation s'enrichissent les uns les autres et interrogent sans cesse sa position de compositeur.

D'essence électronique, sa musique s'élabore à partir de matériaux réels, concrets ou instrumentaux, mais aussi à partir d'objets sonores produits par une lutherie informatique, personnalisée et en perpétuelle réinvention. Cette technologie présente dans ses oeuvres est à la fois un outil et une façon d'interroger la production contemporaine du sensible. Son goût pour le spectacle vivant, et plus particulièrement ses liens avec la danse, le mène à produire des pièces musicales qui engagent également l'espace, le corps, le geste et la scénographie. Sa musique côtoie les musiques électronique, concrète, expérimentale et contemporaine dans leur sens le plus ouvert.

Ses productions ont été présentées dans de nombreux festivals en Europe en Amérique du nord et en France, comme AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise (Canada), Archipel (Suisse), Présence électronique, Reevox , Electricity, Futura, Entre cour et jardins, Musique Action (France), et lors de nombreuses résidences : Festival d'Avignon, Césaré-Reims, GRM-Paris, GMEM-Marseille, CCAM-Nancy, Arsenal-Metz, La muse en Circuit-Alfortville. Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. Ses musiques sont régulièrement diffusées à la radio et à la télévision: Deutschland Radio (Berlin) , RNE (Radio Nationale Espagnole) France Culture.

Il intervient pour l'enseignement des pratiques liées à la création musicale et sonore, notamment à l'INA (Institut National de l'audiovisuel), et à l'ENSAT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon.

En 2013, il crée la Compagnie Distorsions, une structure qui lui permet de porter ses projets. Depuis, il explore de au travers de ses création, les matrices sonores qui donne « Arrays » et « Bass Exartikulation », Le corps dansé lui même instrument est chef d'orchestre d'un espace qu'il contrôle : « Speakers ». Ces intuitions le pousse vers d'autres frontières : celles d'un spectacle total.

Mathieu CHAMAGNE biographie

Musicien / Compositeur / Développeur multimédia

France

06.03.15.91.92

mathieu.chamagne@gmail.fr

<http://www.mathieuchamagne.com>

Pianiste de formation, étudie la musique depuis 1987. Après de nombreuses expériences en tant que pianiste dans des formations jazz/rock..., il migre progressivement vers la musique improvisée tout en développant un set instrumental électroacoustique où se côtoient synthétiseurs analogiques et numériques, objets sonores préparés, et différents outils informatiques développées avec [MaxMSP/Jitter](#) (traitement temps réel de données, images, sons). Il se passionne pour la musique électroacoustique et enseigne le piano puis l'informatique musicale et l'électroacoustique depuis 1994 dans plusieurs écoles & ateliers (écoles d'art,

ateliers de pratique artistique en milieu scolaire, stages AFDAS, workshops,...). Il se spécialise dans le développement de dispositifs interactifs multimédias pour le spectacle vivant et les installations interactives, et compose pour des créations théâtrales et chorégraphiques.

Il participe à des créations et performances qui croisent théâtre, cinéma, poésie, danse et arts plastiques ainsi qu'à de nombreux concerts de musique improvisée aux côtés de [Franck Collot](#), [Jérôme Noetinger](#), [Jean Marc Montera](#), [Le Quan Ninh](#), [Axel Dörner](#), [Roger Turner](#), [Otomo Yoshihide](#), [Sachiko M.](#), [Xavier Charles](#), [Sophie Agnel](#), [Laurent Dailleau](#), [Dominique Repecaud](#),...

OLIVIER IRTHUM biographie

Eclairagiste / Scénographe / Lumière vidéo

France

06.12.11.85.51

olivier.irthum@free.f

<http://www.designbyolive.com>

Olivier Irtum développe une forme quasi picturale de lumière numérique basée sur l'utilisation de la vidéo et des nouvelles technologies comme matière lumière. Procédé qu'il nomme "vidéolighting".

Cela lui permet d'aborder la lumière non plus comme une courbe d'ordre linéaire mais comme un signal modulable mouvant et vivant qui permette de changer la nature des "photons" émis dans le temps présents.

Il peut ainsi donner une vibration à la lumière plus proche du son et de la musique allant jusqu'à jouer de la lumière en live comme sur le projet Arrays mené avec Hervé Birolini.

Il travaille depuis 1992 d'abord comme régisseur lumière puis comme éclairagiste. S'apercevant rapidement du goût prononcé qu'il garde pour l'architecture étudiée dans son cursus scolaire et pour la peinture pratiquée à ses débuts il enrichi progressivement sa palette de collaborations en tant que scénographe.

Ainsi son travail de lumière et de scénographie se tisse pour prendre la forme plus complète de travaux plastiques, d'installations scénographiques lumineuses interactives auxquels il donne un cadre en 2013 en fondant **DBO**.

Questionnant le rapport de l'homme à la science et à la nature ses installations invitent le spectateur à prendre le temps de poser son regard : celui-ci est face à des tableaux lumières qu'il voit, évoluer, se développer et se modifier en réaction à sa présence et ses mouvements.

Aurore GRUEL biographie

Artiste Chorégraphique

France

06.03.92.16.09

auroregrl@gmail.com

<http://www.cie-ormone.com>

"Aurore Gruel, grande chose musculeuse étirable ad libitum, arc vivant et transformable. C'est une sculpture en mouvement. Balancements, mouvements tronqués, élans brisés puis repris, inversés, ressacs incessants..."

Anne de Rancour

Après un parcours de formation classique, elle s'oriente vers la danse contemporaine tout en poursuivant des études de philosophie. Elle développe un travail qui engage le corps dans un acte poétique. Sa danse instinctive, musicale et réflexive est un cheminement où elle cultive la passion du paradoxe. Sur les bordures, elle fait le voyage de ses filiations et échappe aux classifications.

En 2004, Aurore Gruel fonde la Compagnie Ormone, et l'inscrit dans une recherche croisant les différents champs artistiques (danse, musique, arts visuels, film). Une démarche singulière qui conjugue différents modes de créations et de relations aux publics. Le croisement entre différentes disciplines artistiques est de l'ordre d'un tissage. Une identification mouvante, qui s'entend avec les notions de processus, d'élan et de vivant; un mouvement polymorphe avec en son cœur, la poésie. Les explorations menées, les formes développées par le tissage entre des sensibilités et des champs artistiques affinent une identité, dont une part reste toujours innommée.

Elle travaille également en tant qu'interprète ou chorégraphe dans différents projets.

Collaborations Françoise Klein, Hervé Birolini, Delphine Ziegler, Michel Raji, Thierry Bédard, Arnaud Paquette, Daunik Lazro, Louis-Michel Marion, Mathieu Chamagne, Marie-Noëlle Brun, Fu Fengxi, Thierry Madiot, Thomas Lehn, Frédéric Blondy, Will Menter, Xavier Quérel, David Verlet...

Speakers Teaser video
<https://vimeo.com/126438602>

web

CONTACTS

Aurélia Coléno / Administratrice de production : aureliacoleno@hotmail.com / 0661328038

Hervé Birolini / Compositeur : hervebirolini@gmail.com / 0612818638