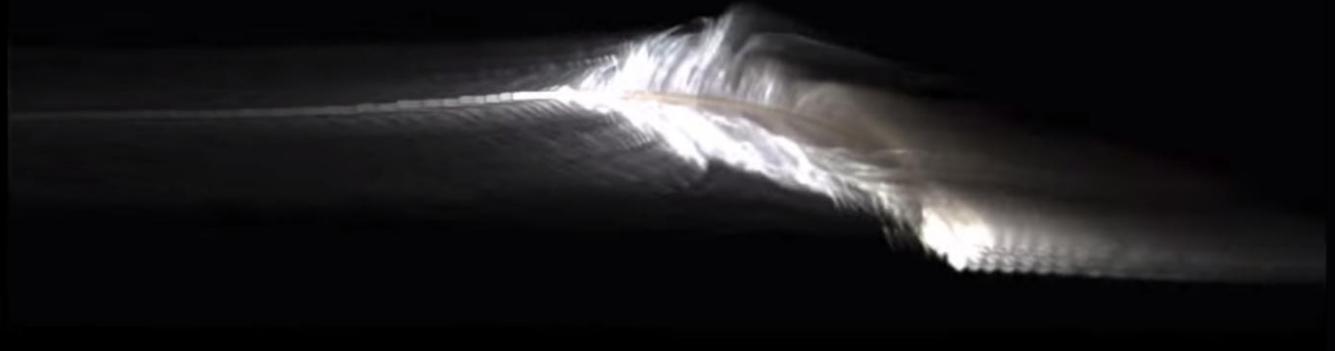

Centre
de création
de musique
visuelle

MÉTA-VOX

Concert visuel interactif

Contacts

Production & diffusion / Basile Chassaing / +33 (0)6 85 88 46 73

diffusion@pucemuse.com

Technique / Serge de Laubier / +33 (0)1 45 12 04 50

sdl@pucemuse.com

META-VOX

Concert multimédia interactif

Méta-Vox donne un microphone à chaque spectateur pour que chaque voix compte, singulière dans une aventure collective. Le public est guidé par Serge de Laubier et Kristof Hiriart tour à tour transformeurs de sons, accompagnateurs électro, vidéates, chanteurs, chefs d'orchestres. Ils invitent chaque spectateur à se métamorphoser en spect/acteur pour vivre cette épopée inspirée de *La conférence des oiseaux*, poème soufi du XIIème siècle composé par Farid Al-Din Attar.

Toutes les musiques de Méta-Vox parcourent le monde, convoquent les anciens et les modernes. Elles utilisent le numérique pour composer un métissage spatial et temporel métaphore de notre époque. Elles revisitent le mouvement lent du concerto de l'empereur de Beethoven, le Kyrie de la petite messe de Rossini, les chœurs pygmés, Alfred Deller chantant O Solitude de Purcell, une danse Legong balinaise...

Méta-Vox ne montre que des plumes, réelles, virtuelles, d'oies, de faisans, d'autruches, seules ou par milliers, agitées ou presque immobiles, colorées, traçantes, détourées, dansantes.... Elles sont les métaphores de la légèreté et de l'écriture au cœur de Méta-Vox.

EQUIPE

Production
PUCE MUSE

Composition / Voix et Méta-instrument
Serge de Laubier

Voix et joysticks
Kristof Hiriart en alternance avec **Sylvie Colas**

Texte
Jos

Arts plastiques / Design
Catherine Hospitel

Diffusion
Basile Chassaing
diffusion@pucemuse.com
Tel/ +33 (0)1 45 12 04 50
Mob/ +33 (0)6 85 88 46 73

L'OISEAU PLUME

Terre blanche – si blanche que nulle vie n'y demeure.

Ciel vide – si vide qu'aucun nom qu'aucun silence ne peut y habiter.

Entre Ciel vide et Terre blanche, une poignée de femmes, un petit essaim d'hommes qui flottent çà et là et ne savent où se poser.

Apparaît, sur la lisière de Ciel vide et de Terre blanche,

Apparaît l'Oiseau-plume.

La poignée de femmes, le petit essaim d'hommes ne flottent plus çà et là.

Ils s'arriment sur Terre Blanche. Ils s'enracinent dans Ciel vide.

L'Oiseau-plume déploie sa splendeur, élargit son histoire.

Il se vêt et porte les plumes de tous les oiseaux du monde.

Il soupire et enfante les chants de tous les oiseaux du monde.

La Terre vibre, elle n'est plus blanche.

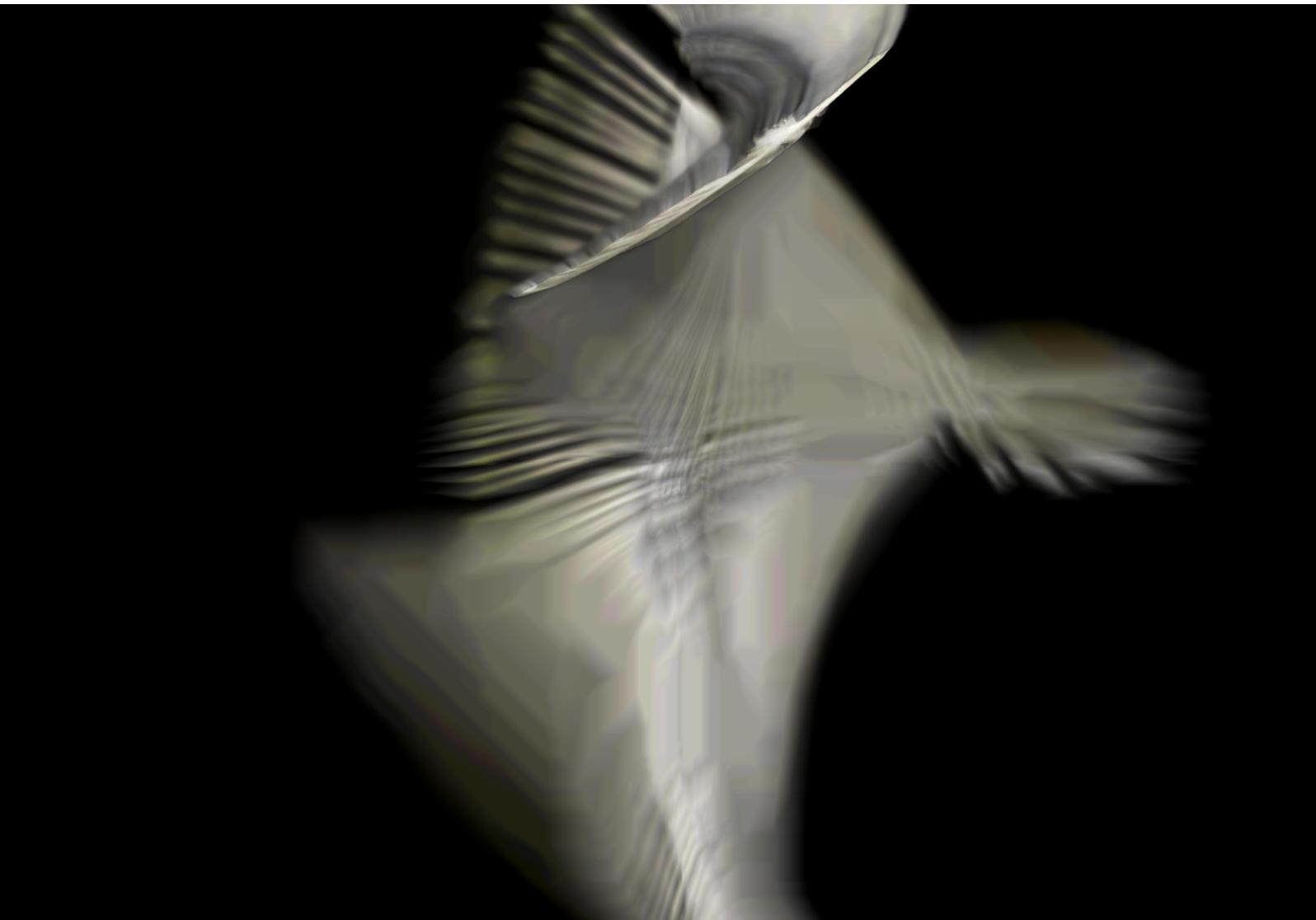
Le Ciel frémit, il n'est plus vide.

Chaque femme, chaque homme connaît l'oiseau-plume.

À chaque instant, chaque femme, chaque homme l'oublie.

Éperdument, tout le long du long fil de son temps, chaque femme, chaque homme cherche l'Oiseau-plume et son infinité de nuances, cherche l'Oiseau-plume et son immensité de chants.

Jos

DISPOSITIF

Le dispositif de Méta-Vox est constitué de 48 microphones distribués aux spect/acteurs. Chaque voix passe dans des programmes informatiques manipulés par Serge de Laubier et Kristof Hiriart pour se métamorphoser au fil des partitions en voix d'eau, de carpe ou de sirène, voix feu ou foule, voix déclenchant des explosions, voix homophones ou hétérogènes, voix synthétiques ou naturelles, voix féminines, masculines ou mutantes, voix enrouées ou dégagées, inspirées, expirées ou muettes. Pour mieux s'entendre, les voix sont diffusées en octophonie tout autour du public.

En permanence l'énergie et la hauteur de chaque voix est analysée pour générer et transformer des plumes virtuelles sur quatre écrans. A chaque mouvement les interactions changent mais le principe reste identique.

Tous les logiciels utilisés sont développés à PUCE MUSE. Ils sont issus des projets de recherches développés avec le soutien l'Agence Nationale de la Recherche et le Centre National du Cinéma.

MÉTA-VOX EN ESPACE PUBLIC

Chaque personne est un musicien qui trop souvent s'ignore. Pourtant chacun utilise sa voix pour dire, entonner, bruite, exprimer vocalement ses sentiments. A Bali par exemple, tout le monde joue et danse. Dans chaque village, il y a plusieurs orchestres. Chez les Pygmées tout le monde chante toute la journée. Pour chaque activité, tous improvisent ensemble des polyphonies d'une beauté et d'une complexité sidérante.

Méta-Vox relève le défi de faire chanter par tous des musiques étonnantes. Méta-Vox se pose donc forcément dans un lieu de passage, un espace public qui invite à franchir le pas, qui supprime les barrières d'une culture inaccessible, qui utilise la surprise du dispositif pour attirer chaque personne dans cette aventure vocale.

Le plein air est aussi le meilleur espace acoustique pour Méta-Vox. Il favorise les illusions acoustiques générées par les haut-parleurs : sons en mouvements, immersions, subgraves parce qu'ils ne génèrent que très peu d'artefacts acoustiques. De plus, il favorise la diminution des larsens intempestifs ; le meilleur absorbant du son c'est l'air.

Alors un kiosque, un marché, un préau, un lieu de passage couvert sont autant d'auditoriums potentiels pour Méta-Vox.

EQUIPE DE CREATION

Serge de Laubier Composition / Voix et Méta-instrument

Serge de Laubier est à la fois compositeur, chercheur et musicien. Il a une double formation de compositeur au CNSM de Paris et d'ingénieur du son à l'école Nationale Louis Lumière. Jusqu'en 1998, il est chargé de développement sur la lutherie informatique au sein du Groupe de Recherche Musicale (GRM) de l'INA. Directeur des projets de recherche, il développe PUCE MUSE comme centre de création de musique visuelle autour des thématiques du Jouer ensemble la musique numérique / Développer l'écoute par le voir / Amplifier le geste instrumental / Immerger le public dans le son et l'image / Développer des interactions entre support de projection et image projetée. Avec PUCE MUSE, il a créé à partir de 2002 La Belle porte le voile, La Volière Puce Muse, Traverse de façade, le Concert Interactif, Sonnerie pour 40 soufeurs, le Concert Immersif, le Guirlandophone, La Main vide, XXX360, le Cabinet de Méta-Curiosités, le Concert de concert, Méta-Danse, Méta-Orchestre, Monument (é)mouvant, La Grande Pictophonie 3D, Concertations dans des Méta-jardins, etc...

Kristof Hiriart Voix et joysticks

Kristof Hiriart est chanteur et percussionniste. En 2003, il crée Gava, l'insolence de la lumière, sur le thème de la nuit avec professionnels et amateurs et installe la compagnie LagunArte. Depuis, son travail artistique est jalonné de rencontres et d'échanges où l'on retrouve les musiciens d'Ethnic Heritage Ensemble de Chicago, André Minvielle, Toni Casalonga, et de créations et d'expériences, à l'image de sa volonté d'impliquer les publics dans sa démarche. C'est ainsi qu'il présente DONG ! keinuka ilargiari, un dispositif scénique résonnant de places de village en cours d'immeubles ; en 2011-2012, M, ZTIKZ et ZUN, un triptyque autour de l'utilisation du bâton et de son augmentation visuelle et sonore ; à partir de 2010, il s'attache au projet de territoire et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel via ARTEKATIK'HAN, en collaboration avec deux structures de diffusion TV et radiophonique sur internet, série de projets donnant à voir et entendre un village, le projeter, rentrer dans son intime ; les 700 LUNES ou 700 minutes de spectacle participatif pour fêter les 700 ans d'un village. Depuis 3 ans, il développe un chantier AHOTIK portant sur la voix et faite d'expériences diverses avec des publics scolaires, amateurs, très jeune public et en collaboration avec d'autres disciplines artistiques. Toujours avide de nouvelles expériences, Kristof Hiriart collabore avec des artistes ou compagnies sur des projets musicaux ambitieux comme Didier Ithursarry (BILIKA), Alexis Thérain (EGUNA), Christian Pruvost, Jérémie Ternoy (Contraccordiano et Organik Orkeztra), Michel Edelin, l'OXC de Lieux Publics avec Pierre Sauvageot, Décor sonore ou PUCE MUSE avec qui il part en tournée en INDE en 2013. Alternant entre musiques traditionnelles et savantes, acoustiques ou électroniques, oscillant entre rêve et réalité c'est toujours dans la sincérité que Kristof Hiriart nous livre ses sons chargés d'émotions.

Catherine Hospitel Arts plastiques / Design

Catherine Hospitel est sculpteur et designer, elle enseigne parallèlement le volume et la méthodologie à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Orléans. Ses collaborations artistiques avec PUCE MUSE ont débuté avec la scénographie du spectacle La Volière Puce Muse en 2002. L'aventure s'est poursuivie avec Serge de Laubier et Claude Robert sur l'installation interactive Le cabinet de Méta-Curiosités présenté en 2008 à Cachan puis en 2009 à Paris. Plus récemment elle réalise les costumes du spectacle La Grande Pictophonie 3D présenté sur l'édition 2011 de Chalon dans la Rue et la scénographie de Concertations dans des Méta-jardins.

PEDAGOGIE ET META-VOX

Un travail sur les voix : singulières et collectives

Méta-Vox immerge les participants dans un flux musical qui travaille la forme répétitive. Il invite chaque spectateur à chanter des cellules vocales simples. Chaque spect/acteur entend en écho sa voix et apprend presque simultanément à chanter, à s'écouter, à écouter les autres spect/acteurs, à écouter Serge de Laubier et Kristof Hiriart. Cette structure répétitive qui mêle étroitement faire et percevoir permet à chacun d'affiner progressivement sa voix au fil de la performance.

Découvrir la musique visuelle

La voix de chacun est aussi visuelle. Plus exactement, elle modifie les images projetées. La hauteur et l'énergie de chaque voix modifie la position, le mouvement, la couleur d'objets virtuels. Par exemple : plus aiguës les objets montent, plus grave ils descendent. Plus fort elles s'agitent, plus doux elles se calment. L'image est donc un guide supplémentaire qui aide chacun à se repérer, à distinguer les deux premières composantes du son musical : la hauteur et l'intensité.

Culture musicale : des références de la musique classique à la création contemporaine

Méta-Vox travaille avec quelques joyaux de l'histoire de la musique comme le mouvement lent du concerto pour piano n°5 de Beethoven, le Kyrie de la petite messe de Rossini, Alfred Deller chantant Purcell. Il rend aussi hommage à des musiques du monde parmi les plus fortes comme les chants pygmées ou les gamelan balinaï. C'est donc aussi pour beaucoup l'occasion d'une découverte de musiques fortes et pas toujours connues.

Méta-Vox est aussi ludique. Il favorise l'implication personnelle qui est le moteur pédagogique de ce concert visuel.

PUCE MUSE ET LE META-INSTRUMENT

Structure pionnière de la recherche en arts numériques, fondée par le musicien et chercheur Serge de Laubier, PUCE MUSE développe depuis 1982 des dispositifs autour de la musique visuelle sur trois axes : la recherche, la création et la transmission.

Plaçant au cœur de sa recherche la performance musicale collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée, en amont et parallèlement à ses spectacles de rue multimédia, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création numérique visuelle.

PUCE MUSE a également conçu le Méta-Instrument, un instrument de MAO dont la technologie fait appel à des développements électroniques, informatiques, mécaniques et musicaux spécifiques. Mesurant avec grande précision les mouvements, cette interface homme-machine mobile permet de manipuler simultanément 27 souris d'ordinateurs. Il devient ainsi possible de maîtriser des gestes proches de ceux d'un chef d'orchestre et de diriger avec le même instrument l'image, la lumière et la musique. Trois prototypes, compatibles ascendant, ont été développés en 1989, 1996 et 2004. La troisième génération du Méta-Instrument, le MI3, a vu le jour en 2006.

Le Méta-Instrument est aujourd'hui proposé à la vente, pour développer le réseau d'échange entre utilisateurs-musiciens et compositeurs-programmeurs. 4 MI3 ont été livrés : au Laboratoire bordelais de recherche en informatique LABRI, au Laboratoire d'acoustique musicale LAM, et à l'Université McGill de Montréal.

Le Méta-Graphique, logiciel qui anime le Méta-Instrument, a été remarqué par le prix spécial du jury au SATIS 2001.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

Relié à un ordinateur où sont classés des milliers de sons, le Méta-Instrument traduit musicalement le moindre geste de son pilote. Qu'on caresse une touche, qu'on batte des bras de haut en bas, de droite à gauche, c'est tout un monde sonore qu'on met en branle : du vent en rafale, des bribes de mots, des cris d'animaux, des bruits synthétiques ou tout simplement des notes de pianos sont sculptés, rythmés, arpégés par la drôle de danse de l'instrumentiste (...)
La rencontre de Bach et Flash Gordon ?

LE MONDE

Ce serait un instrument hybride, un instrument du 3ème type. (...) Avec le Méta dans chaque main, vous avez l'équivalent de 8 souris d'ordinateur. Plus de 540 milliards de combinaisons. (...) C'est comme si vous étiez chef d'orchestre, et qu'en même temps vous pouviez agir sur les sons. Comme si vous aviez 2 méga joysticks, qui permettent de séquencer et de jouer les sons grâce à votre gestuelle. (...) Un instrument que l'on apprend déjà en conservatoire.

CANAL +

Le Méta-Instrument permet de créer des cascades de bruits tout en projetant des images sur des immeubles (...) ou sur un écran géant. Imaginez, par exemple, une toile où s'agitent des lignes de couleur, fourmillent des points, et apparaissent des tags au rythme de chants d'oiseaux, d'explosions et de bruits de pas. Etrange ? "Onirique" répond le compositeur, qui rêve déjà de numériser sa voix pour mettre en scène un opéra 100% virtuel.

L'EXPRESS

Alors informatique, électronique et leur cortège d'innovations ne parviendraient-elles plus à nous émouvoir ? Serge de Laubier nous démontre le contraire. Musicien et compositeur, il a inventé le Méta-Instrument, un instrument en trois dimensions pour sculpter des sons.

ARTE

PUCE MUSE A JOUE

au Festival Melos Ethos, Bratislava, 2015
pour Nuit blanche, Paris, 2015
au festival Sidération, Paris, 2015
au Cube, dans le cadre de la Cube Family, Issy-les-Moulineaux, 2014
à Festiv'eau, Noisy-le-Grand, 2014
au festival Quartiers d'hiver de Grenoble, 2013
à Pigna en Corse , 2013
au festival Futur en Seine au 104, 2013
au festival Bonjour India, Inde, 2013
à la Fête de la lumière de Chartres, 2012
au musée de Cluny pour la Fête de la musique, 2012
au festival Electrochoc de Bourgoin-Jallieu, 2012
au in de Châlon dans la rue, 2011
au CNAM de Nantes pour la Fête de la science, 2010
pour les Journées des Arts Numériques, à l'Abbaye de l'Escaladieu, Bonnemazon, 2010
pour Nuit blanche, Paris, 2010
au festival Dedans Dehors en Essonne, 2010
à la MPAA de Paris, 2010
pour la Semaine du son à Bordeaux, 2009
au festival Equinoxe de Poitiers, 2009
pour l'Année mondiale de l'Astronomie, 2009
au Costa Rica, 2009
pour la Fête de la science, Cité des sciences et de l'industrie de Paris, 2009
au festival Châlon dans la rue, 2009
au festival Et 20 l'été de Paris, 2009
pour La Nuit des chercheurs à Milly-la-forêt, 2008
au congrès international Accoustic'a au Palais des Congrès de Paris, 2008
aux Pays-Bas, 2008
au festival Bains Numériques d'Enghien-les-Bains, 2008
à la Fête des lumières de Valence, 2007
au Luxembourg, capitale culturelle, 2007
pour Nuit Blanche, Paris, 2007
dans le in du Festival International de Théâtre de rue d'Aurillac, 2007
à la Maison de Radio France, Paris, 2007
pour la Fête de la science, ambassade de France à Washington, 2006
pour les Jeux Méditerranéens d'Almeria, 2005
au Festival Cité Rêvée, à Montbéliard, 2005
au Festival des 38èmes Rugissants de Lyon, 2005
sur l'Hotel de Lauzun à Paris, 2005
au Musée des Arts et Métiers pour Nuit Blanche 2005
au Festival Rayons Frais, à Tours, 2004
au Musée des Beaux Arts de Gênes, 2004
pour le Festival des Les Tombées de la Nuit, à Rennes, 2004
pour Lille 2004, capitale européenne de la culture
au Concertgebouw, à Amsterdam
pour le festival Lyon Lumière, façade de la Cathédrale, 2002
au Royal Albert Hall de Londres, 2004
au Salon des nouvelles technologies de Kuala Lumpur, 1999
au Grand Palais de Paris, 1993
au festival des arts de la rue Ramdam de Châtillon, 2009
à San José au Costa Rica pour le festival Transitarte, 2009

et à d'autres occasions...

PUCE MUSE réunit entre 10 000 et 30 000 spectateurs chaque saison.

Centre
de création
de musique
visuelle

2 rue des Pyrénées Silic 520 94623 Rungis Cedex
Tel +33 (0)1 45 12 04 50 - Fax 09 55 66 28 66
N° Siret : 332 554 252 00038
Code APE : 900 1Z

www.pucemuse.com