

PIXIES 9CH

LA ZAMPA
Valérie Leroux

et

PIXIES 9ch

*Installation sonore pouvant être investie par les danseurs Magali Milian et Romuald Luydlin.
Diffusion sur 8 haut-parleurs (hexaphonie 6.1 + 1 point central) et 3 groupes de casques.*

Et si de la mémoire d'une adolescence baignée par un groupe de rock ne restait qu'une dilution homéopathique restituant, au gré des trajectoires du spectateur, les émotions passées. Dans PIXIES 9ch, il s'agit d'interroger la mémoire. Le temps détériore des états de conscience passée, les détache de leurs origines, corps, voix, saturation et larsen reforment ainsi des couches du souvenir.

Valérie Leroux est la réalisatrice sonore de la compagnie de danse contemporaine La Zampa. Ici, elle devient force de proposition pour une écriture du son sous la forme d'une installation conçue comme un espace que le public, comme les danseurs peuvent, un instant, s'approprier. Le GMEA accompagne régulièrement les recherches intermédia de la Zampa.

Installation sonore de Valérie Leroux / La Zampa

Collaboration artistique Magali Milian, Romuald Luydlin, Benjamin Maumus

Réalisation sonore Benjamin Maumus

Merci à Thierry Besche

Danse Magali Milian, Romuald Luydlin

Flûte Camille Frachet

Programmation Julien Rabin

Production déléguée La Zampa

Coproduction GMEA Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn, Théâtre de l'Archipel/scène nationale de Perpignan

Résidences

du 28 avril au 3 mai 2014

GMEA Albi-Tarn

du 27 octobre au 7 novembre 2014

GMEA Albi-Tarn

du 5 au 13 janvier 2015

Théâtre de l'Archipel / Perpignan

du 21 au 25 février 2015

Le Frigo / Albi

du 16 au 18 mars 2015

Le Frigo / Albi

Création

18 mars 2015

Le Frigo / Albi

dans le cadre des Journées Électriques 2015 GMEA Albi-Tarn

Diffusion

Du 19 au 29 mars 2015

Festival Journées Électriques 2015 / Le Frigo / GMEA / Albi

Du 13 au 15 novembre 2015

Aujourd'hui Musiques / Théâtre de l'Archipel - Scène nationale de Perpignan

10 janvier 2017

Carte Blanche au Zo / Nîmes

13 et 14 janvier 2017

Le Périscope / Nîmes

EXPÉRIMENTATION ET CRÉATION : MULTIPHONIE ET GESTE SONORE

C'est dans la dynamique d'un enrichissement mutuel nourri d'une fidélité prospective, que le GMEA accompagne depuis plusieurs années la démarche de Valérie Leroux, réalisatrice sonore de La Zampa avec les chorégraphes de la compagnie : Magali Milian, Romuald Luydlin, notamment par la mise à disposition d'un environnement de composition et d'interprétation sonore gestuelle, développé par le GMEA dans le cadre du réseau international Jamoma.

Ce travail a permis de pousser plus avant les interrogations d'écriture, de perception et de contrôle du son en relation au plateau chorégraphique, il a vocation à explorer les rapports du geste à l'espace sonore qui sont actuellement au cœur de nombreuses interrogations artistiques.

Remarque : La forme finale envisagée ne sera pas forcément celle "traditionnelle" du spectacle d'1h30 en soirée. Elle pourrait s'orienter vers l'idée d'une installation "habitée" ponctuellement par les corps.

PIXIES 9ch

Dans cette démarche, il faut d'abord souligner la trajectoire car elle est d'importance. En interrogeant la démarche d'écriture du son au plateau, il s'agit aussi d'interroger le positionnement et le rôle du régisseur. Loin des "bandes sons" toutes façonnées, ici Valérie Leroux devient une force de proposition d'écriture du son au plateau, mais bien plus encore et de façon indissociable, une force d'interprétation en direct. Il en résulte bien conséquemment des modifications sur l'écriture chorégraphique même.

Telle est la raison qui porte aujourd'hui le présent projet.

Dans **Pixies 9ch**, la singularité même de l'engagement de Valérie Leroux dans cette démarche, est le sujet.

Un des axes de recherche consiste ainsi en l'exploration des divers "traits d'union" gestuels et corporels de la réalisatrice sonore à ses interfaces, de manière à l'impliquer physiquement dans son rapport au son et au plateau, et avec l'ambition d'une adaptation optimale au langage corporel particulièrement "engagé" des interprètes.

Au-delà, il y a l'oreille. Et dans l'oreille, il y a la mémoire. Des états de conscience passée qui forment les couches du souvenir. Le temps les détériore, les détache de leurs origines, en modifie leurs proportions.

Dans **Pixies 9ch**, les voilà remis en jeu.

« Les Muses vous enseignent que sans mémoire on n'a pas d'esprit » Voltaire

UN PRÉ...TEXTE

PAR VALÉRIE LEROUX : "PIXIES ET MOI..."

Souvenirs...

Fin de seconde, 16 ans, un ami se demande comment est-il possible que je ne connaisse pas Pixies !!

Je suis plus intéressée par les groupes alternatifs français de l'époque, et ceux dont je ne maîtrise pas suffisamment la langue ne retiennent pas mon attention... Pourtant, leur séparation quelques mois plus tôt, regrettée par les plus grands comme David Bowie, en fera rapidement un groupe culte.

Je me plonge dans leur discographie, cinq albums dont je veux tout connaître et qui vont balayer tout ce que j'écoutais alors.

Des paroles, j'en saisis le dixième, pas le temps d'ouvrir le dictionnaire, l'énergie de leur musique et la voix de Franck Black me submergent.

Distorsions, accalmies, explosions, guitares folk puis saturées...

Ça m'a pris la tête et aux tripes, et ça ne m'a plus lâché.

À partir de 2004, le groupe se reforme épisodiquement pour des concerts, mais je ne me sens pas concernée, j'écoute toujours inlassablement leurs albums. Ça me suffit.

Jusqu'aux dates programmées en mai 2010 au Bikini, à Toulouse.

Je prends des places pour les deux soirs, comme une vraie fan. Les concerts me retournent, j'y retrouve tout ce qui m'a touché dans leur musique. Ça me bouleverse et me questionne.

NOTE D'INTENTION

Au début de mon parcours professionnel, j'utilisais des morceaux en intégralité dans mes bandes-son. Grâce notamment à l'accompagnement du GMEA, je travaille désormais avec des outils qui me permettent de jouer des matériaux sonores que je peux interpréter en direct dans l'espace.

- Se servir de la mémoire pour transmettre, retranscrire les émotions que me procure cette musique.
- Décomposer la mémoire de cette réception d'énergie en différentes strates.
- Utiliser ces couches de mémoire pour fabriquer des contextes, des espaces. Pour ensuite les manipuler, changer leurs proportions. Les repositionner, les poser.
- Tirer des morceaux de Pixies, des matières pouvant retranscrire leur énergie en réinterrogeant leur format.
- Dilutions successives comme dans la médecine homéopathique pour ne garder que l'essence, le détail et l'efficacité des morceaux.
- Écrire pour l'espace et le temps du plateau.
- Utiliser mon énergie physique induite par cette musique pour produire de la matière sonore.
- Inverser le processus de création de La Zampa; habituellement, l'écriture sonore est contemporaine ou postérieure à l'écriture chorégraphique.
- Intégrer la densité physique des danseurs comme matériaux et interface de l'écriture sonore.

NOTE DES CHORÉGRAPHERS

- Inverser le processus de prise et d'écriture au plateau.
- Placer le corps comme un matériel variable et ajustable dans les espaces sonores.
- Trouver l'endroit où le corps intervient dans ces couches de mémoires.

Voilà notre point de départ sur le projet **Pixies 9ch** :

Nos habitudes de compagnie et de chorégraphes nous conduisent souvent à penser un projet, le partager avec l'équipe, avec qui nous allons œuvrer, puis à travailler les écritures (chorégraphiques, son, lumière, etc.) sur le plateau.

Dans ce cadre, nous nous mettons au service de l'écriture musicale, comme des interprètes mais surtout comme faisant partie de l'écriture sonore, de la part visible de la partition.

"Objetiser" le corps, voilà un questionnement qui nous plaît.

Et si pour ce projet, nos corps, leur écriture se résumaient à être une densité physique, pouvant influencer les volumes, les espaces, les effets...

Dans nos pièces, nous faisons souvent appel à la mémoire collective, celle qui nous permet de décoder, lire, traduire notre monde contemporain, alors dans **Pixies 9ch** comment toucher à l'ensemble à partir d'une mémoire singulière ? Se glisser dans les couches de mémoires ? Et diffracter vingt ans plus tard une émotion née dans les années 90...

© Erik Damiano

NOTE DU GMEA

L'engagement d'un Centre national de création musicale

Pendant plus de 50 ans, la musique électroacoustique a exploré la façon de projeter un son dans l'espace, de le déployer, de l'articuler. Elle l'a fait le plus souvent de façon empirique. Dans une perspective historique, il faut tenter aujourd'hui d'en tirer les acquis. Non pas pour les transposer tels quels sur le plateau d'un théâtre, ce serait une facilité absurde, mais pour les remettre en jeu dans d'autres contextes et ainsi faire bouger les lignes...

C'est la raison de l'engagement du GMEA à déterritorialiser le genre, à expérimenter, à chercher, à entrelacer les pratiques. Tenter enfin d'en faire émerger de nouveaux possibles qui disent les mutations du monde d'aujourd'hui.

L'accompagnement par le GMEA du travail de Valérie Leroux et de La Zampa porte sur le développement d'outils de création et d'interprétation du sonore capables de se confronter en temps réel à l'écriture du son au plateau et dans l'espace, et pour ce nouveau projet selon le postulat des chorégraphes, dans une relation aux corps pris "comme un matériel variable et ajustable".

Ces développements sont toujours issus d'une étroite relation entre l'expérimentation artistique et les développements informatiques. Une lutherie informatique spécifique en jaillit, elle permet d'interpréter la relation entre le matériau et l'espace. L'espace n'est plus un paramètre que l'on rajoute aux matériaux, ou que l'on anime par une virtuose projection du son : il devient parti prenant de l'écriture.

Pour ce projet **Pixies 9ch**, le GMEA poursuivra la dynamique l'accompagnement de la Zampa sous plusieurs formes :

- Pour les prises de son en hexaphonique.
- Pour la composition en studio de la création sonore
- Pour l'exploration du dispositif de contrôle et de jeu à concevoir
- Pour les développements informatiques nécessaires
- Pour l'expérimentation et la validation en situation de spectacle des dispositifs.
- Par le partage des réflexions sur les enjeux de l'écriture du sonore au plateau.

Les développements nécessaires à la réalisation de cette production sont réalisés dans le cadre du projet de recherche OSSIA : Open Scenario System for Interactive Application, qui est financé pour la période 2012/2015 par l'Agence Nationale de la Recherche.

L'équipe du GMEA engagé dans l'accompagnement de ce projet :

Benjamin Maumus, Ingénieur du son, créateur sonore.
Julien Rabin, développement informatique des dispositifs.
Thierry Besche, oreille extérieure.

VALERIE LEROUX | Réalisatrice sonore et régisseuse son

À l'issue d'un BTS Audiovisuel option Son obtenu à Toulouse en 1998, Valérie Leroux s'oriente vers le spectacle vivant.

Elle est engagée comme régisseuse son par des institutions comme le Théâtre National de Toulouse et le Festival d'Avignon.

Parallèlement elle suit les tournées des artistes Heddy Maalem, François Tanguy (Théâtre du Radeau), Philippe Combes (Cave Canem), Jean-Jacques Mateu (Cie Petit Bois), Magali Milian et Romuald Luydlin (Cie La Zampa)...

En 2006, sa rencontre avec Thierry Besche du GMEA, Centre National de Création Musicale Albi-Tarn, oriente son travail de création vers l'écriture du son dans l'espace et l'interprétation en direct des matériaux sonores.

Plusieurs collaborations artistiques suivent avec La Zampa et Nicolas Klotz.

De 2008 à 2010, elle est également expérimentatrice au sein du projet VIRAGE, plateforme de recherche missionnée par l'Agence Nationale de la Recherche et coordonnée par le GMEA (avec Pascal Baltazar). Elle poursuit cet engagement dans l'expérimentation d'OSSIA (ANR 2012/2015 du GMEA).

LE GMEA | Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn

Le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn, a débuté son activité en 1977. Il s'est professionnalisé en 1981. Cofondateur du groupe, Thierry Besche en est aujourd'hui toujours le directeur. Reconnu par le Ministère de la Culture depuis 1981, le GMEA a reçu en 2007 le label de Centre National de Création Musicale et a rejoint ainsi le réseau des 5 autres centres nationaux français (Paris, Lyon, Marseille, Nice, Reims).

Dans son rôle de producteur, le GMEA initie ou participe à des projets de création et de production qui utilisent ses ressources et ses compétences. Il favorise la conception d'œuvres nouvelles et contribue au développement de nouveaux outils et processus de création. Il soutient de nombreux compositeurs, musiciens, et participe activement à la diffusion des pratiques musicales contemporaines. Il initie en relation avec la Scène nationale d'Albi la diffusion des musiques contemporaines tout au long de l'année : Semaine du Son, Journées Electriques, etc...

Le GMEA a développé de nombreuses voies d'expérimentation : sur les différentes attitudes du musicien face aux ressources des pratiques électroacoustiques, sur leurs utilisations pédagogiques, sur l'évolution des lutheries, sur l'utilisation de l'informatique musicale (notamment en rapport aux arts de la scène et aux arts plastiques et visuels) et plus récemment sur l'utilisation de la multimicrophonie en extérieur et la multidiffusion comme outil d'écriture, etc...

Ces travaux, associés au développement du Mélisson (synthétiseur à vocation pédagogique, considéré aujourd'hui en France comme pionnier dans l'histoire des nouvelles lutheries), ont rencontré et rencontrent à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale un impact important.

C'est dans un esprit de continuité et d'élargissement de ces développements de nouvelles lutheries que le GMEA participe à des travaux de recherche comme ceux de la plateforme de recherche VIRAGE (financée par l'Agence Nationale de la recherche), pour y apporter une expertise sur les usages du sonore dans des situations transdisciplinaires, en relation avec l'établissement d'un département recherche autour de ces questions. Il coordonne depuis le 1er octobre et toujours en relation à ces pratiques un nouveau projet ANR : OSSIA.

Enfin le GMEA est aussi un pôle ressources sur l'ensemble de ces pratiques et à ce titre outre son rôle de conseiller et d'accompagnement, il propose de multiples formations dans le domaine de l'informatique musicale, de l'écriture du son, et plus globalement des arts du sonore et des pratiques musicales contemporaines.

www.gmea.net

LA ZAMPA, MAGALI MILIAN & ROMUALD LUYDLIN | Chorégraphes et interprètes

Magali Milian suit les formations du conservatoire d'Avignon et du CNDC d'Angers. Romuald Luydlin se forme au Buto avec Sumako Koseki et au théâtre No auprès de maître Kano. Ensemble, ils pratiquent l'aïkido et cultivent différentes approches du corps. Ils fondent la compagnie La Zampa où ils sont tous deux chorégraphes et interprètes.

Depuis 2000, ils abordent différents formats (petites formes, pièces de groupe, court-métrage, performances). En 2005, la carte blanche *Dans le Collimateur*, commande de DSN-Dieppe Scène Nationale, leur permet de préciser leur lien avec la musique.

De cette expérience naît une collaboration avec le GMEA/Albi, Centre National de Création Musicale.

Leurs pièces, *La Tombe du Plongeur*, *Call me Sand*, *Dream on*, sont présentées sur des scènes de musiques actuelles. Ils poursuivent sur ces chemins de traverse en croisant les univers du collectif *Red Sniper* (Patrick Codenys, musicien et Kendell Gers, plasticien), et du metteur en scène et vidéaste Bruno Geslin dont ils seront les interprètes de *Crash(s) ! Variation*, libre adaptation du roman de J.G. Ballard.

Avec le guitariste Marc Sens, ils créent *Requiem* (2010) sur des textes de la rappeuse Casey. En 2012, ils rejoignent le collectif d'auteurs les Habits Noirs (Caryl Férey, Jean-Bernard Pouy) pour la création *Dégradés*.

En 2012/13, ils participent au programme européen Modul Dance/EDN (European Dancehouse Network) avec *Spekies*, pièce pour un danseur et un guitariste, sur un texte de Caryl Férey. Cette même année, ils sont interprètes dans la reprise de *Mauvais Genre* (Alain Buffard). La Zampa est « artiste associé » au Théâtre de Nîmes pour les saisons 2014/15 et 2015/16, au cours desquelles trois projets verront le jour : *B&B*, création jeune public, *Pixies 9ch*, installation sonore/performance de (et avec) Valérie Leroux, et enfin *Opium* en mars 2016.

Le son dans leur travail

En collaboration avec le GMEA, centre national de création musicale d'Albi -Tarn, ils ont entrepris un travail sur l'écriture du son dans l'espace et son contrôle en temps réel au plateau dans une interrogation de l'intermédialité au sens de penser le mouvement des corps dans une inter-relation avec le mouvement des sons, de la lumière, etc. La réflexion porte aussi sur le fait de donner toute sa place à l'interprétation du son au plateau.

Entre 2008 à 2010, Valérie Leroux et La Zampa ont participé au chantier d'expérimentation, *Multiphonie et geste sonore*, dans le cadre du projet VIRAGE* où l'ensemble de ces sujets furent abordés. Cette collaboration se poursuit aujourd'hui, et particulièrement avec **PIXIES 9^{ch}** dans le cadre du nouveau projet de recherche du GMEA : OSSIA.

* VIRAGE est une plate-forme de recherche qui après avoir défini et réalisé un prototype pour le développement de nouvelles interfaces de contrôle et d'écriture de contenus numériques multimédia pour la création artistique, la muséographie et les industries culturelles, poursuit ses recherches sur l'interopérabilité, l'écriture multi-scénario et les dispositifs de contrôles.

www.lazampa.net

PROCESSUS DE CRÉATION

À partir des albums de Pixies, j'ai réalisé une sélection de 11 morceaux, à écouter dans cet ordre :

- 1 Cecilia Ann (Bossanova - 1990)
- 2 Rock Music (Bossanova)
- 3 Debaser (Doolittle - 1989)
- 4 Mr. Grieves (Doolittle)
- 5 Crackity Jones (Doolittle)
- 6 Something Against You (Surfer Rosa - 1988)
- 7 Hey (Doolittle)
- 8 Broken Face (Surfer Rosa)
- 9 Is She Weird (Bossanova)
- 10 Nimrod's Son (Come On Pilgrim - 1987)
- 11 Gigantic (Surfer Rosa)

- Munie d'un baladeur, je vais "vivre" cette compilation selon des contraintes physiques données par les chorégraphes de La Zampa. Les lieux seront choisis pour leurs spécificités contextuelles, espaces et acoustique particulière par exemple : Sons du corps, murmures, fredonnement... Chaque prise entraînera un "état" ; l'ensemble formant les matériaux de la composition.
- Afin de restituer les espaces, les prises de son seront hexaphoniques.
- Dans chacun des contextes, l'expérience sera décomposée:
  - 1 : le lieu seul
  - 2 : le lieu + le déplacement
  - 3 : le lieu + le déplacement + le baladeur
  - 4 : le lieu + le déplacement + le baladeur + ma voix
- Enfin, en studio d'enregistrement, nous ajouterons la notion de répétition et d'épuisement, et feront des prises isolées de ma voix et du baladeur.
- Après le dérushage des prises, l'écriture se déroulera en 3 étapes :
  - 1 : en studio, restitution de l'hexaphonie
  - 2 : dans un espace scénique
  - 3 : dans un espace scénique avec les danseurs

FICHE TECHNIQUE

Installation sonore autonome pouvant être investie par deux danseurs.

Tout types de lieux sont envisageables, beaucoup des éléments suivants sont à déterminer et modifiables selon les configurations.

ESPACE

Dimensions requises : 10m x 10m

Matériel demandé

Tapis de danse blancs en bon état aux dimensions du plateau et nettoyés avant l'arrivée de la Cie

Matériel fourni

4 cubes et 1 banc noirs avec coussins et crochets pour casques.

SON / DIFFUSION

Matériel demandé

- 1 convertisseur ADAT vers Analog (8 canaux) ou 1 console numérique avec port ADAT et 8 sorties.
- 7 haut-parleurs identiques, type MTD108 :
  - 6 sur pieds, positionnés en cercle, sur le pourtour de la salle.
  - 1 au sol au centre de l'espace.
- 2 subs, type et emplacement à définir.
- Amplification et câblage nécessaire.
- Longueurs de câblage module XLR/XLR pour alimenter les casques.
- 1 HP pour l'entrée des spectateurs à définir, système autonome possible.

Matériel fourni

- 1 ordinateur
- 1 carte son (8 sorties ADAT et 5 sorties analogiques)
- 1 préampli casque 5 canaux
- 10 casques (couplés par deux)
- Raccords pour longueur en XLR des casques

LUMIÈRE

Matériel demandé à définir selon le lieu

- 1 plein feu blanc (2 circuits) / 4 cycliodes
- 1 axe de la salle rouge (Lee 027) (2 circuits) 2 cycliodes
- Gradateurs, câblage et liaison DMX vers l'ordi

Matériel fourni

- 1 boîtier USB/DMX

PLANNING

Planning, personnel de montage et permanence de l'exposition : à définir

CONTACT

Valérie Leroux valerie31@gmail.com T +33 (0)6 03 79 85 64

© Erik Domiano

© Erik Domiano

CONTACTS

la zampa

4 rue de Bernis
30 000 Nîmes - France

Valérie Leroux

valerie31@gmail.com
T +33 (0)6 03 79 85 64

production, diffusion

Luc Paquier
T +49 (0) 151 157 23 710
lucpaquier@gmail.com

administration

Pierre Duprat
T +33 (0)6 11 96 99 19
pierre.duprat@free.fr

coordination, régie de tournée

Christel Olislagers
T +33 (0)6 24 33 35 76
lazampa@gmail.com

www.lazampa.net

La Zampa est subventionnée par le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon (Aide aux Cies), la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général du Gard et la Ville de Nîmes.

