

Centre
de création
de musique
visuelle

Concert jardinial d'après-midi pour transats vibrants

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

Concert jardinal d'après-midi pour transats vibrants

En Inde du nord, chaque musique a son heure privilégiée. L'après-midi est de préférence tranquille et paisible. Elle ouvre vers l'étonnement, l'imprévu, et favorise l'écoute flottante. Dans un parc, à l'ombre des arbres, installé dans un transat vibrant avec vue sur le ciel, chaque spectateur est invité à s'abandonner à une écoute tactile pour un voyage onirique.

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.

Des paysages sonores inouïs

Bruissement du vent dans les feuilles, chants d'oiseaux, cris d'enfants, rumeurs de la ville... jouant avec les sons du parc et des quatre éléments - de l'éclatement d'une goutte d'eau au vombrissement de l'air pendant l'orage - Serge de Laubier décompose et recompose des paysages sonores imaginaires.

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.

Toucher l'instant

Entre douceur et ravissement, *Le concert jardinal d'après midi pour transats vibrants* 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...

Distribution

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

Catherine Hospitel // plasticienne

Durée du concert 14h à 18h

Partenaires SPEDIDAM // Région Ile-de-France // La Nef - Manufacture d'utopies // SACEM

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...

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.

PUCE MUSE ET LE MÉTA-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. Pour développer le réseau d'échange entre utilisateurs-musiciens et compositeurs-programmeurs, 7 exemplaires ont été livrés : au Laboratoire bordelais de recherche en informatique LABRI, au Laboratoire d'acoustique musicale LAM, et à l'Université McGill de Montréal.

Fruit d'une nouvelle technologie de détection du toucher, le Méta-Instrument 4 verra le jour en 2016.

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

EN TOURNÉE

Équipe

3 personnes (1 interprète + 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 3 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.

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

aux Journées d'Informatique Musicale - Université Pierre et Marie Curie, Paris, 2017
aux Journées des Arts Visuels d'Evry, 2017
au Théâtre de Millau - Séminaire de la Fédération Nationale des Chorales Scolaires, Millau, 2017
au Bouillon - Université d'Orléans, 2017
à la NEF - Manufacture d'utopies, Pantin, 2017
aux Conservatoires de Fresnes et Villejuif, 2017
au Musée de l'Homme pour 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
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

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