

EMPREINTES

DU 03 AU 10 DÉCEMBRE 2017

Samedi 9 décembre 2017

Auditorium J-E Marie, Nice

Dans le cadre de la Journée Art & Sciences UCA

GOLEM

Spectacle Performance

Pour calligraphe, soprano et instruments électroniques

45'

Les derniers développements de la recherche
technologique interactive du CIRM

Bertrand Heidelein

Conception et informatique musicale

Frank Lalou Calligraphe

Elodie Tisserand Soprano

Camille Giuglaris Ingénieur du son CIRM

En collaboration avec Inria Sophia Antipolis

ESRA, partenaire de la Journée Art & Sciences UCA

VILLE DE NICE

Une œuvre musicale

Le pari esthétique est de bâtir une allégorie du Golem en associant une dimension primaire (calame, percussion, voix seule) à un environnement technologique complexe.

Le calamophone est la transformation de la « plume » du calligraphe en percussion via la table sur laquelle est posée le papier. Le calamophone est retravaillé électroniquement en temps réel selon plusieurs dizaines de combinaisons d'effets complexes qui suivent la narration.

Pour la partie interactive les clips sont synchronisés, ceci permet d'avoir une cohérence rythmique de l'ensemble. De plus, la cohérence sonore est construite sur le fait que les clips sont globalement compatibles entre eux et que des algorithmes de sélections rendent certaines combinaisons impossibles. Néanmoins l'œuvre n'est pas figée, elle se déroule selon ce que vous allez faire.

Vous remarquerez que les clips et certains sons bougent dans la salle, ils sont spatialisés ce qui les rend plus vivants.

La cohérence sonore globale est assurée par le choix de n'utiliser que des outils sonores issus de monde de la techno berlinoise.

Comment ça marche ?

Synthétiseurs et clips

Pour la partie interactive du spectacle, imaginez que vous partagez une dizaines d'instruments, ici des synthétiseurs. Pour chacun de ces instruments vous pouvez activer une courte séquence sonore (un clip) qui peut tourner en boucle pendant un moment ou être joué une seule fois. Il y a environ une centaine de clips disponibles à chaque fois.

Choisir et activer des clips

A ces clips sont associés des critères que vous sélectionnez avec les 9 boutons. C'est un peu comme une recherche dans une base de données. Comme vous êtes assez nombreux, il se peut que vous sélectionniez un clip sur un instrument qui est déjà en train de jouer. Dans ce cas, il vous faudra attendre un peu avant que votre choix soit joué. Vous serez en effet mis dans une file d'attente avec un délai estimé qui sera affiché sur votre smartphone.

Vous êtes averti que votre choix va être joué immédiatement sur les enceintes de la salle par une vibration de 2 sec et un flash sur votre écran.

Quelques précautions

Si votre choix n'est pas joué immédiatement, vous pouvez néanmoins continuer vos investigations sur d'autres clips. Il faut cependant éviter de lancer plus de 2 ou 3 clips avant d'avoir un retour des enceintes de la salle, sinon vous risquez de pénaliser les autres participants en chargeant les files d'attente.

Quelle sont les technologies utilisées ?

Le contrôle global a été développé avec la technologie HOP (Javascript)/HIPHOP (Estérel) de l'INRIA. Il pilote des synthétiseurs et effets de la société Native Instruments (Reaktor, PRISM, Battery, Massive, Kontakt, FM8, Guitar-Rig, Form, Molekular, Kontour, Absynth, Polyplex, Razor) via le séquenceur musical logiciel professionnel Ableton Live pour la partie interactive et la station audionumérique Reaper pour le reste. Les protocoles utilisés sont MIDI et OSC avec une passerelle OSC/MIDI écrite en Java sur Processing (du MIT). La quadriphonie a été développée sur Reaktor. La lumière est contrôlée par HOP/HIPHOP via le logiciel QLC+ qui utilise les protocoles DMX et OSC. Un réseau local Ethernet et Wifi assure l'interconnexion des différents systèmes et des spectateurs.

Manuel d'utilisation

d'un smartphone ou d'une tablette pour le spectacle GOLEM

1) Se connecter

1) Se mettre en **mode avion** et régler le **volume sonore** assez fort (pas la sonnerie mais la musique, vidéo, jeux et autres fichiers multimédias).

2) Activer le **Wifi** et choisir le réseau : **manca** (pas de mot de passe)

3) Lancer votre **navigateur** Internet (par exemple Chrome, Safari, Internet...)

4) Saisir : **www.golem.net** ou flasher le QR code

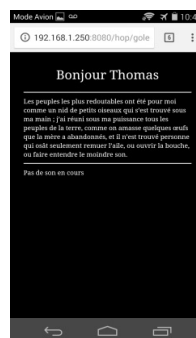
(Notez que vous êtes sur un 'réseau privé' et donc sans véritable accès à Internet même si ça y ressemble beaucoup)

2) Participer

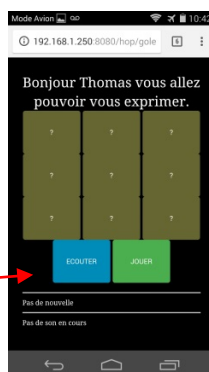
1) Entrer votre prénom ou un pseudo et cliquer sur OK.

2) Une page vous donne l'avancée du spectacle à travers les textes chantés ou dits.

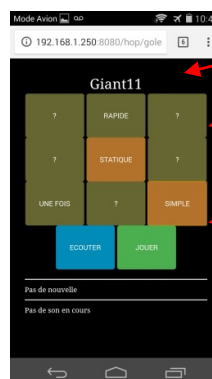
3) A deux moments dans le spectacle vous allez pouvoir interagir. Vous aurez l'écran suivant dans votre navigateur.

Le pavé avec 9 boutons qui vous permettent de choisir un son selon des critères (percussif, fluide), (rapide, lent), (sombre, brillant)...

4) A chaque choix (clic sur un bouton marron) un son vous est proposé. Vous pouvez l'écouter sur votre smartphone en cliquant « écouter ».

Vous pouvez le lancer sur les enceintes en cliquant « jouer »

Nom du son sélectionné

Critères de sélection

Ecouter sur le smartphone ou jouer sur les enceintes

Quand votre son sera joué votre smartphone vibrera 2 secondes et votre écran flashera.

Bertrand Heidelein

Bertrand Heidelein suit une formation classique en piano, contrepoint et harmonie avec Alain Vernet dans le Var. Il étudie le piano jazz avec Magali Souriau à Aix-en-Provence. Dans les années 80, il suit un cursus de trois ans dirigé par Ivan Julien en composition au C.I.M. à Paris (Centre d'Information Musical). Parallèlement il travaille au CeMaMu (le laboratoire de Yannis Xenakis à Paris) sur le développement du système UPIC pour la composition musicale graphique. Il est membre de la SACEM depuis 1998.

Diplômé de TelecomSud Paris en 1985, il a une carrière variée technique et internationale dans le domaine des Telecom allant de la R&D au Japon ou à Monaco, en passant par l'accompagnement du principal opérateur d'Afghanistan. Il a fait partie pendant 6 ans du Conseil Scientifique d'Eurécom (Institut Mines Telecom).

Une longue histoire le lie au Japon. Il a publié plusieurs ouvrages de traduction de poésies japonaises depuis le japonais aux éditions Alternatives-Gallimard. Le « best-seller » étant les poèmes de Sen no Rikyu sur le Thé.

Quelques réalisations musicales : *Cantate Séfearade* (2002) : 1h, pour mezzo-soprano et quatuor à cordes Création à Nice en 2003 et concerts à Paris, Bruxelles, La Réunion. *Passion selon Saint-Luc* (2004) 1h30, pour 4voix, quatuor à cordes et clavecin, Création en l'église Saint-Nicolas à Monaco en 2007. *Lamentations* (2005) : 30 min, pour chorale à capella, Création à Lyon en 2006 par Bruno Pasquier. *Gloire des bienheureux* (2011, 2013) : 1h, Orgues, Chant, Clarinette, création à Nice le 5 nov. 2011 par Laurent-Cyprien Giraud. *Jonas* (2015) : 45min, Quatuor à cordes, Création par la quatuor Monoïkos à l'Auditorium Rainier III, Monaco le 4 fév. 2015 *Chorégraphie sur les lettres hébraïques*, 45min de musique de scène pour électronique, création dans le cadre de Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs en 2016.

Elodie Tisserand

Elodie Tisserand est chanteuse et comédienne.

Elle sera l'interprète du prochain opéra de Fabian Panisello *Les Rois Mages* pour voix seule et quatuor à cordes (2018/2019) et d'un enregistrement d'une œuvre de François Paris *Sisco Trio*, sortie prévue en 2018 dans un disque monographique du Compositeur (Plural ensemble). Elle a récemment chanté dans la création contemporaine *Meltem* pour 1 voix, 1 danseuse et musique électronique composée par Patrick Marcland sur une chorégraphie de Laurence Marthouret (Klap de Marseille, Centre Culturel Voce de Pigna, Festival Manca). Après des débuts comme comédienne au théâtre, Elodie Tisserand s'oriente vers la musique. La chanson française tout d'abord : Elle est invitée en première partie du récital d'Anna Prucnal *Vent d'Est* au théâtre Déjazet puis par Anne Sylvestre au Sentier des Halles. Elle chante plus de 100 fois le rôle de Polly dans l'*Opéra de Quat'Sous* de B. Brecht (Mise en Scène de J.-Claude Fall).

Puis, elle rencontre Peter Elkus qui devient son professeur de chant lyrique. Elle interprète successivement le rôle de Cendrillon dans l'opéra de J. Massenet (adaptation jeune public, Opéra Orchestre de Montpellier /Théâtre des Treize Vents), celui de Cherubino des *Noces de Figaro* de Mozart, Metella de *La Vie Parisienne* de J.Offenbach et *La Voix Humaine* de F. Poulenc.

Elle travaille aujourd'hui pour enrichir son répertoire de musique contemporaine. Elle retrouve les interprètes du Plural Ensemble de Madrid pour une œuvre de S. Sciarrino, *La Perfezione di uno spirito sottile* en résidence au Centre Culturel Voce de Pigna.

Parallèlement, elle se produit avec le chef d'orchestre et pianiste Mark Foster dans un répertoire de mélodies françaises inspirées du folklore (H. Tomasi, J. Canteloube, M. Ravel, F. Poulenc). (Palais Lascaris, Nice le 7 avril 2017).

Elle a été formée au CNR de Montpellier en Art Dramatique et pour le chant au Studio des Variétés de Paris, à l'Académie de Monaco et en Master classes auprès de P. Elkus, G. Bacquier, R. Sikorsky, K. Moll, J-P. Laffont. Pour la danse, elle suit les enseignements de D. Bagouet, H. Tegeder, F. Veret, C. Cré-Ange et C. Locatelli. Et en ateliers auprès de N. Arestrup, P. Pradinas, O. Koudriatchof, P-E. Heynman, G. Aperghis, Y. Coudray, I. Jarsky.

Frank Lalou

Frank Lalou est né à Marmande en 1958. Ses parents s'installent en 1956 dans cette petite ville du sud-ouest de la France après avoir quitté le Maroc à cause du climat d'insécurité régnant avant l'indépendance de ce pays. Dès sa petite enfance il est plongé dans l'atmosphère tranquille de la Gascogne près de la Garonne. En 1965, ses parents en quête de soleil, quittent l'Aquitaine pour aller vivre à Nice. À l'âge de douze ans, il découvre la culture juive et la beauté des lettres hébraïques. Mais, l'étroitesse d'esprit et l'enseignement démodé des rabbins de l'époque, ne l'invitent pas à approfondir sa pratique juive.

Sa grande rencontre à l'âge de neuf ans avec l'œuvre de Jean-Sébastien Bach est déterminante. Sa passion pour ce musicien sera la source de toutes ses recherches. À douze ans, il commence l'apprentissage du piano et taquine ses professeurs car il ne veut jouer que du Bach. C'est à cette période que commence sa longue amitié avec le compositeur et comédien Didier Douet qu'il retrouvera sur les planches dans la plupart de ses productions liées au théâtre et à la musique.

Sa sœur Lucie, de six ans son aînée, grande lectrice de Baudelaire et des grands poètes français, le sensibilise à la poésie, à la littérature par son écoute et les soirées littéraires qu'elle organise dans la maison familiale. Jeune homme solitaire, il consacre son temps à la musique, à la lecture des philosophes, Platon, Bergson, Bachelard, et à la rédaction de ce qui sera ses premières tentatives d'écriture. (*la suite... sur lalou.net*)

Votre prochain rendez-vous MANCA ...

Dimanche 10 Décembre 2017

CHANTS DE L'AMOUR

Musicatreize

Direction Roland Hayrabetian

Œuvres de FB Mache, F. Paris et G. Grisey

Tarifs 10 et 15 €