

MANIFESTE

**SONS
ESPACES
MOUVEMENTS**

HERVÉ BIROLINI / AURORE GRUEL

**MOUVEMENT IN-DISCIPLINAIRE
PRODUCTION ORMONE DISTORSIONS**

CORE

EXARTIKULATIONS

MANIPULATION

AURORE GRUEL / HERVÉ BIROLINI

UNE COLLABORATION ARTISTIQUE AU LONG COURS

**CORPS CHORÉGRAPHIQUE ET CORPS SONORE,
UN FROTTEMENT ENTRE CES LANGUES,
CHAQUE INTIME DÉCOUVRE UN ESPACE DE PROJECTIONS.
LA MUSIQUE EST CHORÉGRAPHIQUE, LA DANSE EST MUSICALE**

Depuis 2008, une collaboration artistique s'élabore entre deux personnalités au parcours atypique, celle de l'artiste chorégraphique Aurore Gruel et du compositeur Hervé Birolini. Une rencontre qui remet en jeu la relation entre musique, danse, spectacle vivant et dispositif. La question de l'interaction et de la génération par le mouvement produit de nouveaux processus de compositions et de relations. Avec le développement de l'instrument cinétique et d'une lutherie numérique : la danse est musique, la musique est danse.

Après un *Triptyque Chorégraphique, Sans Territoire Fixe, Speakers*, des résidences de recherches, des performances, le développement de différentes installations et procédés d'écritures, ils élaborent un langage spécifique évolutif entre le corps sonore et le corps chorégraphique. Une forme de frottement qui induit plusieurs langages simultanés qu'ils nomment aujourd'hui *Mouvement In-disciplinaire*.

En 2015, avec la création de *Speakers*, ils développent un instrument joué par le geste, un *Instrument Cinétique* où la confusion entre danse et musique est littéral.

Cet instrument qu'ils continuent de développer constitue un champ de recherches musicale, et chorégraphique qu'ils incluent dans une démarche scénographique et dramaturgique.

En 2016, ils élaborent l'idée d'un *Manifeste Sons Espaces Mouvements* produit par leurs deux structures respectives, *Ormone* et *Distorsions*.

Dans le *Manifeste*, la question du mouvement génératif se creuse et inclue la question de la lumière.

MANIFESTE

**UNE ESTHÉTIQUE QUI SE DÉPLOIE
À L'INTÉRIEUR DE TROIS OPUS**

CORE CIE DISTORSIONS/CIE ORMONE
CRÉATION 2017
SAT MONTRÉAL

EXARTIKULATIONS CIE DISTORSIONS
CRÉATION 2018
FESTIVAL REIMS SCÈNE D'EUROPE

MANIPULATION CIE ORMONE
CRÉATION JANVIER 2019
ARSENAL - CITÉ MUSICALE

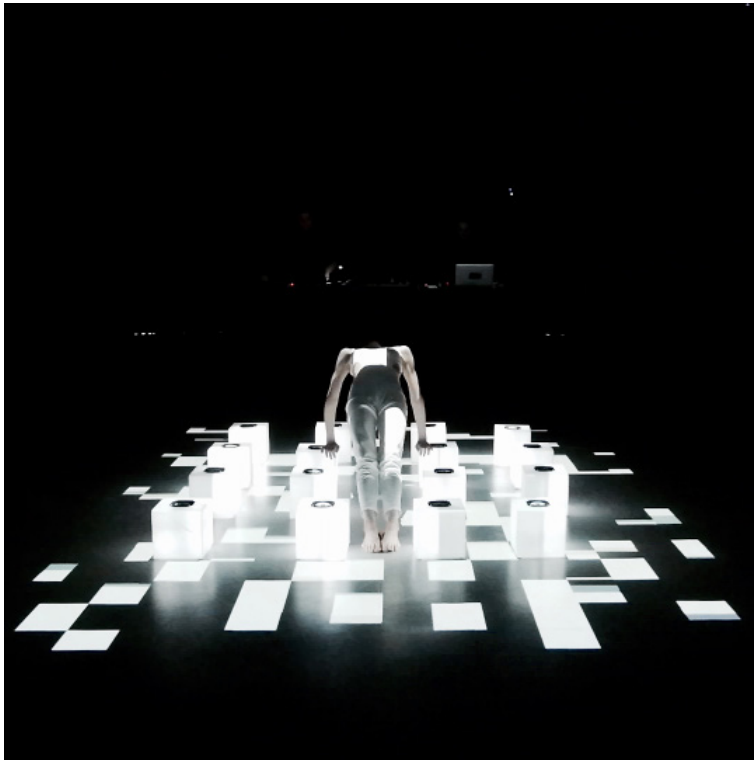
AUORE GRUEL / HERVÉ BIROLINI

CORE

PIÈCE IN-DISCIPLINAIRE

CRÉATION MAI 2017 À LA SAT,
SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES/MONTRÉAL

16 hauts-parleurs mobiles, autonomes et lumineux ; 2 éléments en mouvement, l'un microcosmique et l'autre macrocosmique. Cet ensemble interactif provoque l'impulsion, des changements qui bouleversent la donne à tout moment. Un cycle de composition / décomposition s'opère dans cette structure hypnotique qui suggère la métamorphose. *Core*, un système matriciel sisyphéen, une métaphore d'un monde en mouvement, le monde qui nous entoure, celui de la matière, des atomes, de l'univers, des cordes, des lignes.

PRODUCTION : CIE DISTORSIONS / CIE ORMONE
CO-PRODUCTION : ARSENAL - CITÉ MUSICALE (METZ),
CORE A BÉNÉFICIÉ DU SUPPORT DE
LA SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES - SAT
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE CRÉATION D'ŒUVRES EN
RÉSIDENCES, (MONTRÉAL), LA MUSE EN CIRCUIT (ALFORTVILLE)
SOUTIENS : DRAC GRAND EST, RÉGION GRAND EST, VILLE DE NANCY,
SPEDIDAM, ADAMI
REMERCIEMENTS : FRÉDÉRIC SEPTON, MLLASER,
CCAM SCÈNE NATIONALE DE VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

OPUS#1

CRÉATION 2017

DISPOSITIF SONORE
ET SCÉNOGRAPHIQUE,
COMPOSITION,
INTERPRÉTATION LIVE
HERVÉ BIROLINI

DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE ET
SONORE, DANSE
AUORE GRUEL

VIDÉO-LIGHT
DAVID VERLET

45 MINUTES

[LIEN1](#)
[LIEN2](#)

©Arnaud Hussenot

REVUE DE PRESSE + LIENS

PATWHITE

Ce duo originaire de France a offert une performance exceptionnelle... /Myriane Huard

[Lien vers l'article](#)

IGGY MAGAZINE

Hervé Birolini fait partie de ces compositeurs qui souhaitent ramener la musique à sa nature organique (...) pour nous faire vivre un moment unique.

[Lien vers l'article](#)

THE DANCE CURRENT (Canada's Dance Magazine)

Aurore Gruel se déplace avec une intensité féline délibérée et hyper-articulée (...) "Embodied Spaces" Dena Davida

[Lien vers l'article](#)

CULTURE BOX

L'abstraction au service de l'imaginaire (...) Quand le son envoie des messages au corps (...) la nouvelle création du compositeur Hervé Birolini et de la danseuse Aurore Gruel convoque une fois encore la relation sensorielle / Odile Morain

[Lien vers l'article](#)

©Arnaud Hussenet

HERVÉ BIROLINI

EXARTIKULATIONS

**PIÈCE CONCRÈTE INSTRUMENTALE
ET LIVE ELECTRONIC**

Un écran sonore de 5 mètres de haut, constitué de 16 haut-parleurs lumineux, une danseuse muée en instrument chorégraphique, un contrebassiste, un percussionniste. Une exploration sensorielle de l'empreinte sonore et visuelle d'une forme, du geste, du mouvement. Inspirée par la partition dessinée de Rainer Wehinger à l'écoute de la pièce Artikulation de György Ligeti, Exartikulations en tire une lecture multiple: Instrumentale, gestuelle et électronique. Le corps dansant, incarnant un instrument musical autonome, développe sa propre interprétation. Il interpelle celle des instrumentistes et s'y confronte. L'électronique et la lumière inscrivent dans l'espace ce dialogue. Chacun projette sur la toile de haut-parleurs son interprétation sonore de la partition.

Cette vision bouscule la lecture de l'œuvre initiale et crée une désarticulation. Pour cette pièce, l'instrument chorégraphique et les musiciens sont équipés de dispositifs conçus pour dessiner leur gestuelle sur le mur de Haut-parleurs comme le ferait un peintre sur une toile.

OPUS#2

CRÉATION 2018

**DISPOSITIF SONORE ET
SCÉNOGRAPHIQUE
DÉVELOPPEMENTS ET
COMPOSITIONS
HERVÉ BIROLINI**

**INSTRUMENT CINÉTIQUE
AURORE GRUEL**

**CONTREBASSE
LOUIS-MICHEL MARION**

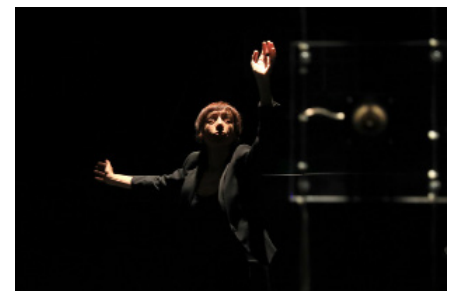
**PERCUSSIONS
MICHEL DELTRUC**

45 / 50 MINUTES

LIEN

**PRODUCTION : CIE DISTORSIONS
CO-PRODUCTIONS : ARSENAL - CITÉ MUSICALE (METZ),
CÉSARÉ CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE (REIMS),
LA MUSE EN CIRCUIT (ALFORTVILLE)
SOUTIENS : DRAC GRAND EST, RÉGION GRAND EST,
VILLE DE NANCY**

©Arnaud Hussenot

REVUE DE PRESSE + LIENS

PORTRAIT

De Hervé BIROLINI dans l'hebdomadaire papier " la semaine"

Avec Exartikulations : "Nous sommes en train de faire une grande découverte : La musique contemporaine c'est pour tout le monde" / Aurélia Salinas

CULTURE BOX

"La troupe a pris ses quartiers en résidence à l'Arsenal de Metz pour créer ce nouveau rêve multisensoriel" / Odile Morain

FRANCE 3 Metz

"La BAM traversée par un courant électrique" / Stéphane Robert / François Carretier

©Arnaud Hussenot

AUORE GRUEL

MANIPULATION

PIÈCE INDISCIPLINAIRE

*Ballotté, manipulé, automatisé,
l'homme perd peu à peu la notion de son être*
Vaclav Havel

Dans un environnement noir et blanc, trois entités sans visage sont les membres d'un organisme. Ils répondent aux injonctions d'un système qui commande chacune de leur action et dicte chacun de leur mouvement. Manipulés et manipulant, sujets et objets d'expériences, ils sont les parties d'un ensemble auquel ils sont attachés de manière vitale. La tour de contrôle de cet organisme est un dispositif génératif, véritable système nerveux central qui envoie des influx à ses membres. Des membres qui suivent à la lettre un programme dont ils exécutent les mouvements réglés et circonscrits pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Un ensemble irrigué par des canaux, des signaux et des repères dont la finalité nous échappe. Le terme manipulation est manipulé dans tous les sens du terme, l'absurde s'invite, le vent se lève et infiltre l'organisme pour en ébranler l'équilibre. Un environnement qui se transforme, s'adapte, rompt avec ses habitudes, il mue.

PRODUCTION : CIE ORMONE
CO-PRODUCTIONS : ARSENAL - LA CITÉ MUSICALE (METZ),
CCN BALLET DE LORRAINE - ACCUEIL STUDIO (NANCY)
SOUTIENS : DRAC GRAD EST, RÉGION GRAND EST,
VILLE DE NANCY

OPUS#3

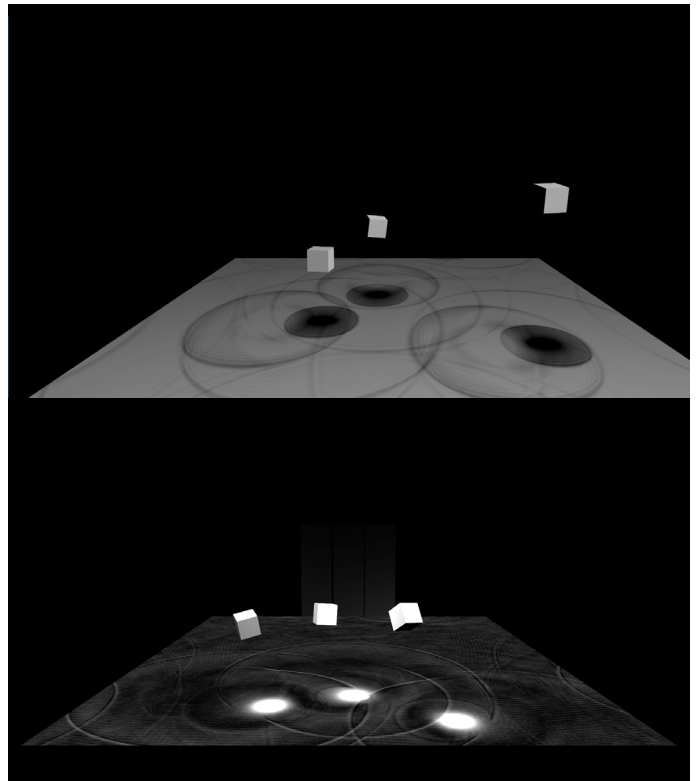
CRÉATION 2018/2019

DANSE
LUCILE GUIN,
ALEXANDRE LIPAUX,
AUORE GRUEL

MUSIQUE, DISPOSITIF
SONORE
ET INTERPRÉTATION LIVE
HERVÉ BIROLINI

DISPOSITIF VIDÉO,
VIDÉOLIGHT
MATHIEU CHAMAGNE

55 MINUTES

HERVÉ BIROLINI

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 France et à l'étranger, comme :

AKOUSMA, Live at CIRMMT, Signal and Noise (Canada)
Présence électronique, Reevox, Electricity, Futura,
Entre cour et jardins, Musique Action (France)

Et ont remporté des prix nationaux et internationaux. Ses musiques sont régulièrement diffusées à la radio et à la télévision. 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.

AUORE GRUEL

"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 Rancourt

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. Chorégraphe de son propre corps Aurore Gruel revient toujours à une forme d'essentiel, dans le chaos elle cherche en soi le centre de gravité. Son parcours est sous le sceau de la rencontre et du compagnonnage sa créativité s'exerce au contact de malgré un tempérament solitaire.

En 2004, Aurore Gruel fonde la Compagnie Ormone et l'inscrit dans une recherche croisant différents champs artistiques (danse, musique, arts visuels, film). Le croisement entre les disciplines artistiques est de l'ordre d'un tissage. Cette notion est essentielle, elle constitue l'état d'esprit des différents processus de création mis en oeuvre. Une identification mouvante, qui s'entend avec la notion de processus, d'élan et de vivant. Un mouvement polymorphe qui joue avec l'instinct, les incidences, les résonances, fait de rencontres avec, en son coeur, la poésie.

Les explorations, les réflexions, les actions menées, les formes développées par le tissage entre des sensibilités et des champs artistiques, développent un mouvement qu'elle nomme aujourd'hui, «Mouvement Indisciplinaire».

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

CONTACT ARTISTIQUE

ORMONE@GMAIL.COM

**AUORE GRUEL - 06 03 92 16 09
HERVÉ BIROLINI - 06 12 81 86 38**

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION

AURÉLIA COLÉNO - 06 61 32 80 38

ORMONE / DISTORSIONS

**ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION AURÉLIA COLÉNO-MOUROT
C/O LA PISCINE . 10 BD TOLSTOI . 54510 TOMBLAINE**

**WWW.ORMONE.NET
WWW.HERVEBIROLINI.COM**