

Centre
de création
de musique
visuelle

Le doux, le caché, le ravissement

Contacts

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

Le doux, le caché, le ravissement

Le doux, le caché, le ravissement est une exploration poétique autour de la main et du trait ; un questionnement sur l'intelligence du bout des doigts et sur le temps de l'instant. Installé dans des transats vibrants au cœur d'un dispositif sonore et visuel immersif, le public est invité à s'abandonner à une expérience sensorielle inédite.

Né de la rencontre entre Jean-Louis Heckel, metteur en scène et acteur marionnettiste, et Serge de Laubier, compositeur et créateur du Méta-Instrument, un instrument électronique utilisant une technologie ultrasensible de détection du toucher, Le doux, le caché, le ravissement est un hommage à ce que les mains racontent.

Convoquant Shakespeare, la philosophie de Winnicott, la musique de Bach ou de Sibelius, tout autant que des textes, des vidéos et des compositions inédites, Serge de Laubier et Jean-Louis Heckel dessinent une symphonie de couleurs, de mots et de sons, à quatre mains.

Distribution

Serge de Laubier // direction artistique, conception musicale, Méta-Instrument

Jean-Louis Heckel // jeu, mise en scène

Catherine Hospitel // plasticienne

Durée du spectacle 1 heure

Partenaires // ECM Le Chaplin, Espace culturel multimédia de Mantes-La-Jolie // La Nef - Manufacture d'utopies

Le doux, le caché, le ravissement

Avoir une main de fer dans un gant de velours

Avoir un poil dans la main

Balayer du revers de la main

Changer de main

Demander la main de quelqu'un

Dessiner à main levée

Donner de main à main

Donner mettre la dernière main

Donner un coup de main

Empoigner à pleines mains

Gagner haut la main

En mettre la main au feu

En venir aux mains

Être en de bonnes mains

Faire la politique de la main tendue

Faire des pieds et des mains

Faire main basse

Fait main

Forcer la main

Frein à main

Voter à main levée

À mains nues

Applaudir à 2 mains

Aux innocents les mains pleines

Avoir deux mains gauches

Avoir la haute main sur quelqu'un

Avoir la main

Avoir la main baladeuse

Avoir la main heureuse

Avoir la main légère

Avoir la main lesté

Avoir la main lourde

Avoir la main malheureuse

La main mise

La main ouverte

La main prompte

La main sûre

La main verte

NOTE D'INTENTION

Du bout des doigts : un nouvel instrument

L'envie de partager le raffinement du toucher est à l'origine de ce concert tactile. Écouter un son et sentir sa vibration. Fruit de plusieurs années de recherche, le tout nouveau Méta-Instrument 4 convoque une technologie inédite de touches ultra sensibles qui donnent à entendre la finesse incroyable du toucher de la pulpe des doigts.

Au delà du trait : écouter l'invisible

Le trait est l'élément charnière entre l'écoute, le tactile, et le voir.

Le trait, c'est aussi cette esquisse du regard qui ne montre pas tout : sa trace suggère le geste qui l'a produit, sa touche.

Trait d'union.

Qu'elle est l'image cachée derrière l'écran ? Quelle situation, au delà du trait, suffit à mettre en mouvement l'imagination ? L'oeil sait qu'il ne voit pas tout. Cette incomplétude du regard augmente l'écoute et met en mouvement l'imaginaire. Voir guide l'écoute, aide à se repérer, à suivre les mouvements des mains comme les gestes du chef d'orchestre : vertige d'une chorégraphie de mains virtuelles jouée par des mains réelles.

Une écoute vibratoire

Sur la structure des transats, des moteurs électriques qui retransmettent les vibrations du son. Autour du public, 8 hauts-parleurs pour une perception à 360°. Au centre, deux enceintes basses fréquences qui donnent chair et velouté au son. Ce dispositif d'écoute globale rappelle en partie les conditions de perception intra-utérines. Comme dans l'eau, le son se perçoit autant en conduction osseuse - avec tout le corps - que par les oreilles.

Toucher l'instant

Entre douceur et ravissement, Le doux, le caché, le ravissement cherche à saisir la beauté fragile et insaisissable de l'instant, ce moment magique où le temps s'arrête, où tout est possible. Dilater le temps, créer accidents et ruptures pour développer cette disponibilité à l'instant fulgurant qui peut arriver n'importe quand : pour Henri Poincaré en montant dans un autobus, Wolfgang Amadeus Mozart en marchant, Laurent Schwartz en prison, Paul Claudel derrière un pilier, Isaac Newton en prenant une pomme sur la tête, et nous...

DISPOSITIF DE LIGHT PAINTING ORCHESTRAL

Le projet

Le Doux, le Caché, le ravissement souhaite explorer la participation lumineuse et graphique du public. Cette participation a plusieurs objectifs comme :

- Permettre au public de jouer avec les musiciens
- Restituer corporellement l'énergie de différentes musiques
- Permettre à tous de ressentir ce sentiment singulier de faire partie d'un orchestre
- Transposer en lumière et graphisme des pratiques orchestrales comme les pupitres, les mouvements, les tempi...

Le dispositif

Pour ce faire, PUCE MUSE développe un dispositif de light painting collectif interactif et contrôlable à distance. A l'entrée du spectacle, il sera distribué à chaque spectateur un objet non reconnaissable, caché dans des petites housses créées sur mesure. Cet objet est un dispositif de lumière colorée contrôlable par WIFI recouvert d'un matériau très doux et de soie devant une led trichromique.

Le public est disposé devant un grand écran : sous l'écran, une caméra capte l'image du public. Cette image est ensuite intégrée dans différents logiciels développés par PUCE MUSE et joués en temps réel au Méta-Instrument par Serge de Laubier (voir développement ci-après). Cette capture est intégrée dans un environnement logiciel opengl pour permettre d'être transformée ou de servir de texture d'objet 3D.

Captation vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=KWZrZFDNsQ8>

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Serge de Laubier

Compositeur, chercheur et musicien, Serge de Laubier fonde PUCE MUSE avec lequel il co-invente le Processeur Spatial Octophonique (brevet n°8600153). Il est aussi concepteur du Méta-Instrument et l'auteur des logiciels MIDI Formers (© INA-GRM) qui ont reçu le premier prix au Concours International de logiciels musicaux de Bourges 1996. Il a obtenu plusieurs récompenses notamment le FAUST d'OR 1992, le Grand Prix du Festival Vidéo Art de Locarno 1994, le 1er prix de composition du concours international de Bourges 1995, le prix spécial du jury au SATIS 2001. Ses dernières créations mêlent étroitement musique, images et nouvelles technologies. Elles ont souvent un caractère événementiel et monumental. Elles ont été jouées dans des cadres prestigieux comme : La Coupe du Monde Rugby 2011, Chalon dans la rue 2011, Nuit blanche 2010, Transitarte 2009 à San José Costa Rica, Bains Numériques 2008 à Enghien - les - Bains , Festival international de rue d'Aurillac 2007, Jeux méditerranéens d'Almeria 2006, pour l'année de la physique 2005, etc...

Jean-Louis Heckel

Jean-Louis Heckel est metteur en scène et comédien marionnettiste. Il a notamment joué au théâtre du Rond-Point, chez Jean-Louis Barrault, jusqu'en 1986, date à laquelle il crée la compagnie Nada Théâtre avec Babette Masson. De nombreuses créations jalonnent ce parcours de compagnie : Ubu (1990) et La Saga Oizo (2000). Implanté au Centre Culturel Boris Vian (Les Ulis), le Nada Théâtre en prend la direction de 1997 à 2005, menant de pair programmation, animation du lieu et production de la compagnie. En 2007, Jean-Louis Heckel s'installe à Pantin dans un lieu de fabrique qu'il baptise La Nef, avec laquelle il crée plusieurs spectacles parmi lesquels La Terre qui ne voulait plus tourner (2013). Responsable pédagogique de l'École Nationale des Arts de la Marionnette de 2004 et 2014, Jean-Louis Heckel se consacre aujourd'hui à la direction de La Nef.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Catherine Hospitel

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.

EN TOURNÉE

Équipe

4 personnes (2 interprètes + 1 régisseur + 1 administrateur de tournée) au départ de Paris.
Arrivée de l'équipe le jour J pour l'Ile-de-France et J-1 pour la province et l'étranger.

Conditions financières

Un devis vous sera envoyé sur simple demande.

Celui-ci tiendra compte du nombre de concerts, du lieu et de la possibilité d'intégrer les dates dans une tournée régionale.

Les défraiements repas et hébergements seront calculés au tarif SYNDEAC en vigueur pour 4 personnes.

Possibilité de prise en charge directe des frais par la structure d'accueil.

Conditions techniques

1 service de montage avec les techniciens de la structure d'accueil le matin du 1er concert.

1 service de répétitions l'après-midi de chaque concert suivant.

1 demi-service pour le démontage après le dernier concert.

Tout le matériel audio et visuel est fourni par Puce Muse.

Plan et fiche technique sur demande.

SENSIBILISATION

Initiation à MM4 : logiciel de création de musique visuelle développé par PUCE MUSE et utilisé lors du concert

L'atelier est mené par l'un des membres de la Cie PUCE MUSE. Le programme est déterminé en fonction du nombre d'heures et du public ciblé* (musiciens ou non, âge, niveau, etc...). Il est proposé aux participants différentes possibilités de jeu et de création sur le logiciel. Ce n'est pas la virtuosité qui est recherchée ni la conception d'un morceau mais l'approche d'une démarche créative qui s'improvise selon les aléas de l'expérience elle-même. Seul et à plusieurs, via des interfaces gestuelles simples (souris, gamepad, joystick...), le public découvre différentes techniques de synthèse et de transformations sonores ayant marqué l'histoire de la MAO. Mais au-delà de la technique, cet atelier est avant tout une manière ludique d'aborder la création musicale.

*Pour les participants les plus confirmés, cet atelier peut s'organiser sur une thématique précise : "La Transformation des sons", "La Manipulation des vidéos", "Les Reliefs"...

L'Orchestre de public

Cet atelier est mené par le musicien/chercheur Serge de Laubier et dure une demi-journée. Les participants utilisent leur voix et Serge de Laubier les transforme avec des manettes. Le résultat peut se restituer en 5 min de jeu en lever de rideau. L'orchestre de public est ouvert à tout âge et niveau. Il regroupe 25 personnes maximum.

Il est possible de constituer plusieurs orchestres de public pour un concert.

Conférence multimédia

Serge de Laubier de PUCE MUSE propose une présentation originale et interactive aux spectateurs. La conférence illustrée par des démonstrations in vivo, des photos, sons et visuels, est construite en trois parties :

L'Histoire de l'électroacoustique : son origine, ses différents courants, ses principaux acteurs...

Parcours et démarche de PUCE MUSE : comment le musicien et chercheur Serge de Laubier se place par rapport à cette musique, les origines de la Cie, ses fondamentaux, ses inspirations, ses créations. Cette partie permettra au public de découvrir l'univers artistique de PUCE MUSE.

Créations de PUCE MUSE : ses processus de création, ses outils instruments étonnants (MM4.5, Le Méta-Instrument,...). Un avant-goût du spectacle sera présenté sous forme de trailer...

La conférence multimédia peut se proposer en amont de la projection sur scène ou hors les murs (ex : salle de classe).

PUCE MUSE A JOUÉ

au Musée de l'Homme, Nuit Blanche, Paris, 2016
au Festival BIG BANG, Saint-Médard-en-Jalles, 2016
au Festival Melos Etos, 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
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
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.

PUCE
MUSE

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