

création 2017

CORE

Pièce indisciplinaire
pour un corps dansant,
vidéo et 16 cubes
lumineux et sonores

Cie Distorsions / Cie Ormone

TEASER

Photo de couverture : ©Arnaud Hussenot

Lors de la représentation de CORE à l'Arsenal de Metz le 1er juillet 2017

CORE

Pièce indisciplinaire pour un corps dansant, vidéo et
16 cubes lumineux et sonores

Direction artistique : Hervé Birolini / Aurore Gruel

Production : Cie Distorsions / Cie Ormone

Coproduction : Cité Musicale Metz, S.A.T. (Montréal), La Muse En Circuit
Centre National de Création Musicale (Alfortville)

Soutiens : Drac Grand Est, Région Grand Est, Ville de Nancy, Spedidam, Adami

Résidences : Société des Arts Technologiques – Sat (Montréal) dans le cadre
de son programme de création d'oeuvres en résidences, Cité Musicale (Metz)

**Dispositif sonore, scénographique, composition musicale et interprétation
live :** Hervé Birolini

Développement chorégraphique et sonore, danse : Aurore Gruel

Vidéo-light création : Sean Caruso

Vidéo-light interprétation : David Verlet

Remerciements : Frédéric Septon, ML Laser, CCAM Scène Nationale de
Vandoeuvre-Lès-Nancy

Création mondiale : Mai 2017 – Sat Montréal

Durée : 45' – Tout Public dès 8 ans

CONDITIONS D'ACCUEIL :

3 personnes en tournée / J-1

idéal tri-frontal – possibilité frontal

plateau mini 8m d'ouverture, 8,5 de profondeur

NOTE D'INTENTION

Pour CORE, première expérience du MANIFESTE SONS, ESPACES, MOUVEMENTS, Aurore Gruel et Hervé Birolini ont imaginé un dispositif interactif : 16 haut-parleurs mobiles, autonomes et lumineux, se font les partenaires d'un duo qui s'engage devant nous dans un cycle de composition/décomposition systémique. Cette matrice hypnotique est une métaphore d'un monde en mouvement qui nous entoure et nous contient, avec ses formes, ses lignes, ses atomes, ses forces, et, malgré les règles et les contraintes, sa part d'aléatoire... CORE convoque ainsi la poésie qui émane de la rencontre entre l'homme et l'objet technique, poésie qui caractérise le plaisir du jeu, l'exploration partagée et nous rappelle la force de nos imaginaires.

UNE COLLABORATION TRIBOLOGIQUE : AURORE GRUEL, HERVÉ BIROLINI

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 psychophysologique qui étudie comment les êtres vivants perçoivent les frottements dont ils sont le siège et les vibrations qui en résultent."

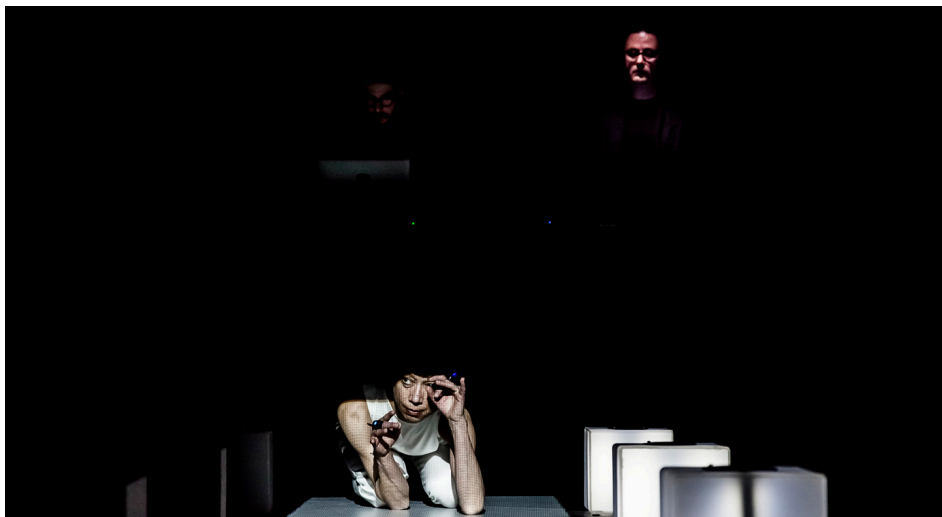
CORE naît de la rencontre et du tissage artistique que développent Hervé Birolini et Aurore Gruel depuis 2008. Après un premier triptyque chorégraphique (*Elle n'est pas coupable mais elle se met sur la table*, *Un oeil sur la chose*, *Encore*) puis "Speakers", des résidences de recherches, des performances, le développement de différentes installations et procédés d'écritures, ils élaborent un langage spécifique entre le corps sonore et le corps chorégraphique. Une forme de frottement qui induit plusieurs langages simultanés qu'ils nomment aujourd'hui MOUVEMENT INDISCIPLINAIRE. Mouvement structurellement associé à leurs Compagnies respectives, ORMONE (www.cieormone.com) fondée par Aurore Gruel et DISTORSIONS (www.hervebirolini.com) fondée par Hervé Birolini. Deux personnalités aux parcours atypiques.

©Arnaud Martin, CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy, Mai 2019

En 2016 ils élaborent l'idée d'un MANIFESTE SONS, ESPACES, MOUVEMENTS autour de trois créations : CORE (coréalisation Cie Ormone / Cie Distorsions), EXARTIKULATIONS (Cie Distorsions) et MANIPULATION (Cie Ormone), et le développement de cette relation spécifique Danse/Musique/Espace qui ouvre un champ d'interrogations et de recherches pour le langage du danseur et du musicien.

Dans une forme d'élaboration commune et synchrone, ils bâtissent la pièce ensemble trouvant à chaque pas la lutherie informatique adéquate, le geste idoine, la possible évolution de la séquence, son véritable point d'intérêt ou sa vacuité.

©Arnaud Martin, CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy, Mai 2019

UN DISPOSITIF INTÉRIEUR ET UN DISPOSITIF EXTÉRIEUR

©Alexis Bellavance, SAT de Montréal, Mai 2017

À la manière d'un noyau métaphorique, la pièce CORE présente deux espaces en mouvement inclus l'un dans l'autre. L'un extérieur s'architecture sur un dispositif fixe de haut-parleurs, l'autre intérieur se compose d'un dispositif de haut-parleurs mobiles et lumineux. Pour cette pièce des haut-parleurs spécifiques en plexiglas opale et sans fils ont été créés. La danse sur scène devenant tour à tour un générateur d'espaces sonores et visuels.

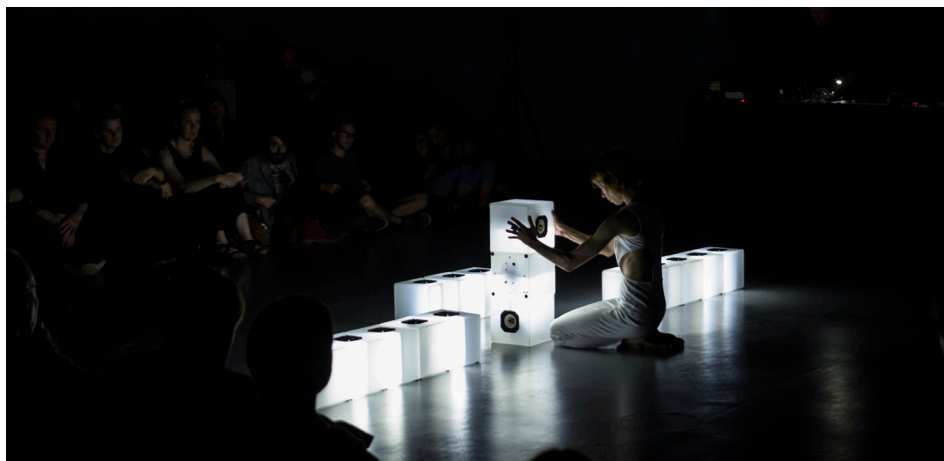
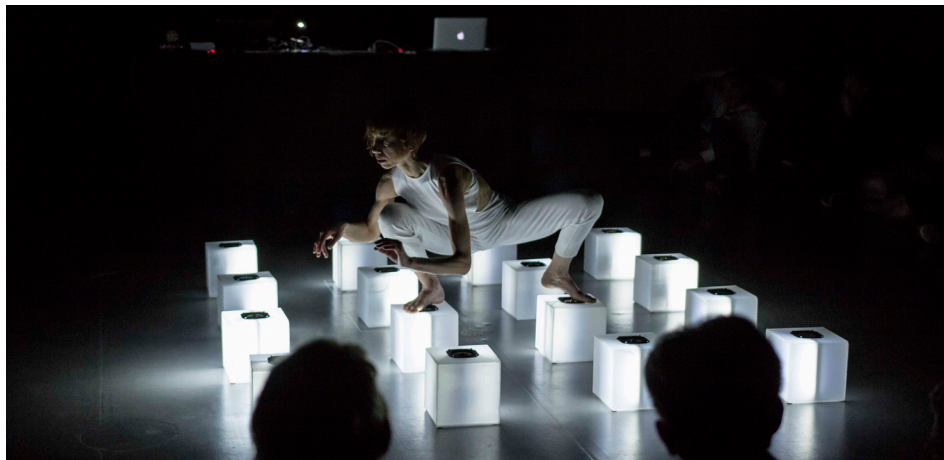
Le dispositif extérieur est un macrocosme sonore (une composition/proposition musicale) plus large que le noyau intérieur que l'on considère comme un microcosme sonore. Un jeu de relations s'ouvre dans cet entre-deux : mise en perspective, rupture, accords, désaccords, harmonie ou chaos, additions ou soustractions, rapport d'échelles... c'est ici que se joue la pièce.

Dans le fragment 199 des *Pensées*, Blaise Pascal écrit :

« (...) qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et l'infini où il est englouti. »

Le compositeur gère l'inclusion sonore d'un monde dans un autre ainsi que les mondes indépendants (Macrocosme / Microcosme). L'artiste chorégraphique est comme un moteur d'espace pour le son qui répartit, éloigne, rapproche, met en perspective physiquement les matières qui sont issues des «haut-parleurs noyaux». Parfois, elle est également agissante sur la nature des sons, véritable instrument cinétique qui gère l'organisation sonore et visuelle du noyau. Captée par des accéléromètres, la danseuse chorégraphe apparaît, pour le public, non pas comme un simple moteur d'espaces mais aussi comme un agent qui décide et agit sur les sons que nous entendons. Une danseuse-musicienne architecte d'un monde intérieur qui construit, élabore, compose, décompose, s'arrête dans une sphère et s'adapte aux modifications du milieu extérieur.

CORE est une métaphore du dedans-dehors pour un duo qui structure physiquement l'espace dans lequel il joue.

LA PRESSE EN PARLE...

« (...) Durant une quarantaine de minutes, l'exceptionnelle danseuse-performatrice Aurore Gruel déploie, dilate et projette son corps dans une géométrie dynamique d'images et de sons avec une parfaite coordination. Sa chorégraphie trace plusieurs parcours à partir de lignes formant des carrés au sol, qu'elle reconfigure en déplaçant et ré-alignant les haut-parleurs, les transformant en plusieurs surfaces d'étirement, en poutres d'équilibre et en supports de composition, générant des figures tridimensionnelles, sonores, visuelles et corporelles. (...) Aurore Gruel engage toutes les possibilités de son corps dans une performance où le corps dépasse souvent nos attentes. »

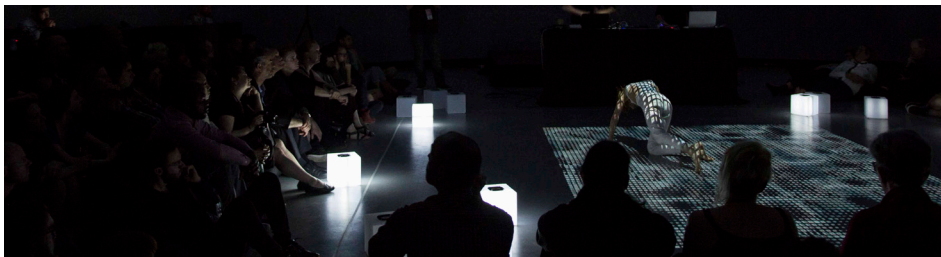
ARCHÉE, Louise Boisclair, MAI 2017

LIRE L'ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ

« (...) Ensemble, ils ont créé une étude pour CORE, un récit formel et poétique qui évoque un univers alternatif construit à partir de haut-parleurs blancs et lumineux, des sons tourbillonnants, des motifs de lumière pulsée projetés sur la scène et d'une pluie de motifs géométriques à travers le dôme. (...) Aurore Gruel se déplace avec une intensité féline délibérée et hyper-articulée. Ses gestes et postures font écho à l'aspect angulaire des boîtes, au centre de l'attention, qu'elle arrange, reconfigure et enfin empile dans une formation imposante comme un totem futuriste. »

THE DANCE CURRENT, Dena Davida, JUILLET 2017

LIRE L'ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ

©Alexis Bellavance, SAT de Montréal, Mai 2017

« (...) 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. En anglais «Core» signifie «le noyau». Imaginée comme un accord subtil entre les sons, la lumière, l'architecture et la danse, l'installation sur le plateau comprend seize haut-parleurs qui s'illuminent et diffusent des bruits au contact de la danseuse. »

FRANCE TV INFO, Odile Morain, MAI 2017

LIRE L'ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ

« Hervé Birolini fait partie de ses compositeurs qui souhaitent ramener la musique à sa nature organique pour une meilleure expérience sensorielle. Pour cela, la danse, la lumière, l'architecture deviennent des vecteurs incroyablement efficaces pour nous faire vivre un moment unique. Au-delà de cette lecture très personnelle de l'oeuvre de Birolini, l'artiste laisse également à chacun le choix de son parti pris. Les valeurs et les vecteurs deviennent interchangeable et s'adaptent au récepteur pour une lecture personnelle de l'uvre. »

IGGY MAG, MAI 2017

LIRE L'ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

HERVÉ BIROLINI,

Compositeur

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 au travers de ses créations, les matrices sonores qui donnent « Arrays » et « Bass Exarticulation », Le corps dansé lui-même instrument est chef d'orchestre d'un espace qu'il contrôle : « Speakers ». Ces intuitions le poussent vers le dépassement d'autres frontières : celles d'un spectacle total.

AURORE GRUEL,

Artiste Chorégraphique

© Alexis Bellavance

« 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, Aurore Gruel 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, le geste poétique.

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 Interdisciplinaire».

Elle travaille également en tant qu'interprète, chorégraphe, regards extérieurs, conseils pour différents projets, et devient responsable artistique du Laboratoire Chorégraphique de Reims en janvier 2021 dont le projet est d'accompagner la création chorégraphique et plus particulièrement la création émergente.

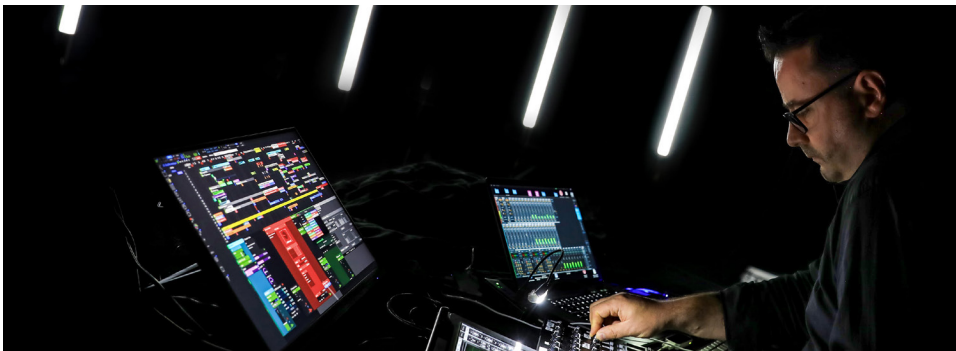
LA COMPAGNIE DISTORSIONS

Musiques électroniques et mixtes mises en scène

Questionnant la mise en scène et la représentation des musiques qui utilisent l'électronique, la Compagnie Distorsions explore le monde du sonore avec la ferme intention de mettre sur scène une musique sensible, engagée, abstraite et physique. Sa démarche artistique dialogue avec d'autres disciplines telles que l'art du mouvement, les arts visuels et ce au nom d'une musique de création.

Après Arrays pièce live électronique, et sa tournée européenne Hervé Birolini impulse la création de la Compagnie Distorsions en 2013 avec une orientation résolument transdisciplinaire. Si l'axe primordial de la compagnie restant la recherche musicale, d'autres médiums comme la lumière ou la danse sont fortement associées à ses perspectives de développement artistique. Avec Speakers en mars

2015, le geste entre de manière scénique dans la composition, puis Bass Exartikulation en 2015 inaugure l'écran de haut-parleurs au CIRMMT (Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology) de Montréal et c'est après Points, Lignes Courbes et sous la surface, création live électronique pour le dôme de la SAT de Montréal en 2016 qu'Hervé BIROLINI et Aurore GRUEL s'associe pour créer le Manifeste Sons, Espaces, Mouvements qui se compose de trois pièces : CORE, créée en 2017 à la S.A.T. de Montréal, Exartikulations créée au Festival Reims Scène d'Europe en 2018 et Manipulations, création janvier 2019 à l'Arsenal – Cité Musicale de Metz. Aujourd'hui, après la création de Des éclairs en septembre 2020 et Tesla qui s'annonce pour 2022 la compagnie oriente ses recherches autour de la question de l'énergie...

© Arnaud Hussenot - *Des Éclairs* CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy Septembre 2020

Quelques dates importantes :

[Des Éclairs](#), création au CCAM – Scène Nationale de Vandoeuvre-Lès-Nancy (septembre 2020)

Participation au film [Symphonie en Bidule Majeur](#), Portrait de Pierre Schaeffer (Octobre 2019)

[Prix Quattropole](#) pour Hervé BIROLINI avec *Exartikulations* (Avril 2019)

[Exartikulations](#) Création au Festival Reims Scène d'Europe (Février 2018)

[CORE](#) Création à la S.A.T. de Montréal (Mai 2017)

[Points, Lignes, Courbes et sous la surface](#) SAT de Montréal (Mai 2016)

[Bass Exartikulation](#), Création au CIRMMT Montréal (Juin 2015)

[Speakers](#), Création à l'Arsenal – Cité Musicale – Metz (Mars 2015)

[In grid](#), Installation / Création pour l'insectarium de Montréal (2014)

[Arrays](#), Live électronique / Commande de Radio France et du GRM Création au 104 Paris Grande Nef (Avril 2012)

ORMONE

LA COMPAGNIE ORMONE

www.ormone.net

« J'aime considérer ORMONE comme un espace qui ne se soumet pas à une vision, il y a des dérives, de l'inattendu, des choses se posent et peuvent se déplacer, d'autres articulations arrivent... L'essentiel est de laisser place au temps présent, à l'écoute et au partage. C'est une structure élastique qui réunit des personnes différentes selon les formes qui se créent. C'est fragile, vivant, cela nous surprend et nous travaille de l'intérieur pour trouver un trajet vers l'extérieur, dans un mouvement du dedans / du dehors. »

Aurore Gruel

Né en 2004 sous l'impulsion de la chorégraphe - interprète Aurore Gruel, ORMONE est un mouvement polymorphe cyclique, fédérateur et intuitif, qui rassemble des artistes de disciplines et de sensibilités diverses. ORMONE explore les formes qui émergent des porosités partagées. Sous le signe du poétique et toujours sur le fil, en recherche active, ces projets questionnent la multiplicité des rapports entre temps/espace/corps/matière à travers différents dispositifs : installations, performances, spectacles...

Sur le plateau, en vidéo ou in situ, les créations d'ORMONE bousculent la relation, jouent avec nos perceptions, réinterrogent nos rapports à soi, à l'autre et à nos environnements dans un entrelacs des sens.

© Émilie Salquebre – au Museum Aquarium de Nancy dans le cadre d'une performance Homme Boîte dans la ville – Été 2020

ORMONE bénéficie du soutien de la Ville de Nancy, de la Région Grand Est, du Ministère de la Culture. Parmi nos partenaires réguliers : la Cité musicale – Metz, le Manège – scène nationale de Reims, le CCAM scène nationale de Vandoeuvre, la Machinerie 54 – Homécourt, le Théâtre Mon Désert – Ville de Nancy.

CONTACT :

Noémie Le Lay-Mérillon, Chargée de diffusion
diffusion@cie-distorsions.com - +33(O)6 37 76 81 61
Aurélia Coleno, Administratrice de production
aureliacoleno@hotmail.com - +33(O)6 61 32 80 38

