

POINT LIMITE ZÉRO

CRÉATION MONDIALE
BIENNALE MUSIQUE EN SCÈNE 2018

ANNE-LAURE PIGACHE
ANNE-JULIE ROLLET

PASCAL THOLLET
JÉRÔME NOETINGER

MAT POGO

PRODUCTION :
LES HARMONQUES DU NÉON

*Ritornelle teorica di un oggetto futuristico
MUSICA 1970*

GRAME

CENTRE
NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE

Suite à une commande du Grame pour la Biennale Musiques en Scène 2018 sur le thème « état limite », nous créons un diptyque qui questionne l'écoute et le rapport subjectif de l'audible et de l'inaudible. Une installation sonore et un concert constituent ce diptyque.

LE BORD DE LA BANDE

Pièce sonore diffusée sur une installation de 40 transistors radio.

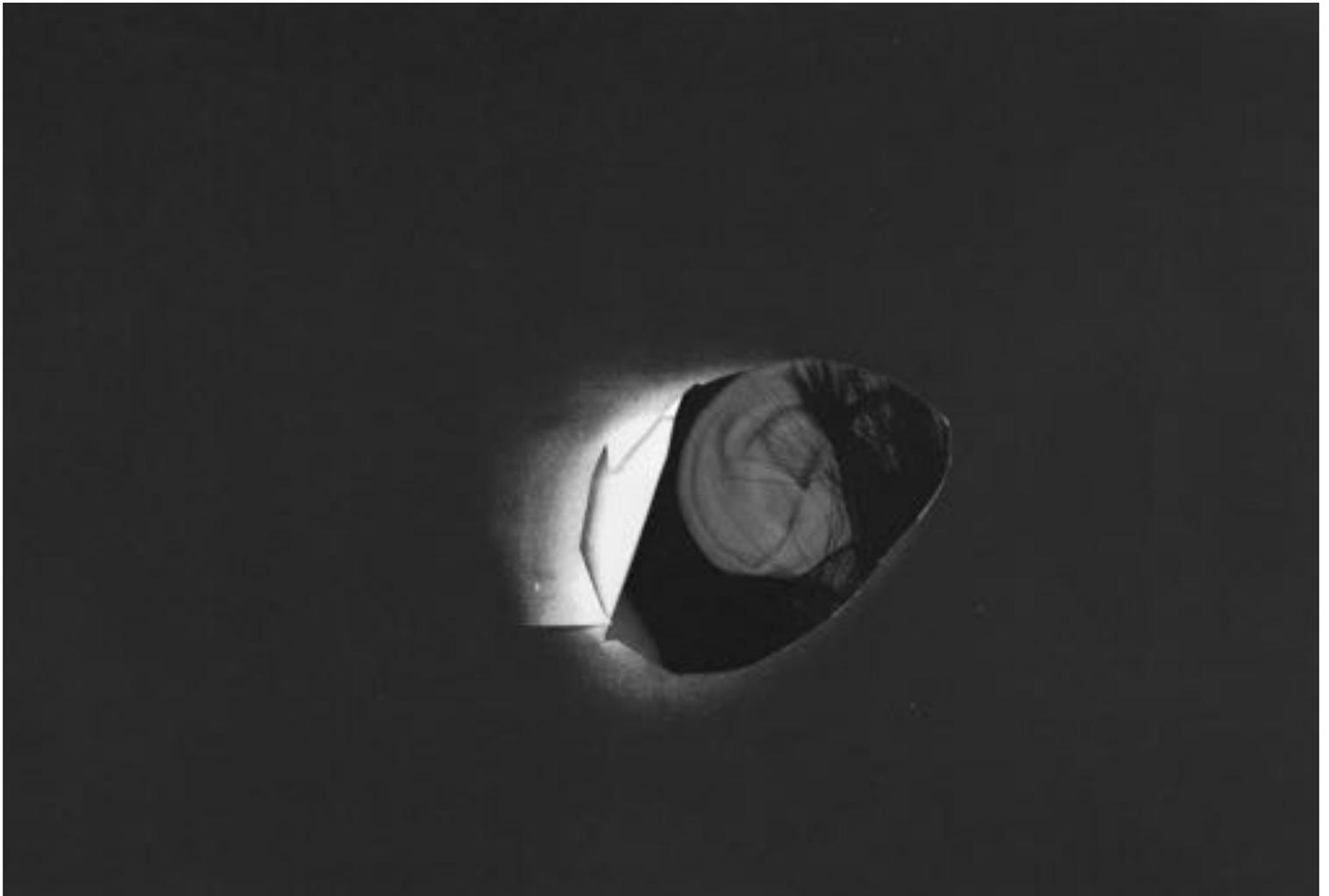
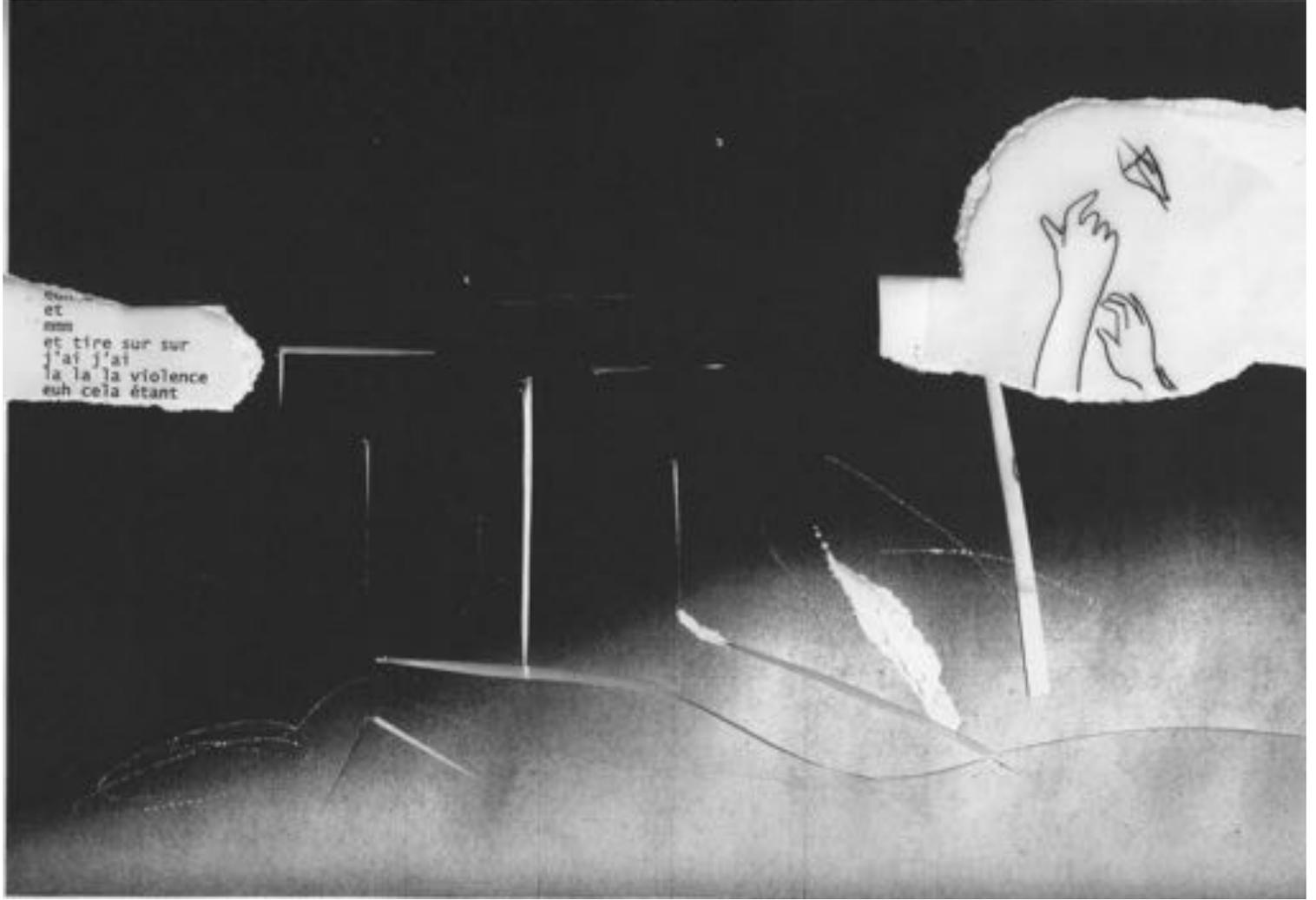
Ils se nomment « entendeurs de voix », la psychiatrie les nomment « schizophrènes ». Cette pièce se compose à partir de rencontres et de récits de cet audible intangible que les entendeurs de voix sont seuls à percevoir et à pouvoir décrire. Ils parlent de l'écoute dans tous les sens du terme.

VOIX MAGNETIQUES : concert pour 2 voix, 2 magnétophones à bandes et un ensemble de hauts-parleurs.

Si on considère une limite qui sépare A et B, l'état limite n'est ni A, ni B, il est ce qui est entre. Il est l'endroit de la limite. Il est un espace en soi.

Un lieu mouvant, instable, en tension, en équilibre précaire, aux limites et aux contours flous dans lequel le son, la parole deviennent un paysage où la pensée dérive.

Ici le dispositif de sonorisation est central pour composer les reliefs d'un état sonore saisissant où l'on s'interroge sur la multiplicité de nos échelles de perceptions. Comment se configure le réel ?

MODULE 1 : INSTALLATION SONORE

LE BORD DE LA BANDE

Diffusée dans l'obscurité, la pièce sonore est projetée via les ondes FM sur une quarantaine de petits postes radio, alignés pour constituer un mur de radio. Le son se déplace à l'intérieur de ce mur en circulant via les différents postes. Seules les petites leds rouges ou vertes des transistors laissent une trace visuelle de ce déplacement.

Cette pièce sonore questionne la frontière subjective de l'audible et de l'inaudible.

Qu'est ce que l'écoute ? qu'est ce que l'entente ?

Cette musique se compose à partir de paroles captées dans nos rencontres avec des personnes et des groupes « d'entendeurs de voix ». Ils parlent de cet audible intangible qu'ils sont seuls à percevoir et à pouvoir décrire. Ils parlent de l'écoute, dans tous les sens du terme.

Les « entendeurs de voix » (diagnostiqués comme schizophrènes par la psychiatrie) se sont constitués en réseau depuis quelques années (réseau intervoix et Réseau français sur l'entente de voix (REV)). Ce mouvement considère que le fait d'entendre des voix n'est pas en soi un symptôme de maladie mentale mais qu'il s'agit d'un phénomène porteur de sens pour les personnes concernées. Il convient de prendre les voix en considération et de reconnaître l'expertise des personnes concernées. Ces personnes revendiquent la possibilité d'écouter ces voix et de pacifier leurs présences plutôt que de les exclure et les faire taire. Dans leur vécu, douloureux, ces personnes sont confrontées à un rapport à l'écoute très spécifique.

De mars à décembre 2017, nous avons régulièrement rencontré les membres du réseau français sur l'entente de voix (R.E.V) à Lyon et à Digne et nous avons participé aux groupes de paroles qu'ils mettent en place pour se soutenir et se rétablir.

Nous avons interrogé des personnes qui ont une certaine distance et acceptation de ce rapport d'écoute pour pouvoir le questionner avec elle. Comment elles ont réussi à dépasser l'état limite de la « maladie » pour devenir des personnes qui vivent avec la spéci-

ficité et la « compétence » d'entendre des voix (c'est là, la revendication du réseau des entendeurs de voix). Comment notre propre rapport à l'écoute, spécifique à la musique concrète, peut être mis en lien avec celui pratiqué par les entendeurs de voix ? Comment la mise en partage de nos différents types d'écoute peut devenir un terrain de rencontre ?

Il s'agit de faire émerger un questionnement sur : ce qui est en jeu quand j'écoute...comment j'entends? De quoi est constitué mon écoute? Comment je m'entends avec ce que j'ouïe?

Et de manière plus latente, quel chemin prend la réception ou la perception d'un bruit quand il passe de l'hostilité à la complicité? de la tourmente à l'apaisement?

Du chaos à la musique? Une musique du chaos...

Les matériaux de composition :

Les paroles : paroles brutes et traitées

Le feed back : la rétroaction acoustique est une forme de frottement à certaines limites du signal et du matériel qui le reçoit.

le feed back est généré en direct par un positionnement de micro sur les Hauts parleurs des radios et il se garde une liberté de déploiement en fonction de l'acoustique, de la présence de personnes, d'une porte ouverte... Il met l'espace en tension

Le presque silence : A la lisière du silence que se passe-t-il? Mon imaginaire... révèle le presque audible ou le presque inaudible

L'équipe artistique :

Scénographie : Anne-Julie Rollet

Ecriture, tournage sonore: Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache

Composition et montage : Anne-Julie Rollet assistée de Anne-Laure Pigache

Réalisation technique : Christophe Lebreton (Grame)

Remerciement et collaboration : Pascal Thollet, Julien Vadet, Jérôme Noetinger, Mat Pogo, Fred Soria, Thomas Bosetti, Fabien Fischer, Delphin, Anne, Danièle Arditi, les membres du Réseau des Entendeurs de Voix de Lyon et Vanessa.

PRÉSENTATION DU DYPTIQUE

MODULE 2 : CONCERT

VOIX MAGNÉTIQUES

Nous sommes en permanence traversés par une multitude d'informations sensorielles, intellectuelles et mémorielles. Corps sensibles aux multiples capteurs nous n'avons de cesse de percevoir, trier, choisir, repérer, retraiter, incorporer, re-mémoriser ces informations qui nous parcourent. Cette activité incessante nous constitue, nous fait être, singulièrement et en relation. Elle témoigne d'une interdépendance permanente de notre construction et des multiplicités de nos échelles de perceptions.

Cette performance explore cette multiplicité à l'endroit de l'écoute et du rapport au sonore. Qu'est-ce que j'entends quand j'écoute ? Comment ma perception se construit ? Parmi toute la richesse d'un son qu'est-ce que j'en perçois ? Qu'est-ce que je sélectionne dans mon écoute, quelle est la part que j'interprète, comment je réorganise les sons pour les entendre ? L'écoute est une construction sociale et un apprentissage multiple. Ce que j'entends raconte en creux mon histoire.

Les spectateurs naviguent de ce fait dans la subjectivité de leurs écoutes en étant invités à différents rapports au sonore :

- Via le dispositif de sonorisation :

La spécialisation sonore est faite de telle sorte que le système d'amplification et de sonorisation est central, considérant les micros et les haut-parleurs comme des instruments.

Les haut-parleurs sont disposés dans tout l'espace pour jouer de la spatialisation et des contrastes entre les sources sonores, et créer ainsi une dynamique dans la diffusion. L'oeuvre explore les limites physiques du son dans un espace, pour les rendre perceptibles et tangibles, en s'adaptant à l'acoustique de chaque lieu.

Utiliser un orchestre de haut-parleurs c'est affirmer pour l'auditeur que le son existe dans un espace, et qu'il s'agit de solliciter le corps dans sa globalité pour inviter à l'écoute.

- Via le rapport à la voix et au langage:

2 vocalistes jouent dans un registre bruitiste et dans un registre de voix parlée où la plasticité de la parole est largement sollicitée. Anne Laure Pigache et Mat Pogo proposent un détournement de la langue (français, italien, anglais) où ils amènent la parole à ses limites en la déconstruisant, la triturant comme une matière plastique dont il s'agit de laisser exprimer les sous couches contenues dans le son pour qu'en jaillissent le sens sous tendu. Dans ce rapport plastique au langage, être en permanence à l'endroit de la bascule entre le signifiant et le signifié pour inviter l'auditeur à percevoir la langue à l'endroit du phénomène sonore. Nous pourrions dire, en détournant Lewis Carroll que nous nous occupons du son et les mots s'occupent d'eux-mêmes.

- Via le jeu des 2 magnétophones à bandes :

Deux Revox, retraitent les sons créés et générés sur le moment. Ils jouent également avec les bandes enregistrées en amont pour l'écriture de l'installation. En retraitant ces sons, Anne-Julie Rollet et Jérôme Noetinger, deux virtuoses du jeu sur Revox, en génèrent une nouvelle matière abstraite et musicale. Déployant encore de nouveaux espaces contenus dans les sons et ré-affirmant la multiplicité de la perception.

L'équipe artistique :

Voix : Mat Pogo et Anne-Laure Pigache

Magnétophone à bandes : Anne-Julie Rollet et Jérôme Noetinger

Diffusion et traitement sonore : Pascal Thollet

Création lumière : Guillaume Jouet

COÛTS DE CESSION

- Pour une représentation de Voix Magnétiques : 3 000€ ++ 6 personnes dont l'administratrice de production (pour plusieurs dates, nous contacter)
- Pour une représentation de Voix Magnétiques et l'installation du Bord de la bande (mutualisé avec le concert) : 4 200€ ++ 2 personnes pour l'installation, 6 personnes pour le concert.
- Pour l'installation du Bord de la bande seule : 1 700€ ++ 2 personnes (au delà de trois semaines, nous consulter)

Des temps de rencontres et de discussion peuvent être associés aux deux formes présentées (en amont ou en aval).

Par ailleurs Anne-Julie Rollet et Anne Laure Pigache mènent régulièrement des projets d'actions culturelles imaginées avec les partenaires.

A titre d'exemple, elles ont mis en place des ateliers de pratiques sonores avec des publics variés (Collège, Lycée professionnel, APF-association des paralysés de France, groupe d'habitants, Centres culturels intégrés à un hôpital psychiatrique). Certains de ces ateliers ont donné lieu à des créations radiophoniques en partenariat avec des radios locales.

Dans ces ateliers, il s'agit, comme nous y invite John Cage, à « laisser les sons être ce qu'ils sont ». Ecouter le son et le détacher de sa source, c'est-à-dire écouter sans pré-supposé et sans a priori. Ecouter un son pour ses qualités musicales et sonores. Ecouter les bruits du paysage alentour et en cerner la musicalité, les densités, les rythmes, le tempo, les répétitions. C'est à partir de cette écoute que l'on peut improviser, écouter son propre geste sonore, écouter les autres, l'ensemble de ce qui est produit et y réagir. Les matières de la création se déploient à travers cet aller/retour entre l'écoute et le faire.

Etre Ici et maintenant et « prendre le son au mot pour lui donner sens » - Michel Chion

FICHE TECHNIQUE SYNTHETIQUE

POINT LIMITE ZERO

Le projet Point Limite Zéro est un diptyque intégrant une installation sonore « Le Bord de la bande » et un concert « Voix magnétiques ».

INSTALLATION « LE BORD DE LA BANDE »

Cette installation consiste en un mur de 40 radios calées sur la fréquence d'un émetteur diffusant une pièce sonore. L'extinction et l'allumage des radios est programmé sur ordinateur, via une commande DMX vers un gradateur lumière.

L'ensemble des radios, élingues (qui suspendent les radios), émetteur FM, gradateur, ordinateur, est fourni par la Compagnie.

L'organisateur devra fournir :

- 3 perches espacées de 50 cm,
- longueur perches : entre 5 et 7 m
- hauteur perches : entre 3 et 4,5m

Dimensions et nombre de perches ajustables.

- un espace isolé phoniquement du reste du lieu
- en lumière : 3 découpes 613 – 4 PC

Le temps de montage de l'installation est de 8H, incluant le réglage lumière, et avec un technicien mis à disposition par l'organisateur.

Le temps de réglage de l'installation, et de transmission aux équipes d'accueil du lieu est de 4H.

2 personnes de la Cie sont en déplacement pour ce temps d'installation.

CONCERT « VOIX MAGNÉTIQUES »

Ce concert met en jeu 4 musiciens (2 voix et 2 magnétophones à bandes/traitement électroacoustiques) et une personne à la régie/spatialisation du son.

L'organisateur devra fournir :

- console Son type Yamaha CL3 (24 entrées / 16 sorties auxiliaires)
- diffusion : 4 MTD 112 clustés, 4 HP de studio type genelec 8050, 2 subs
- un espace minimal de 10m x 13m avec Grill, non-gradiné. Les musiciens/régie sont au centre de l'espace, les spectateurs de part et d'autres (dispositif bifrontal) sur des chaises.

L'équipe de la Compagnie est composé de 5 musiciens, qui arriveront la veille du jour de jeu et une administratrice le jour J.

Le jour de jeu se déroule ainsi :

- 9H-13H : installation son et lumière
- 14H-18H : Balance/répétition
- Durée du concert : 1H

L'organisateur doit fournir 1 régisseur Son et 1 régisseur Lumière, pour le montage et la représentation.

ANNE-LAURE PIGACHE
VOCALISTE ET PERFORMEUSE

ANNE-JULIE ROLLET
MUSICIENNE, COMPOSITRICE, ARTISTE SONORE

BIOGRAPHIE

ANNE-LAURE PIGACHE VOCALISTE ET PERFORMEUSE

Anne-Laure Pigache, vocaliste et performeuse

Œuvrant dans le champ de la poésie sonore, à la croisée du théâtre et de la musique expérimentale, Anne-Laure Pigache s'intéresse particulièrement à l'état d'improvisation et à la qualité de présence que cet état donne aux performeurs. Vocaliste, elle est régulièrement invitée pour des concerts de musiques improvisées et des créations radiophoniques. Depuis 2010, elle explore plus particulièrement la musicalité du langage. Elle s'intéresse à la parole quotidienne pour en faire émerger une musique et une poétique. Observant la forme du langage comme lieu d'interrelation entre l'intime et le social, le langage comme lieu de singularité et d'identité, elle crée des formes artistiques à partir de ce matériau commun. Anne-Laure Pigache considère le langage comme événement sonore et s'intéresse aux typologies du parlé et à leur potentiel choral et musical. Elle met en place ses projets au sein des Harmoniques du Néon, association dont elle initie la création en 2010

En parallèle de ses projets personnels, Anne-Laure Pigache collabore régulièrement, avec Myriam Van Imshoot pour des oeuvres vocales, avec Alessandro Bosetti (Deutschlandradio Kultur) pour des performances radiophoniques, et avec La Cie Jeanne Simone (Cie conventionnée Drac Aquitaine) pour des performances dans l'espace publique.

Depuis 1998 elle a travaillé comme artiste sonore, comédienne et vocaliste au sein de nombreuses cie, notamment Ici-Même Grenoble, Un euro ne fait pas le printemps, Cie Zusvex, Marie Moreau (Association EXcès), Aki Onda, Xavier Charles, Catherine Jauniaux, Charles Pennequin, Neue vocalisten de Stuttgart, Jackie Taffanel... Ces collaborations prennent des formes chaque fois singulière : Performance, installation, création radiophonique, spectacle écrit ou improvisé, documentaire sonore, concerts, bandes sons, performance in situ, questionnement des contextes de création...

Elle a également participé à l'équipe de programmation des concerts au 102 à Grenoble de 2008 à 2015 (lieu indépendant de diffusion de musiques expérimentales)

www.annelaurepigache.fr

ANNE-JULIE ROLLET MUSICIENNE, COMPOSITRICE, ARTISTE SONORE

Anne-Julie Rollet pratique la musique électroacoustique depuis 1990. Après une formation de piano classique, elle intègre la classe de musique acousmatique du Collectif de Recherche en Electroacoustique et d'Action Musicale à Fontaine. Elle obtient un diplôme de composition acousmatique avec félicitations en 1994.

Sa pratique musicale explore le champ de la musique concrète vers une musique jouée sur un dispositif électroacoustique.

Les sources qui composent sa matière musicale sont captées, récupérées ou encore détournées. Issue du réel, de corps sonores ou d'instruments, cette matière est manipulée, frottée, transformée, vrillée, tordue...et projetée. Un univers sonore qui se construit et s'invente pour chaque situation et pour chaque lieu. Des sonorités qui aiment choisir la rencontre avec le vivant et le mélange avec d'autres pratiques artistiques.

Elle est, et a été, membre de différents collectifs d'artistes aux projets diversifiés en France et à l'étranger: collectif Ici Même, compagnie des Arts improvisés (festival de l'eau sur le fleuve Sénégal), collectif Occupation (Lisbonne et Rio de Janeiro), collectif Maki avec l'association Culture Ailleurs (Afrique de l'Ouest), compagnie du Chuchotement, compagnie les Rencontres de la danse (Maroc), compagnie Danse/Image avec Lionel Palun (vidéo) et Delphine Dolce(danse), composition de la musique du film «un corps provisoire» réalisation Djamilia Daddi Addoun, ce film a obtenu le prix qualité du CNC pour la réalisation et la musique.

Elle a participé à diverses collaborations musicales avec: David Chiesa, Mathieu Werchowski, Michel Mandel, Pierre Faure, Camel Zekri, Dominique Chevaucher, Gérald Zbinden, Carole Rieussec.....

Elle est également Artiste Intervenante à l'ESAG depuis 2004 (École Supérieure d'Art de Grenoble) et professeure de musique à l'école de musique de Fontaine en Isère depuis 2006.

Anne-Julie Rollet propose également des compositions, programmations et interprétations de musiques concrètes au 102 de 1996 à 2001 et depuis 2010 à la Source (Fontaine).

PASCAL THOLLET

MUSICIEN, PRENEUR DE SON, RÉGISSEUR SON

MAT POGO

PERFORMEUR, PLASTICIEN, VOCALISTE

JÉRÔME NOETINGER

COMPOSITEUR, IMPROVISATEUR

BIOGRAPHIE

PASCAL THOLLET

MUSICIEN, PRENEUR DE SON, RÉGISSEUR SON

Né en 1976, il vit à Grenoble

Depuis 1998, il travaille en tant que technicien son, d'abord au Confort Moderne, lieu de diffusion de musique amplifiée et d'art contemporain à Poitiers, puis en tant que créateur et régisseur son avec différentes compagnies de théâtre, de danse et de musique (JP Berthomier, JM Sillard, H.Buchholz, Cédric Marchal, Anne-Laure Pigache, Nicolas Hubert).

Via cette pratique, il s'intéresse à la prise de son, à la narration du son dans le spectacle vivant ainsi qu'à la question des dispositifs de diffusion sonore.

En tant que preneur de son, souvent accompagné d'artistes de l'image, il aime se frotter au réel, là où émerge la parole : avec Tomas Bozzato, Fabien Fischer, la photographe N.Barbançon...

Parallèlement à cette activité, il joue de la guitare depuis l'âge de 6 ans. Il crée en 1999 le duo instrumental guitare-batterie ün-, accompagne des lectures poétiques et musicales avec le poète Y.Béal, fait partie du groupe Bleu, trio de chanson.

Il est, depuis 2009, membre actif et bénévole du 102 à Grenoble, lieu autogéré de diffusion de musique expérimentale et improvisée, il fait partie de l'équipe de programmation et s'occupe de la sonorisation des concerts.

JÉRÔME NOETINGER

COMPOSITEUR, IMPROVISATEUR

Né en 1966, il vit en Isère.

Musicien incontournable de la scène expérimentale, il dirige aussi Metamkine, catalogue de vente par correspondance spécialisé dans les musiques électroacoustiques et improvisées. Il est également membre du comité de rédaction du magazine trimestriel Revue & Corrigée de 1989 à 2014, membre de l'équipe du 102 rue d'Alembert à Grenoble de 1989 à 1998 : programmation cinéma et musique. Programme l'Audible Festival organisé par les Instants Chavirés depuis 2011.

Jérôme Noetinger suit des cours de musique électroacoustique sous la direction de Xavier Garcia de 1986 à 1988 au COREAM (38). Il pratique l'improvisation sur scène avec un dispositif électroacoustique regroupant selon les envies, magnétophones à bande, table de mixage, synthétiseurs analogiques, haut-parleurs, micros et électronique...

Il réalise également des conférences ou des ateliers autour de la musique concrète, de l'improvisation, des questions de distribution et de production...

MAT POGO

PERFORMEUR, PLASTICIEN, VOCALISTE

Chanteur de Rock dans les années 80, il fait partie des membres fondateurs de Burp entreprise en 1990. Collectif pluridisciplinaire basé à Florence (It) qui a développé un Label et une maison d'édition très actif dans le milieu underground Italien.

En 1995, il s'éloigne du Rock expérimental pour une musique plus abstraite et il monte le groupe Jealousy Party avec DJ Roberta WJM Andreucci et Edoardo Ricci mêlant soul, impro, noise et musique aléatoire.

Comme vocaliste, il a développé son propre langage en puisant dans ses expériences de chanteur de rock, improvisateur, artiste radio où la musique, les sons ; les éléments narratifs et anecdotiques fusionnent en permanence. Eruptions vocales, cris intenses, mots, bruits de bouche et textures électroniques se mélangent d'une manière très expressive et souvent avec un délicat sens de l'humour.

Parmi ses nombreuses collaborations, il a joué avec Jacopo Andreini, Paolo Cantù, Renato Cordovani, Carlo Actis Dato, John Dieterich, Francesco Donini, Bruno Dorella, Luc Ex, Augusto Forti, Gi Gasparin, Gianni Gebbia, Stefano Giust, Xabier Iriondo, Roy Paci, Claudio Parodi, Jean Hervé Peron, Chad Popple, Ed Rodriguez, Michael Renkel, Eugenio Sanna, Ignaz Schick and Nicolas Wiese. Il a aussi collaboré avec des projets de danses théâtre pour la cie Kinkaleri (Italie) et La chorégraphe Giulia Murreddu (Pays bas).

CONTACT

PRODUCTION : LES HARMONIQUES DU NÉON

CO-PRODUCTION : GRAME - CNCM - LYON / BMES 2018

AVEC LE SOUTIEN DE

LA SOURCE À FONTAINE

LE CORÉAM, (COLLECTIF DE RECHERCHE EN ÉLECTROACOUSTIQUE ET D'ACTION MUSICALE)

LE DÉCLIC À CLAIX (38)

L'ATHÉNOR À ST NAZAIRE

LE GMEA - CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE D'ALBI-TARN

CESARE - CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE DE REIMS

GMEM - CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE DE MARSEILLE

LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, L'ADAMI, L'ARCHIPEL DES UTOPIES

LES HARMONIQUES DU NÉON

LES.HARMONIQUES@GMAIL.COM

WWW.ANNELAUREPIGACHE.FR

06.63.24.66.70

DANIÈLE ARDITI

DANIELEARDITI@ORANGE.FR

06.87.75.56.78

Crédits images et esquisses

Illustr. couv. : Transformation d'une image de Bruno Munari.

Illustrations p. 4 : Loren Capelli

Photos p. 6 : William Garrey, Christophe Lebreton

Photos p. 8 : William Garrey, Philippe Tripier

Photos p. 10 : William Garrey, Peter Gannushkin