

**PUCE
MUSE**

Centre
de création
de musique
visuelle

**THÉÂTRE
SUR
PAROLES**

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

Grand ensemble de manettes pour jouer des lettres et des sons

Contacts

// Louisa Taabni // +33 (0)6 85 88 46 73 diffusion@pucemuse.com

pucemuse.com
metalibrairie.com

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

1/ INTRODUCTION

Si la voix est le principal vecteur par lequel les individus font société, elle est également le reflet de notre identité la plus profonde : elle nous traduit tout autant qu'elle nous trahit et nous lie.

De la voix de l'intime à la voix sociale, de la poésie au discours, *L'Orchestre de Vocaux Graphes* est une **création participative du compositeur-musicien Serge de Laubier et du metteur en scène-comédien François Rancillac** qui explore les potentialités expressives de la voix sous l'angle du sonore et du visuel.

Car les mots sont autant écrits que oralisés (parlés, chantés). Sur la base des recherches menées par PUCE MUSE de longue date (en collaboration avec le Laboratoire Ligérien de Linguistique de l'Université d'Orléans et l'Ecole Supérieure d'Arts et de Design d'Orléans), Serge de Laubier a développé des logiciels permettant de **jouer avec les mots considérés à la fois comme des objets visuels et des objets sonores** : grâce à de simples manettes de jeu vidéo, on peut désormais jouer avec les mots d'un texte (d'un poème), transformer ses lettres en modifiant à vue et en direct leur taille, leur épaisseur, en les faisant tourner sur elles-mêmes, en fondant un mot dans un autre, en renversant le mot tête-bêche ou de bas en haut, en le déplaçant dans l'espace, en le faisant tourner, etc. – à l'infini.

Un simple mot, une phrase deviennent ainsi des objets graphiques, plastiques animés, agencés, modelés, en direct par les joueurs de manettes. Ces mêmes manettes, jouées par d'autres interprètes, permettent simultanément de transformer la vocalisation des mots du poème en modifiant la vitesse de la voix, sa hauteur, son timbre, son volume, en y ajoutant de l'écho, en la diffusant à l'envers, en boucle, en y mixant des ambiances (eau, vent, feu, oiseaux,...), etc. – à l'infini.

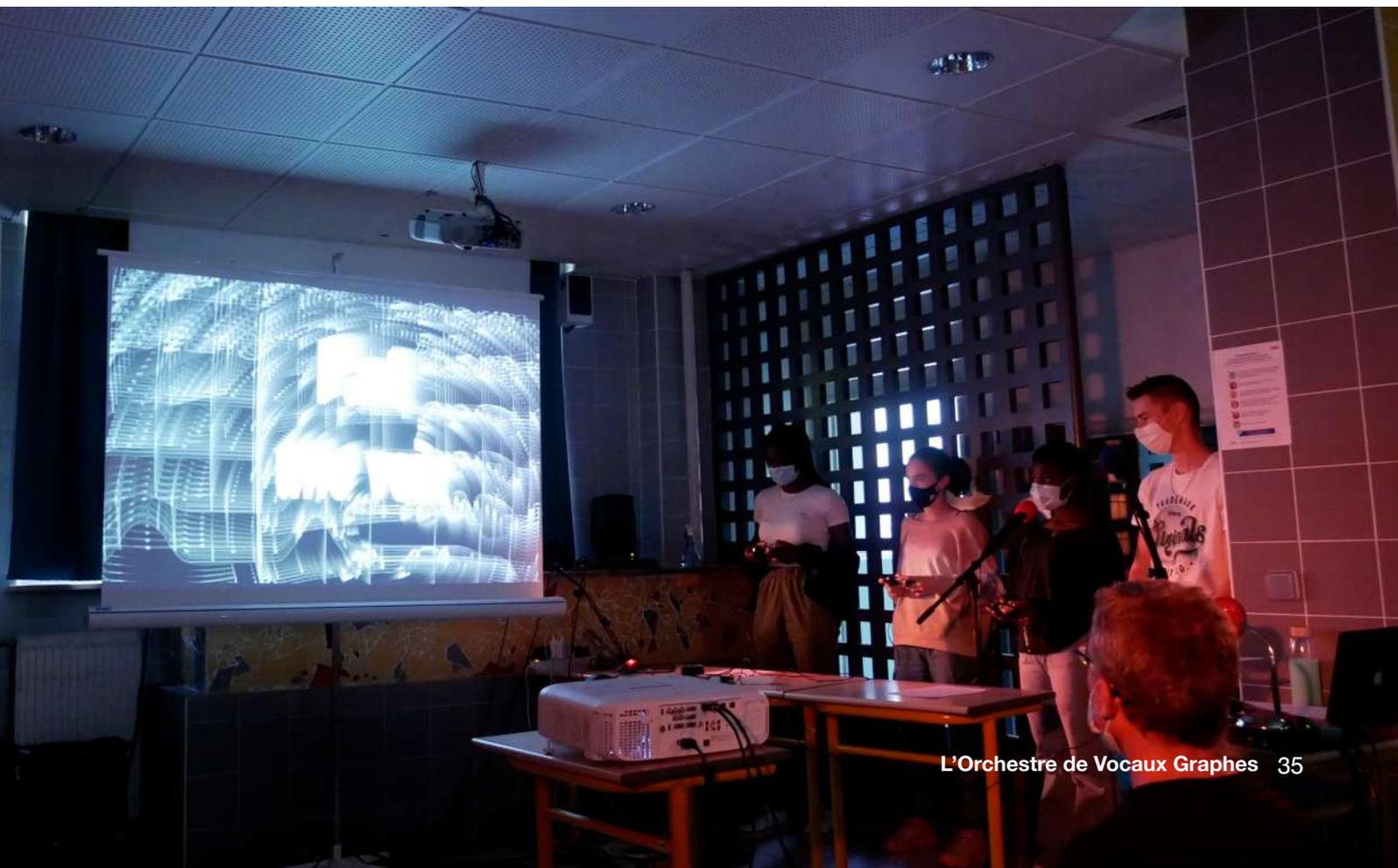
L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

2/ PRÉSENTATION DU PROJET

Les adolescents, auxquels s'adressent ces ateliers de création artistique, pratiquent quotidiennement les manettes de console vidéo : ces outils donc familiers sont ici détournés pour leur permettre d'entrer très facilement et de manière ludique dans une démarche de création audio-visuelle contemporaine, d'imaginer ensemble un objet artistique inédit, inouï, dont ils sont **à la fois les auteurs et les interprètes !**

Sous la direction de Serge de Laubier et la comédienne Marion Sicre, **deux classes** sont ainsi accompagnées pour la mise en place d'un **concert de « poésie augmentée »** au sein du collège.

3 séances de 2 heures seront mises en place avec chacune des classes qui seront scindées en deux demi-groupes d'une quinzaine d'élèves. L'un des groupes se concentrera sur la dimension visuelle, tandis que l'autre se consacrera aux transformations et manipulations sonore (les demi-groupes travaillant d'abord séparément puis ensemble). Les créations des deux ateliers (de 10 minutes environ chacune) seront restituées en public, en écho à des duos de Serge de Laubier et Marion Sicre.

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

3/ UN PROJET DE TRANSMISSION ET DE CRÉATION INNOVANT

Les principaux objectifs du projet L'orchestre de vocaux graphes consistent à :

- **accompagner les enseignants et les élèves** dans la transition numérique, qui doit être vécue en premier lieu comme une opportunité et un enrichissement personnel, pédagogique et artistique.

Si certaines pratiques de création numérique sont rapidement assimilables et faciles à mettre en œuvre, d'autres nécessitent davantage de compétences et de familiarité avec l'outil informatique. Le rôle de PUCE MUSE consiste alors à évaluer et intégrer ces compétences initiales afin d'imaginer puis proposer un parcours de progression individualisé des enseignants – afin de faciliter ensuite la transmission aux élèves ;

- **créer, expérimenter** et diffuser de nouveaux outils logiciels adaptés aux spécificités de l'éducation artistique et culturelle en lycée.

Depuis 1982, PUCE MUSE crée des pièces sur mesure, conjuguant musique, vidéo et numérique. Fruit de recherches autour de l'art génératif et interactif, allant du spectacle aux installations, son travail mêle vidéo mapping, spatialisation du son et amplification des mouvements. Entre réel et virtuel, ses créations laissent toujours une large place à l'improvisation et à l'imaginaire, et invitent souvent le public à y participer : qu'ils manipulent des images 3D projetées sur des monuments, qu'ils participent à un orchestre de joysticks ou une chorale numérique, les spectateurs sont alors placés au cœur des créations imaginées par Serge de Laubier.

- **démocratiser l'accès à la création contemporaine** par la rencontre avec des artistes et des œuvres en **favorisant la pratique artistique collective** et pluridisciplinaire en lycée..

Centre de création de musique visuelle, PUCE MUSE cherche aussi à impulser des créations qui peuvent associer plusieurs classes et plusieurs disciplines et qui nécessitent souvent des moyens logistiques importants que ne peuvent assumer les équipes pédagogiques des lycées partenaires. PUCE MUSE partage ainsi son expertise technique et artistique, son parc de matériel, apporte son soutien logistique et mobilise son équipe de développement informatique pour faire évoluer et créer des outils logiciels et hardware au service de nouveaux projets artistiques et pédagogiques ;

- **développer la fréquentation des structures culturelles** de proximité et des lieux de programmation emblématiques de la musique et des arts visuels franciliens.

Avec L'orchestre de vocaux graphes, PUCE MUSE souhaite créer du lien entre les lycées accompagnés (lycéens et équipes pédagogiques) et les lieux de programmation de la création contemporaine en région Île-de-France (de proximité ou non) ;

- **découvrir l'environnement professionnel du spectacle vivant** et notamment les nouveaux métiers liés au numérique et les formations post-bac associées.

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

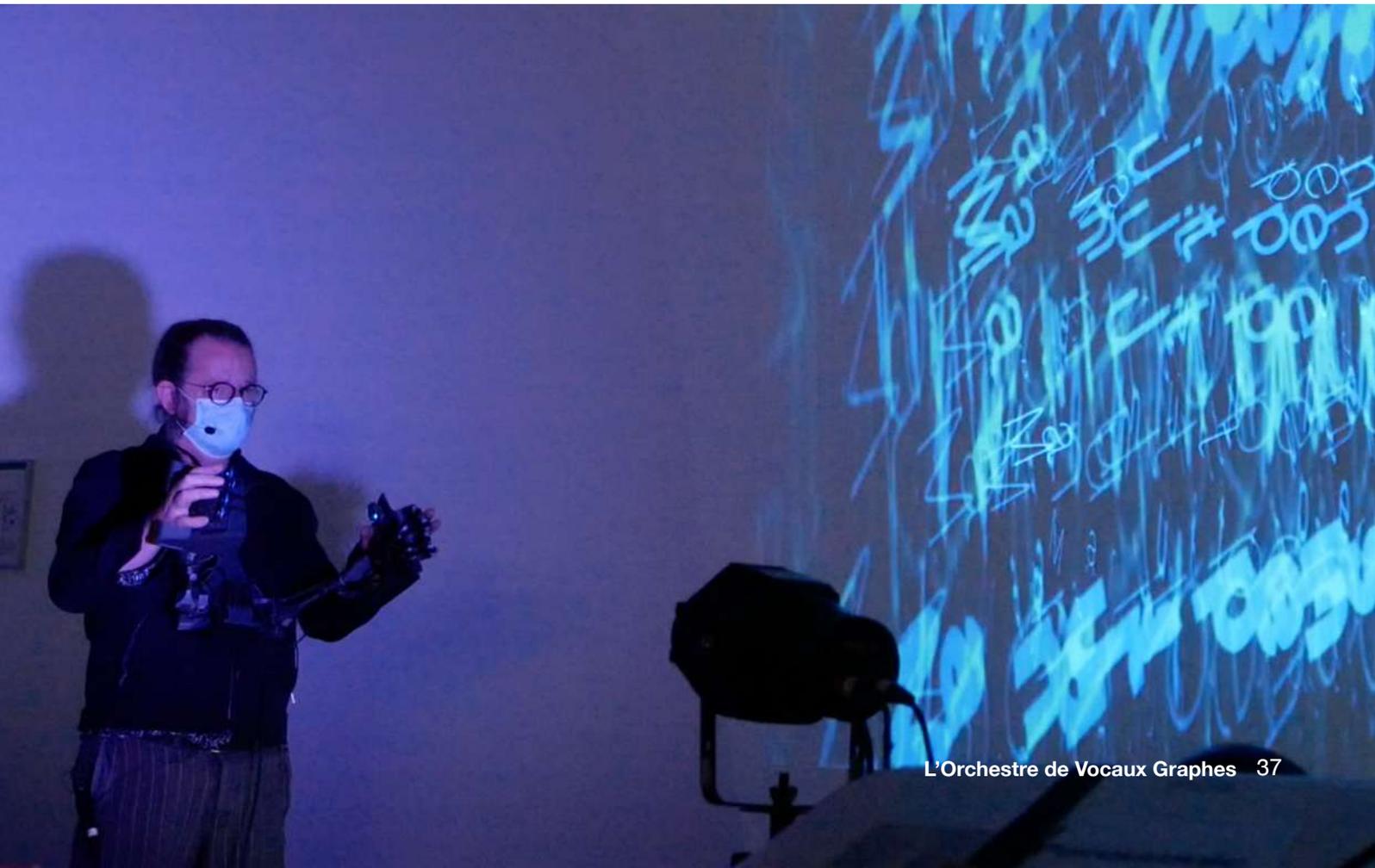
4/ L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Serge de Laubier, directeur artistique, compositeur

Compositeur, chercheur et musicien, Serge de Laubier possède une double formation de compositeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM) et d'ingénieur du son à l'École Nationale Louis Lumière. Chargé de développement en lutherie informatique au sein du Groupe de Recherches Musicales (GRM) jusqu'en 1998, il est l'auteur des logiciels MIDI Formers qui ont reçu le premier prix au Concours International de Bourges en 1996.

En 1982, il co-fonde PUCE MUSE au sein de laquelle il développe des activités de recherche, de création et de formation. Dans ce cadre, il co-invente le Processeur Spatial Octophonique, il conçoit le Méta-Instrument ainsi que le logiciel Méta-Mallette dédié à la création et la pédagogie autour de la musique visuelle. Il a obtenu plusieurs récompenses : FAUST d'OR 1992, Grand Prix du Festival Vidéo Art de Locarno 1994, 1er prix de composition du concours international de Bourges 1995, prix spécial du jury SATIS 2001).

Les créations de Serge de Laubier ont été jouées dans des cadres prestigieux comme : Nuit Blanche 2021, Festival Villeneuve les Avignon 2019, Nuit Blanche – Musée de l'Homme 2016, Festival Melos Ethos – Bratislava 2015, Festival Bonjour India 2013, Coupe du Monde de Rugby 2011, Chalon dans la rue 2011, Transitarte – San José Costa Rica 2009, Bains Numériques – Enghien-les-Bains 2008, Festival d'Aurillac 2007, etc.

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

François Rancillac, metteur en scène

François Rancillac monte depuis 1985 des auteurs aussi divers et variés que Jean Racine, Christian Rullier, Pierre Corneille, Jean-Luc Lagarce, Jean Giraudoux, Edmond Rostand, Jean-François Caron, Molière, Olivier Py, Hanokh Levin, Jonathan Swift, Marie Balmary, Eschyle, Max Frisch, Gilles Granouillet, Jean Giono, Victor Hugo, Sophie Calle, Elizabeth Mazev, Rasmus Lindberg, etc.

Il aborde le théâtre musical avec Serge de Laubier et Richard Dubelski et le lyrique avec notamment Athalia, oratorio de Haendel, *Orfeo par-delà le Gange* d'après Monteverdi (création à New Delhi, Philharmonie de Paris, Opéra de Reims et Arsenal de Metz – Ensemble Akadèmia), *La tectonique des nuages*, opéra-jazz de Laurent Cugny (Opéra Nantes-Angers), *Can I play ?*, concert-spectacle de Laïka, La Passion selon Saint-Matthieu de Bach (Cirque d'hiver), etc.

Co-fondateur avec Danielle Chinsky de la compagnie « Théâtre du Binôme » (1983), François Rancillac a également assuré la direction artistique du Théâtre du Peuple de Bussang de 1991 à 1994 (dont il est actuellement le président). Il a par ailleurs été artiste associé au Théâtre de Rungis de 1992 à 1994, à l'ACB/Scène Nationale de Bar-le-Duc de 1996 à 1999, et au Théâtre du Campagnol/CDN pour la saison 2000-2001...

De janvier 2002 à mars 2009, il co-dirige avec Jean-Claude Berutti La Comédie de Saint-Etienne/CDN. Depuis, et ce jusqu'en décembre 2018, il a dirigé le Théâtre de l'Aquarium, à la Cartoucherie (Paris) avant de poursuivre son aventure avec sa nouvelle compagnie, « Théâtre sur paroles ».

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

Marion Sicre, comédienne

Artiste aux multiples facettes, Marion Sicre s'est formée en théâtre, en danse, en arts du cirque (trapèze) à L'École Fratellini et en musique (flûte traversière, chant) au CNSM de Paris, à la Royal Academy of Music de Londres et la Mannes School de New York auprès de Bonnie Hamilton. Elle a chanté sous la direction de chefs tels qu'Alain Altinoglu, Jean-Christophe Spinosi, David Walter, Plácido Domingo et est dirigée sur scène par Ludovic Lagarde, Emmanuelle Cordoliani, François de Carpentries, Fanny Ardant... Elle collabore également avec Johanny Bert, Christophe Grapperon, Jeanne Candel, Samuel Achache et Florent Hubert et se produit au Théâtre du Châtelet, à la Comédie Française, à l'Opéra-Comique, à la Cité de la Musique et dans de nombreux CDN. Elle enregistre entre autres pour la Comédie Française, le Théâtre du Châtelet et Radio France et jouera dans le prochain film d'Olivier Dahan sur Simone Veil.

Passionnée par la pédagogie, elle attache une attention toute particulière au partage et à la transmission.

L'ORCHESTRE DE VOCAUX GRAPHES

Grand ensemble de manettes pour jouer des lettres et des sons

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 06 28 66
N° Siret : 332 554 252 00038
Code APE : 900 1Z

pucemuse.com
metalibrairie.com

THÉÂTRE
SUR
PAROLES