

création mai 2025

DES ÉCLATS

Une performance
de Hervé Birolini

live électronique pour 16 Bobines Tesla
et 16 boîtes à éclats

DES ÉCLATS

Live électronique pour 16 Bobines Tesla et 16 boîtes à éclats

Création : 22 mai 2025 @ festival Musica Electronica Nova, Wrocław, Pologne

Composition et musique live : Hervé Birolini

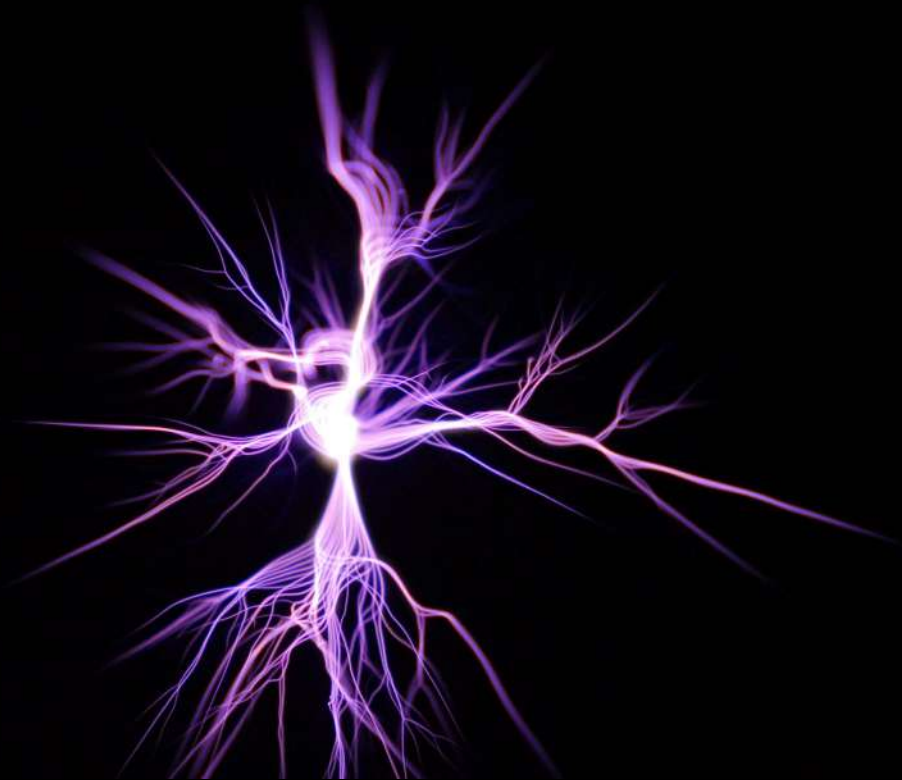
Durée prévisionnelle : 35' à 45'

Coproduction : Césaré – Centre National de création Musicale de Reims (51)

Soutiens : DRAC Grand Est - Conventonnement 22-23-24 + Aide à la création 2025 / Région Grand Est - Aide à la création / Ville de Nancy - dispositif "ça répète à Nancy"

Hervé Birolini a également reçu l'Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale en 2024 pour la composition de cette pièce.

Diffusion prévues : Étape de travail le 28 Février 2025 - Théâtre Mon Désert (Nancy), Musica Electronica Nova Création le 22 Mai 2025 (Pologne), Festival In Situ (Reims) Saison 25-26, Rainy Days (Luxembourg) 2026, ACDIM (Bar-le-duc) Saison 25-26, GMEM (Marseille) Saison 25-26.

NOTE D'INTENTION

Après *DES ÉCLAIRS* (2020) et *TESLA* (2022), *DES ÉCLATS* poursuit un cycle de recherche engagé sur l'énergie électrique en provenance du corps.

Inspirations

La forme matricielle que j'explore depuis une dizaine d'années se prête à bien des métaphores, mais il en est une ici qui pourrait être utile à ce nouveau projet de manière structurelle. D'un point de vue fonctionnel nous pourrions dire que le fonctionnement du cerveau humain s'apparente à une "matrice 3D", les échanges aux travers de ces nœuds, entre les neurones, se faisant de manière électrique.

"Les neurones constituent les unités fonctionnelles de base du système nerveux. Ils génèrent des signaux électriques appelés potentiels d'action, qui leur permettent de transmettre rapidement des informations sur de longues distances." ([source](#))

L'aspect de l'impulsion, ou du changement d'état rapide du son a toujours été pour moi une source d'inspiration musicale. Je m'intéresse depuis le début à l'électricité dans un cycle d'œuvres que je consacre à l'énergie électrique, je déploie un faisceau d'intuitions qui tendent à montrer comment cette énergie est présente, vitale dans la société tout entière.

Aujourd'hui avec *DES ÉCLATS*, je tente de montrer qu'elle est au cœur même du fonctionnement de ce que nous sommes. Notre pensée, nos idées, notre vision, notre conscience du monde est elle-même sous-tendue à la présence de l'énergie électrique qui permet à notre corps et ses capteurs biologiques de fonctionner et de communiquer entre eux.

Des aller/retours deviennent alors possible entre forme scénique, forme sonore et fonctionnement interne du cerveau, du corps humain, pour permettre à la forme musicale d'avancer, de se complexifier en une arborescence, de se construire ou de se simplifier. Mais aussi, dans la production sonore le déploiement des possibilités qu'illustrent les premiers synthétiseurs (très récents) dont le fonctionnement est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle permettent de me donner certains outils nouveaux pour aborder les timbres mais aussi les comportements qui régiront les sons de cette nouvelle proposition.

Ces propositions sonores et visuelles s'entendent alors à de multiples échelles, celle de l'électricité elle-même (considérée comme un flux d'électrons) mais aussi son organisation très précise donnant sans doute naissance à quelque chose de nouveau, à un organisme électrique qui se déploie là, sous nos yeux.

Hervé Birolini

DISPOSITIF

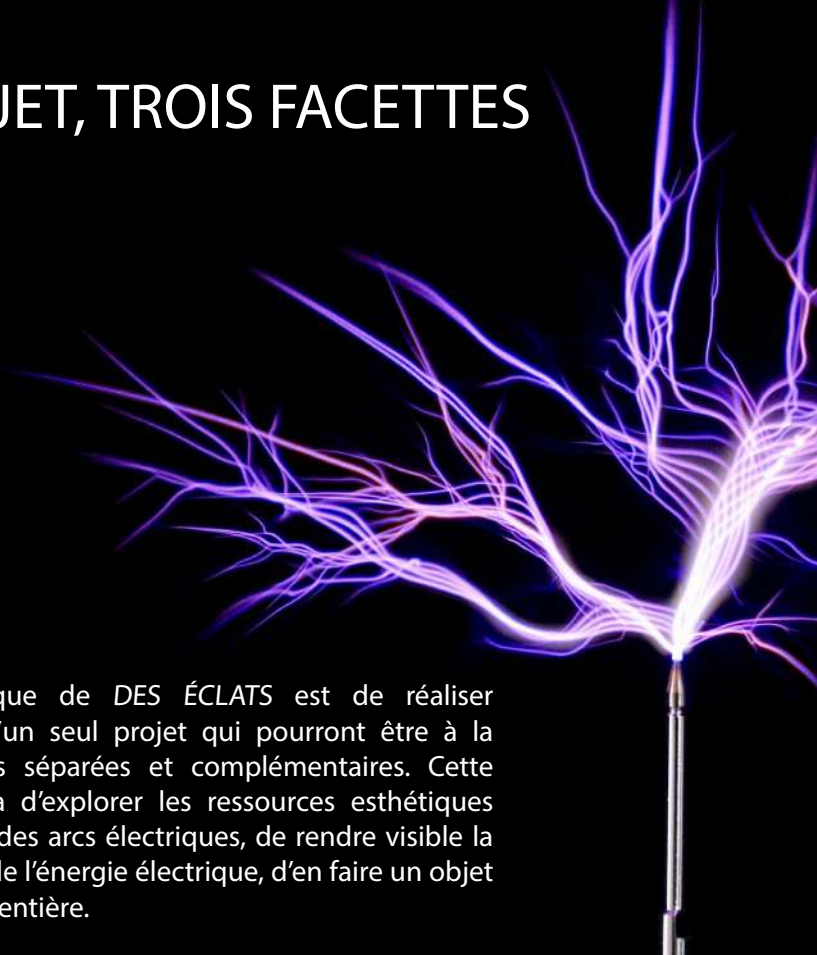
Un champ de seize bobines montées sur des pieds de microphone et entourant le performeur constitue la base de la scénographie, le public disposé de manière tri frontale sera entouré d'un dispositif de haut-parleurs (Minimum en quadraphonie, ce dispositif pourra être variable en fonction des possibilités de chaque lieu de diffusion en raison d'une diffusion du son en WFS).

Un deuxième ensemble de seize "Boîtes à éclats" constituées par des bobines de Ruhmkorff seront distribuées au-dessus et autour du public (en fonction de l'architecture de la salle) constituant un ensemble de percussion, l'ensemble formant un petit orchestre électrique. L'expérience sonore du spectateur sera double, à la fois face à quelque chose et aussi entouré, à l'intérieur de quelque chose. Un champ sonore supplémentaire, qui permettra le dialogue entre une grande variété de matières sonores entre éclats de la foudre et matières électroacoustiques.

Pour écrire, pour cet ensemble, un éditeur de partitions graphique dédiée à la commande spécifique des bobines sera développé. Il sera utilisé dans le temps de composition pour l'écriture des miniatures, mais aussi en temps réel lors de l'interprétation en live de la pièce.

UN PROJET, TROIS FACETTES

L'enjeu esthétique de *DES ÉCLATS* est de réaliser trois facettes d'un seul projet qui pourront être à la fois des parties séparées et complémentaires. Cette pièce permettra d'explorer les ressources esthétiques insoupçonnées des arcs électriques, de rendre visible la beauté cachée de l'énergie électrique, d'en faire un objet plastique à part entière.

1/ Une série de miniatures multimédia

DES ÉCLATS sera d'abord une série de courtes pièces audiovisuelles (2 à 5') qui forment la base musicale de la proposition. Cet ensemble de pièces pourra être diffusé partout sous cette forme, sur Bandcamp, Instagram ou Facebook par exemple. Ces petites pièces audiovisuelles constitueront à la fois des œuvres en soi mais seront aussi des éléments vidéo qui pourront être utilisés pour fabriquer ou promouvoir l'esthétique de la pièce live électronique à venir. La vidéo permettra également d'explorer des aspects esthétiques de la structure des arcs électriques qui ne sont pas visibles depuis un siège de spectateur.

Sur la création vidéo :

Une des premières pistes consiste, à l'image des photos qui illustrent ce dossier, à filmer à l'aide d'une caméra classique les arcs électriques pour révéler leur potentiel esthétique en 2D. Une deuxième piste serait d'utiliser un système LIDAR (Téledétection Laser), qui permettrait une captation des images des arcs en 3D. Cette technique permettrait au spectateur d'entrer de manière structurelle à l'intérieur d'un faisceau d'arcs électriques et d'y voyager.

2/ Une possibilité d'installation

Ces mêmes vidéos pourront être diffusées dans des écrans plasma pour former une collection d'œuvres audiovisuelles qui pourront se regarder et s'écouter individuellement au casque dans un mixage binaural. Le son binaural étant une écoute au casque qui permet d'augmenter l'expérience de l'espace sonore, simulant ainsi une expérience d'écoute en "espace réel".

3/ Un Live électronique

DES ÉCLATS, dans sa forme live électronique, proposera de disposer l'ensemble des seize bobines Tesla sur scène, organisées en plan incliné qui créera une troisième dimension, le musicien étant (ou non) inclus au centre du dispositif. Ce live revisitera les pièces écrites pour la série de miniatures audiovisuelles et l'installation dans une forme plus globale adaptée à l'interprétation scénique.

ECO-RESPONSABILITE

Energie verte

Utiliser l'énergie électrique elle-même sur scène pour son pouvoir sonore, c'est faire de l'énergie une matière à modeler, un objet d'art. Le spectacle vivant comme toutes les activités humaines doivent engager une réflexion globale sur l'utilisation de l'énergie dans leur développement. C'est pourquoi, nous investirons pour ce projet dans une alimentation sur batterie rechargeable par énergie solaire. Ainsi, l'énergie que l'on verra, que l'on entendra, sera de l'énergie provenant du soleil, une énergie verte que nous pourrons produire en totale autonomie.

Cette tentative expérimentale d'utiliser de l'énergie verte pourra, si elle se révèle efficace et fiable, s'étendre à toutes les pièces du cycle sur l'énergie. Par ailleurs, nous ré-utiliserons et adapterons les bobines développées dans le projet TESLA (2022) pour permettre à ces pièces d'avoir deux vies parallèles.

Transport

La pièce va aussi tenter de résoudre le défi scénographique d'entrer dans une seule valise de matériel. Limitant à 32 Kg (Supplément de bagage standard) le

matériel nécessaire à sa reproduction pour les voyages en avion dans le cas où l'utilisation d'autres moyens de transport plus écologique serait impossible. Le reste du matériel devra donc être du matériel commun à n'importe quel lieu où la pièce sera invitée.

Aussi une attention particulière sera portée à son temps de montage et de mise en œuvre pour pouvoir jouer dans toutes sortes d'espace y compris non scéniques afin de s'adresser au plus grand nombre.

Enfin, la pièce qui intègre d'emblé la dimension vidéo comme faisant partie d'un de ses modes de représentation sera représentée sur Distorsions Studio (Plateforme collaborative porté par la compagnie Distorsions toujours en développement) et permettra une autre forme de mise en valeur de l'œuvre.

HERVÉ BIROLINI

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 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 Hussenet

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, depuis la création de *Des éclairs* en 2020 et *Tesla* en 2022, la compagnie oriente ses recherches autour de la question de l'énergie...

Quelques dates importantes :

2023 - Corrélation / Dé-corrélation - création au CCAM

2022 - Hidden Artikulation - création au CCAM

2022 - TESLA - création à l'Arsenal - Metz

2020 - Des Éclairs - création au CCAM – Scène Nationale de Vandoeuvre-Lès-Nancy

2019 - Participation au film Symphonie en Bidule Majeur, Portrait de Pierre Schaeffer

- Prix Quattropole pour *Exartikulations*

2018 - Exartikulations - Création au Festival Reims Scène d'Europe

2017 - CORE - Création à la S.A.T. de Montréal

2016 - Points, Lignes, Courbes et sous la surface - SAT de Montréal

2015 - Bass Exartikulation - Création au CIRMMT Montréal

- Speakers - Création à l'Arsenal – Metz

2014 - In grid - Installation - Création pour l'Insectarium de Montréal

2012 - Arrays - Live électronique - Commande de Radio France et du GRM - Création au 104 - Paris

DISTORSIONS STUDIO

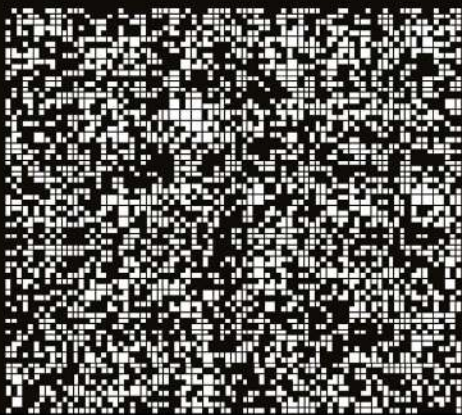
Distorsions Studio est un projet de plateforme à économie circulaire.

Les profits générés par les projets initiaux du studio serviront à financer des commandes à d'autres artistes. Cette plateforme prendra bientôt l'apparence d'un nouveau site internet pour voir et entendre toutes les formes qui viendront graviter et compléter le projet initial. En attendant il est déjà possible de découvrir les albums TESLA et Arrays parus sur le Bandcamp associé.

TESLA (2022) est à l'origine une performance live électronique avec François Donato. La pièce, et dans son prolongement, le disque nous plongent dans l'univers d'une figure énigmatique : celle de Nikola Tesla. *TESLA* cristallise une réflexion sur l'ère d'avant la machine informatique, elle permet d'ancrer nos recherches encore plus profond, au cœur de ce qui fait fonctionner les systèmes : l'énergie.

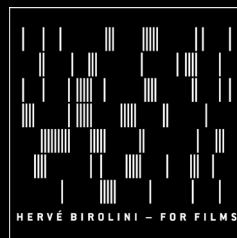
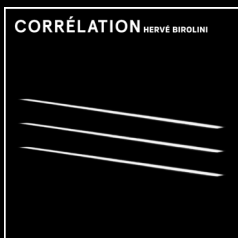
ARRAYS HERVÉ BIROLINI — FRANÇOIS DONATO

ARRAYS (2012) a été créée en 2012 à Paris. Elle décrit le monde d'après Nikola Tesla, celui de la modernité, des applications infinies de l'énergie, l'époque de ces inventions qui facilitent la vie et surtout l'objet ultime : l'ordinateur. Un peu plus de dix ans après sa création sur scène, ARRAYS résonne toujours dans un monde dans lequel, les avancées de l'IA (intelligence artificielle) viennent questionner en profondeur les processus de création artistique.

BANDCAMP

Écoutez les derniers disques de Hervé Birolini parus sur Bandcamp

CONTACT :

diffusion@cie-distorsions.com

+33 (0)6 37 76 81 61

www.hervebirolini.com

Hervé Birolini