

DES ÉCLAIRS - DES COURANTS - TESLA Triptyque autour de la poétique de l'énergie électrique

- DES ÉCLAIRS
 pièce solo électronique
 création 2020
- DES COURANTS pièce mixte pour électronique et ensemble de 10 oscillateurs création 2022
- TESLA performance musicale scénographiée création 2022

+

ATELIERS ET CONFÉRENCE

« La poétique de l'énergie électrique au travers des pièces : DES ÉCLAIRS, DES COURANTS, TESLA »

ÉDITO

Depuis la deuxième révolution industrielle, le pouvoir de l'énergie électrique n'a cessé de grandir donnant aux hommes la capacité d'accroître leurs actions. leurs communications. calculs. leurs réfiexions. leurs Aujourd'hui, l'énergie électrique est au centre de toutes nos activités, de toutes les demandes. Car, si elle permet toujours la production de masse, elle s'est engagée, avec l'informatique moderne, vers son raffinement ultime: l'intelligence.

Avec le cycle d'oeuvres DES ÉCLAIRS, DES COURANTS, TESLA, et les pièces à venir MATRIX E- et SYMPHONIE E-, je me positionne à contre-courant d'une partie de l'art numérique qui cherche sans arrêt à produire une autre réalité par le biais d'images, de simulations,

de metaverses. Je me concentre sur la source de tous ces possibles. L'énergie électrique que nous utilisons provient d'autres énergies comme le nucléaire, le pétrole, le charbon, l'éolien, le solaire ou la géothermie. L'électricité est particulièrement malléable, se prête à tous les usages. Elle constitue, aussi, le minerai de toute oeuvre numérique.

L'énergie, présente dans ce cycle d'oeuvres, est à la fois le sujet et l'objet. Elle permet de revisiter sa manifestation primaire, d'en faire une matière sonique, de poétiser sa présence jusqu'à prendre conscience qu'un simple flux d'électrons a conduit l'humanité de la maîtrise de la lumière et du mouvement, jusqu'à (bientôt) la création de son double pensant.

Les téléphones portables, les ordinateurs et les écrans se multiplient et consomment toujours plus d'énergie. Même si les ordinateurs modernes nous permettent de plus en plus de choses, ils fonctionnent encore avec des lois physiques immuables, héritées des fondements de l'énergie électrique. Pourtant, nous butons déjà sur la vitesse limite de la circulation de l'électron dans un conducteur. Mais, avant de changer de paradigme, pour passer, peut-être, à la vitesse de la lumière, nous allons encore optimiser ces lois. D'abord, il s'agira de passer par la supraconductivité à température ambiante ainsi que par l'ordinateur quantique, qui accroîtra considérablement les puissances de calcul de nos machines. C'est avant cela, ou certainement en même temps que cela, qu'arrivera l'I.A.G. (l'Intelligence Artificielle Générale) qui pourra apprendre par elle-même. Elle pourra nous voir, nous entendre et même interagir avec nous. Mais, si son arrivée constitue une étape décisive dans l'histoire de l'humanité. elle ne restera finalement qu'une forme d'intelligence qui dépendra encore des lois physiques, qui régissent l'énergie électrique. Il y a donc fort à parier que l'électricité restera encore au centre de nos vies comme la reine du bal.

Hervé BIROLINI

DES ÉCLAIRS

Hervé Birolini pièce solo électronique Bobines de Ruhmkorff & électronique

DES ÉCLAIRS

Hervé Birolini pièce solo électronique Bobines de Ruhmkorff & électronique

À la manière des inventeurs et physiciens de la fin du XIXe siècle qui mettaient en scène l'avancée de leur connaissance lors de conférences scientifiques. Des Éclairs met en scène l'énergie électrique. La pièce tente une approche « brute » de la musicalité de l'électricité en mettant en abîme l'énergie elle-même Révéler de manière directe grâce à la scénographie, la pulsation, l'onde, la différence de potentiel, le fiux d'électrons, qui permet de donner naissance au sonore par l'électroacoustique. Une sorte de retour à l'origine du son.

CONDITIONS D'ACCUEIL

JJ

1 personne en tournée Pièce frontale

<u>plateau :</u>

ouverture 8m profondeur 5m hauteur 3.5m

Scénographie et musique : Hervé Birolini

Durée: 40'

Coproduction : CCAM - Scène Nationale de

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

Soutiens: DRAC Grand Est, Région Grand-

Est

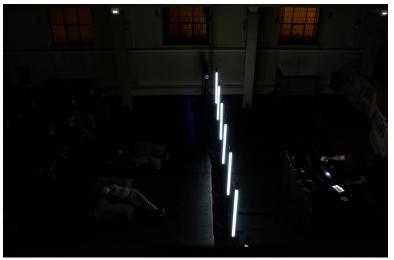
Résidences : CCAM - Scène Nationale de

Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

Création: 11 septembre 2020, Festival

Musique Action, CCAM

Des Éclairs à l'ancienne synagogue de Forbach – octobre 2021

9

DES COURANTS

Hervé Birolini I Ensemble d'oscillateurs de Nicolas Bernier Oeuvre sinusoïdale mixte pour électronique et ensemble de dix oscillateurs

DES COURANTS

Hervé Birolini

Oeuvre sinusoïdale mixte pour électronique et ensemble de dix oscillateurs

Cette pièce tente une poétisation de l'énergie électrique en transposant les premières fréquences utilisées pour distribuer le courant électrique en fréquences audibles. De l'onde sinusoïdale mathématique, calculée par l'ordinateur, aux générateurs des laboratoires d'électronique, jusqu'au plasma dans l'air. La partition de cette pièce respecte la charte d'écriture développée par l'ensemble d'oscillateur crée et dirigé par Nicolas Bernier.

Composition et électronique : Hervé Birolini

Réalisation de l'éditeur de partition : Mathieu Chamagne Fragments instrumentaux :

Frédéric Blondy, Louis-Michel

Marion, Michel Deltruc

Durée: 16' 52"

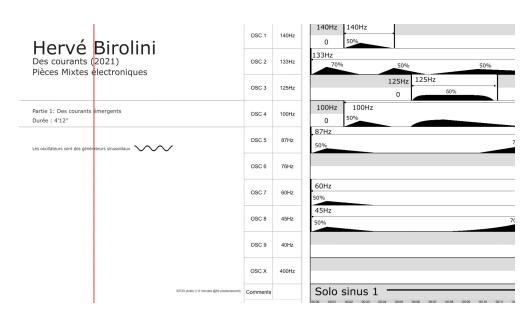
Commande : Laboratoire

formes ondes (LFO)

CONDITIONS D'ACCUEIL

Diffusion de cette pièce en acousmatique (diffusion sur haut-parleurs) ou dans sa version mixte avec ensemble d'oscillateurs:

- > soit dans le cadre de la diffusion d'au moins une autre pièce du cycle
- > soit dans le cadre d'un programme, à concevoir en concertation avec le lieu.

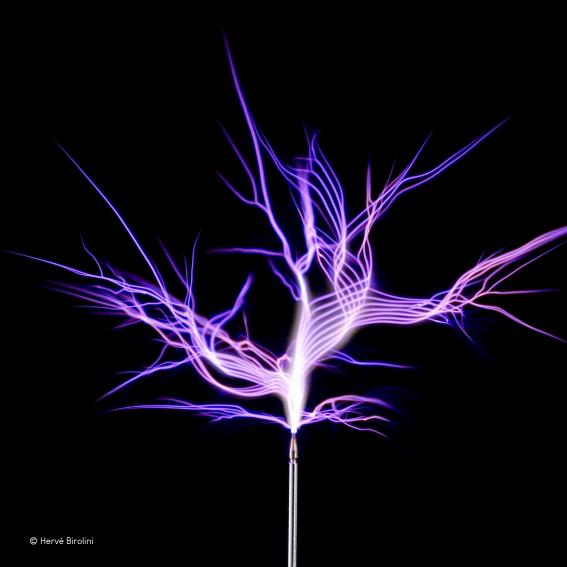

Capture d'écran de la partition de Des Courants

TESLA

Hervé Birolini I François Donato performance musicale scénographiée sur un livret de Dominique Petitgand

TESLA

Hervé Birolini I François Donato performance musicale scénographiée sur un livret de Dominique Petitgand

Nous voulons ne pas raconter l'histoire de Nikola Tesla. Mais plutôt mettre au iour la matière première. faire certaines émerger des notions qui faisaient le auotidien de cet inventeur de génie, s'immerger de manière poétique dans le récit de ce qu'auraient puêtre ses réfiexions. Le dispositif : un champ mixte de 16 hautparleurs omnidirectionnels surmontés de Bobines Tesla. quelques lumières discrètes pour guider l'oreille et le livret original de Dominique Petitgand qui a rêvé en mots l'univers de ce chercheur infatigable.

Direction artistique et musique : Hervé Birolini

Musique : François Donato Voix enregistrée : Denis Rey

Livret original: Dominique Petitgand

Durée: 45'

Coproduction: Cité Musicale, Metz (57) / Césaré - CNCM, Reims (51) / La Muse en Circuit - CNCM, Alfortville (94) / Éole - Studio de création musicale, Blagnac (31)

Soutiens : DRAC Grand Est - aide à la structuration 20-21 et 22-23 / Région Grand Est - Aide au développement / Ville de Nancy - Dispositif de résidence au Théâtre de Mon Désert

Résidences: Césaré - CNCM, Reims (51) / CCAM - Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy (54) / Éole - Studio de création musicale, Blagnac (31) / NEST - CDN transfrontalier de Thionville (57)

Développements électroniques : Interface-Z

Régie générale : Floxel Barbelin

Création: janvier 2022, Arsenal - Cité Musicale, Metz

CONDITIONS D'ACCUEIL

J-1 3 personnes en tournée Pièce bi-frontale <u>plateau :</u> ouverture 10m profondeur 10m

Presse et reportages...

DES ÉCLAIRS

Saarbrücker Zeitun, le 03.11.2020

ht mit dem Herzschrittmacher!

Seem Publikum meet 160e und 54er erheitungen. Diemed var pielech Conena-bedingt nicht klur, do und erheitungen. Dieme zu seine Jesten bauer statische konnte - Ossen haupt statisfinden konnte - Ossen haupt statisfinden konnte - Ossen Begrounberberhauf und Bekunstnisterhum fars Zuschlösse aufsetzt er aufgeben der Seine Statischen und der Seine Seine Statischen und der Seine Seine Statischen und der Seine Statischen und der Seine Sei

andert. Wir nehmen unsere Verantwortung sehr
ernst', sagt Osorio unter Vertweis
auf die Hygienerleiter des EviMus-Festivals.
roto kijistin kalvite.
Und das französiUnd das französi-

sche Mutilmedia Esteenble "Flashback", das bereits 2019 zu Gast wur und nun mit einem Percussionisten hähre aufbreten sollen, sage von Spanien aus kuzzerhand siente kumpletkannen Osorio das Deu, Wie-zu auf dem Umfeld der Hochenhaft im Musk Saur Hills Vorspflichten.
Allijärlicht nut evidknis im meinige untgeführt verden. Dass er diemat weit werden, Dass er diemat weit werden. Dass er diemat weit werden in der die die die abs osori, führt Door in deventiks unt Musiker auf der Bühre masste und Musiker auf der Bühre masste und

maximal drei reduziert werden, so reich beim Eröffnungskonzert der "Cronopien", die mit audiovisueller Improvisation ein "künstlerisches Chaos" ten

visation ein "künstlerisches Chaoo" bescherten. Der Fägptist ichannes Schwarz, Mitglied des illustren "Einsemble Modern", und die Songeriterin Giah Mehliß performten ohnehin solo zu (Live-) Elektronik, genau wie der Metzer Klang- und Lichtuilder Herve Bisolini (Cie Distorsions) beim Finade am Sonning Sedien neue Kreation. Des échairs" stand wegen der Assgangsbeschrinkungen in Frank-

reich ebenfalls auf der Kippe, konnte aber stattfinden – als eines der bundesweit letzten Konzerte für mindestens vier Wochen. Birolini ist Preisträger des Quattropole Musik project 2018, suseune

tens vier Wochen.

Birdini ist Preisträger des Quastropole-Musikpreises 2018, weswe gen sein Auffrit von einer Sonder fürderung aus dem Quattropole-Top profitierte. Er war zun einem Warn hinweis begleitet. "Dieses Konzer ist nicht geeignet für Personen mit Elektroempfindlichkett. Epilepsi oder einem Herzschaftmacher. Tastsichlich ist Birolinis Musik ehe Bektrizität als Elektronik Hier zündete er mittels so genannter Rubmkonff-Sputhen – ein andiovisutelle Gewitter aus Klang- und Lichtbiltsen, hegleitet von Rüssachen, Erbolot-Tonen, basslastigen Impulsen, fludastriesounds und sphärschen Elifektro, das für einige Zachan-Bildeten, das für einige Zachan-Bigerich, das für einige Zachanschen gewitten von Schren polatieren, auf deren oberen Ende jeweib. "Zündürzen" – konstruitert aus Gitarten-Tonabnehmern und den

Drähten eines Bektruschockers-Funken schlugen: Induktions-ka-Funken schlugen: Induktions-kaperkussiv hauflen: Das Gazze steuerte Brönlin vom Laptop aus und konnte es unferdem scheinbar wie durch Zuseberei über Handbewegangen dirigiervea. dies en die Gesten eines Theremin-Spielers erinnerten. Auch dank der bei eriMus blüchers, mehrkannälgen Räumbeschalbung wur diese Izbehöss instillech frappierend – und der Applaus so überwillijernd, dass Blündin ganz verlegen nus-

Saarbrücker Zeitung

« .../... Des étincelles ont frappé : À la manière d'antennes à induction qui crépitaient subtilement craquaient comme des percussions. Hervé Birolini contrôlait le tout depuis son ordinateur et était également capable de les diriger, comme par magie, avec les mouvements de sa main qui rappelaient un musicien jouant d'un thérémine. Mais aussi, grâce au système audio multicanal habituel dans le festival eviMus. cette expérience a été sensuellement saisissante – et les applaudissements public étaient tellement du impressionnants que Hervé Birolini lui-même a été surpris. »

Kerstin Krämer

TESLA

France 3 Grand Est, le 12.01.2022

« Sur scène les champs sonores et visuels sont nourris par 16 modules qui tous obéissent au duo de musiciens .../... Un courant palpable dans cette composition immersive »

Moselle TV, le 13.01.2022

« Le festival Transverses, annulé en 2020, fête sa première édition à l'Arsenal et aux Trinitaires à Metz, du 13 au 22 janvier. Parmi les artistes présents, Hervé Birolini et François Donato vont jouer ce week-end leur pièce intitulée Tesla, un live électronique électrique produit par la Compagnie Distorsion. Immersion au coeur des répétitions... »

HERVÉ BIROLINI

Compositeur, performeur

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 étés 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), Archipel (Suisse).

© Arnaud Hussenot

FRANÇOIS DONATO

Compositeur, performeur

www.struzz.com

D'abord autodidacte, il approfondit ses connaissances musicales à l'Université de Pau, au Conservatoire de Gennevilliers et au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Membre du Groupe de Recherches Musicales (Paris) de 1991 à 2005, du collectif de compositeurs éOle (Toulouse) de 2005 à 2017. Enseignant à l'Université de Toulouse le Mirail, département Arts Plastiques Arts Appliqués sur les techniques du son et de l'interactivité de 2007 à 2012. Il travaille aujourd'hui en tant qu'artiste indépendant. Son travail de création se développe autour des arts sonores et numériques, de la musique concrète aux installations sonores et audiovisuelles interactives en passant par les projets radiophoniques. Il a reçu des commandes du G.R.M., du DAAD de Berlin, du Studio éole, du Ministère de la Culture... Il collabore régulièrement avec les arts vivants (théâtre et danse), et les arts plastiques (installations interactives et performances audiovisuelles) notamment dans le cadre du binome Imaginary Systems créé avec l'artiste visuelle Golnaz Behrouzia. Depuis plusieurs années, il développe également un travail de performance live electronic avec le compositeur Hervé Birolini (Arrays, Tesla) et travaille sur un cycle d'installations multimédia interactives «Time Leaks» conçues pour des lieux spécifiques.

MATHIEU CHAMAGNE

Musicien, Compositeur, Développeur multimédia

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 MaxMSP/Jitter développées avec (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 cotés de Franck Collot, Jérôme Noetinger, Jean Marc Montera, Le Quan Ninh, Axel Dorner, Roger Turner, Otomo Yoshihide, Sachiko M., Xavier Charles, Sophie Agnel, Laurent Dailleau, Dominique Repecaud,...

DOMINIQUE PETITGAND

Artiste

http://www.gbagency.fr/fr/14/Dominique-Petitgand/

Depuis 1992, Dominique Petitgand compose et réalise des pièces sonores, parlées, musicales et silencieuses.

Des oeuvres où les voix, les bruits, les atmosphères musicales et les silences construisent, par le biais du montage, des micro-univers où l'ambiguïté subsiste en permanence entre un principe de réalité et une projection dans une fiction possible, hors contexte et atemporelle.

Il définit ses oeuvres comme des récits et paysages mentaux. Il inventorie de façon quasi obsessionnelle, et toujours emprunte de musicalité, des voix, des gestes, des humeurs, afin de prendre acte d'une parole, d'un état ou d'un manque. Il joue de l'articulation d'éléments faisant apparaître une succession d'images mentales. Un espace narratif où la répétition et le fiottement des identités, des lieux et des structures temporelles évoquent le mouvement même de la construction (mais aussi de la défection) du langage, de la mémoire, de la pensée. À travers ses pièces sonores, il propose une histoire en creux, en devenir. L'utilisation exclusive du son le place sur un territoire singulier et mouvant qui concerne différentes disciplines artistiques : il diffuse ses oeuvres au cours de séances d'écoute qui s'apparentent à des concerts dans l'obscurité ou à l'extérieur, sur disgues mais aussi lors d'expositions, sous la forme d'installation sonore dans laquelle le dispositif de diffusion des sons, adapté aussi bien à la particularité de l'espace investi qu'au récit lui-même, propose une expérience plurielle et ouverte.

Il a, depuis quelques années, introduit des principes de traduction dans ses oeuvres qui, par le biais d'un montage entre son et texte (sous-titres vidéo), ou à travers l'introduction d'une voix de traduction, produisent de nouvelles mises à distance, commentaires et effets d'échos au sein de la narration. Il montre régulièrement son travail en France et à l'étranger, dans des galeries, des centres d'art, des musées ou lors de festivals. Il a publié une dizaine de disques et plusieurs ouvrages et monographies autour de sa pratique de création sonore et d'écoute.

