

GRAME

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

11 COURS DE VERDUN GENSOUL

69002 LYON

WWW.GRAME.FR

INSTALLATION

JARDINS DES SENSATIONS

ALEXANDRE LEVY

© M. Grefferat

Installation interactive et performance musique et vidéo

Conception, musique et jeu : **Alexandre Levy**
Conception, installation et vidéos : **Sophie Lecomte**
Réalisation informatique musicale : **Max Bruckert**
Constructions et lumières : **Jean-Louis Esclapès**
Technique son : **David Thomas**

Co-production Akousthéa cie, Grame / Biennale Musiques en Scène, musées Gadagne – Lyon (69), Ville de la Courneuve (93), Ville de Savigny le Temple (77), Ferme du Buisson Scène nationale de Marne la Vallée (77), scènes du Val d'Europe (77)
Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Ile de France), le Conseil général de Seine et Marne, et le CNC
Commande de Grame, centre national de création musicale - Lyon, avec le soutien de la Sacem

L'installation :

Le banc des amoureux

Il propose une interactivité simple : il faut être deux personnes assises pour l'activer. Les sons déclenchés constituent un nuage sonore dont le banc est le médium. De ce nuage émerge des voix : des scènes de rencontre, d'intimité, de retrouvaille... celles d'amants ou d'anciens amants qui se sont assis sur ce banc.

L'arbre à frôler :

Dans cet arbre sont suspendues des lianes interactives : en les frôlant, en les traversant, le public déclenche des matières sonores épidermiques. A chaque geste, à chaque déplacement, le public a la sensation d'être subitement envahi par une pluie sonore, matière vivante qui respire avec ses visiteurs. Il est recommandé de ne pas être plus de trois dans ce module.

Les boîtes à oiseaux

Ces boîtes font référence aux habitats que l'homme dispose dans les jardins à l'attention des oiseaux. Ce module propose d'ouvrir une « phrase » sonore en se plaçant en dessous de chaque boîte. Le public peut aller facilement d'une boîte à l'autre et crée ainsi une polyphonie dont il est à la fois l'acteur et le spectateur.

La porte et le miroir

Deux éléments se font face : une porte et un cube miroir. Ils évoquent les passages que l'on trouve dans les jardins, comme autant de symboles de transfiguration. Une création sonore est diffusée autour de ces modules, quand une personne traverse la porte cadre, la musique passe avec elle de l'autre côté de la porte, la nature de l'environnement sonore se trouvant alors totalement transformé. Le cube miroir placé dans l'axe de la porte, se confond presque complètement avec son environnement et permet au public en s'y mirant, de se voir traverser la porte-cadre.

Le territoire des Lucioles

Ce module s'inspire des territoires animaux ou végétaux invisibles que l'homme traverse et perturbe. En marchant dans ce territoire le promeneur déclenche des événements sonores signalant l'intrusion, comme autant de sons d'alerte. Un chant polyphonique se propage alors dans l'espace, à partir de plusieurs points de diffusion disséminés dans les végétaux.

Jardins de sensations est une installation sonore interactive qui prend place dans un jardin. La musique diffusée par les différents modules de l'installation prend sa source dans de courtes pièces pour piano et vidéo interprétées toutes les demi-heures dans une salle attenante au jardin. Lors de ces performances piano-vidéo, de la musique à chaque fois nouvelle est injectée dans l'installation sonore, le public qui a assisté à une de ces performances retrouve alors dans l'installation toute la musique qu'il vient d'entendre. Il peut alors jouer de cette musique avec son corps, en frôlant, en touchant ou en passant devant les différents modules sonores qui composent l'installation. Le public réinvestit ainsi l'œuvre musicale de sa fantaisie, il la recompose de manière instinctive et ludique.

Les performances piano, électroacoustique et vidéo.

1 - *Croissances-excroissances* : pièce bouillonnante faisant référence à la croissance ininterrompue des végétaux. Des excroissances ouvrent des espaces musicaux et plastiques suggérant au public une impression de grandeur déployée.

2 - *Brins* : pièce la plus « performative », dans laquelle l'opposition entre immobilité et mobilité conduit le discours musical et vidéo.

3 - *Rhizomes* : pièce rapide et enjouée où la répétition et l'agglutination en tout sens suggère une progression intérieure rampante. Régulièrement, la musique cède la place à l'univers bruyant des jardins.

4 - *Lianes* : plusieurs « lianes » musicales s'entrelacent de manière indépendante et créent des dialogues virevoltants. Petit à petit une impression de mouvement global se met en place pour conclure avec une grande phrase exaltée.

Contact : Aline VALDENNAIRE

Production & coordination artistique

Tel : 0033 (0)4 72 07 4311

valdennaire@grame.fr

ALEXANDRE LÉVY

CONCEPTION ET MUSIQUE

Alexandre Lévy fait ses études au CNSM de Paris et obtient cinq premiers prix. Il étudie avec Édith Lejet, Michèle Reverdy, Michel Zbar. Il écrit pour l'INA-GRM, le GRAME, Radio France, La Péniche Opéra, le Chœur Britten (Nicole Corti)...il reçoit plusieurs commandes de l'état et est boursier de la Fondation Beaumarchais. Il compose et produit des œuvres vocales, instrumentales et électroacoustiques. Pianiste, il participe en tant que chef de chant à des productions à l'Opéra de Rennes, au Théâtre du Châtelet, avec l'ONDI... Musicien éclectique et curieux il aborde la chanson (Monsieur Poli, Lénine) et le spectacle vivant avec notamment la compagnie AMK (Cécile Fraysse).

SOPHIE LECOMTE

ARTISTE PLASTICIENNE

Artiste plasticienne, Sophie Lecomte tisse un univers polymorphe fait de sculptures, de dessins, d'aquarelles, d'installations et de vidéos. Entre douceur et cruauté, elle élabore une poétique de l'hybridation, qui cherche à renouer avec une mémoire oubliée, diluée. Sensible à la présence des matériaux naturels, elle glane de petits trésors, lichen, cailloux, épines, mues de serpents, insectes...qui, métamorphosés deviennent ainsi les traces et les réminiscences de nos êtres passés, fantasmés. Ses œuvres manifestent les liens, qui nous unissent aux trois règnes : animal, végétal, minéral dont la mémoire, si on veut bien s'y attarder, bat encore.

Son travail a été exposé notamment au Musée de la Chasse et de la Nature (Paris), au Musée de Bar le Duc, au Museu do traje (Salvador de Bahia, Brésil), au Musée Bourgoin Jallieu, au Musée d'Art Contemporain de Skopje (Macédoine)...

Elle a participé à de nombreuses programmations et festivals vidéos : Rencontres internationales Paris-Berlin (Musée d'art contemporain de Caracas, le Musée Alejandro Otero, Venezuela, Galerie Immanence, Paris), Est-ce une bonne nouvelle (Galerie, E.O.F., Paris, Biennale de Nîmes, Lieu Unique, Nantes...), Thés vidéos (Théâtre Paris- Villette, CREDAC Ivry), Love vidéo (Centre d'art Contemporain Mataro, Espagne, Maison des Associations, Cannes, Galerie CAD, Moscou, Glaz'art, Paris...), Vidéo Formes, (Clermont-Ferrand), Festival d'Estavar-Llivia, (Pyrénées Orientales), Journées numériques de la Fnac...

AKOUSTHÉA

COMPAGNIE

Crée en 2003 par Alexandre Lévy, aKousthéa propose un travail autour de la création musicale associée à une mise en espace sonore des lieux. «Le public est au centre du dispositif de création. Nous lui proposons d'investir entièrement notre travail au travers de dispositifs sonores. Toujours associés à une notion de spectacle vivant, nous produisons des événements interactifs dans lesquels interviennent les artistes de la compagnie en proximité avec le public.»

TREE OF CARESSES

OUTSIDE INTERACTIVE INSTALLATION

« L'Arbre à frôler » est une installation sonore interactive déclinée en deux versions : In Situ et sculpture.

L'arbre à frôler est une invitation à traverser un dispositif interactif constitué de lianes végétales et sensibles, conçues comme des extensions de l'environnement naturel qui les entourent. Nous proposons une expérience immersive au public, le rapprochant des sensations physiques du toucher : caresses, frôlement... à la matière sonore qui en révèle le caractère fantasmagorique. L'univers sonore déclenché par le public est constitué de deux entités : des vagues sonores mouvantes et des échantillons de sons très courts et épidermiques. Tous ces sons ont été composés à partir d'enregistrements issus de l'environnement direct des installations : paysages sonores naturels, végétaux, mais aussi urbains, friches etc. Ainsi, l'installation perçue comme une traversée dans une jungle sonore donne au public, actif dans le dispositif, le rôle d'acteur-spectateur d'un environnement sonore sans cesse en mouvement.

Interactivité et toucher

Des capteurs sensibles sont dissimulés dans les lianes que nous suspendons. Ils déclenchent des sons lorsque le public traverse le dispositif. Les haut-parleurs spatialisent les univers sonores dans une conception immersive.

Deux types de capteur sont utilisés : un capteur de toucher et un capteur de présence. Les capteurs de toucher sont dissimulés dans les lianes et proposent un rapport direct entre toucher et son. Chaque liane interactive déclenche une famille de sons courts et épidermiques, proposant ainsi un dialogue possible avec d'autres lianes, d'autres zones sonores. La matière sonore se rapproche ainsi de la matière plastique et biologique dont sont constituées les lianes utilisées dans chaque zone.

Les capteurs de présence organisés pour la captation de zones de passage du public déclencheront des compositions musicales. C'est la présence et l'énergie dégagée par le déplacement du public qui amplifie plus ou moins le mouvement musical de chaque zone. Plus le public s'anime, plus les zones sonores s'éveillent et se dynamisent.

« Arbre à frôler » – Installation In Situ

Le dispositif est constitué d'un ensemble de 1000 à 2000 lianes d'origines végétales que nous suspendons à un arbre déjà existant. Chaque Arbre à frôler est unique : en s'appuyant sur un arbre naturel, il en épouse la forme, le port et prend en compte son environnement direct.

« Arbre à frôler » - Sculpture

Ce dispositif est un arbre sculpture qui est entièrement construit sur place. Il est constitué d'une structure en bois recouverte d'écorces prélevées dans la nature. Cette structure est prolongée d'un ensemble de 1000 à 2000 lianes végétales interactives.

Le public est invité à entrer dans le dispositif afin de déclencher un système sonore immersif. Chaque arbre-sculpture révèle un univers sonore et thématique représentatif du lieu dans lequel il est implanté. Plus le public interagit avec les lianes interactives, plus le public s'entoure de sons enrichis et de zones sonores mouvantes.

« The Tree of Careses » is an interactive sound installation available in two versions: In Situ and Sculpture.

The Tree of Careses is an invitation to stroll through an interactive set made up of real vines turned "sensitive", which serve as extensions of the surrounding natural environment. Immersion within this installation lets the audience experience heightened sensations of touch: caresses, brushing... through sounds that reveal the underlying fantasy attached to these sensations. The sound universe triggered by the active audience comprises two categories: moving sound waves and very brief and epidermal sound samples. All these sounds are made up of real sound takes recorded in close proximity to the installation – nature soundscapes as well as urban ones, derelict parcels, etc.

Perceived as an immersive experience in a kind of sound jungle, the installation gives the participating public a double role of actor and audience, in a constantly changing sound environment.

Interactivity and touch

On the vines we hang are hidden sensors. When the public goes through the installation, they trigger sounds. Various loudspeakers distribute these sounds in the installation area to heighten the feeling of immersion. We use two types of sensors: touch sensors and presence sensors. Each interactive vine triggers one set of short, "shivering" sounds, leading to a possible "dialog" with other vines or other sound zones. In so doing, the "sound matter" produced takes on aspects of the living and plastic matter making up the vines in each zone. As for the presence/motion sensors triggered by the exploring audience, they launch musical pieces. In effect, it is the singular presence and energy radiated by each given audience which acts as an "amplifier" of each zone's specific musical character. The livelier the participating audience, the more intense and dynamic are each sound zone.

"Tree of Careses" – In Situ version

The installation is made up of between 1000 and 2000 vines of natural origin which we suspend to an existing tree. Each Tree of Careses is unique: our setup is installed on a natural tree and is largely determined by that tree's shape, bearing and close environment.

"Tree of Careses" – Sculpture version

In this version, the "tree" is entirely built on location, with a wooden core structure covered with pieces of bark picked in nature. On that structure are then disposed our 1000/2000 interactive vines.

The public is invited to enter this installation and act as triggers of this immersive sound system. Each Sculpture-Tree reveals a sound and thematic universe which is representative of the location where it is installed. The more the audience interacts with the vines, the deeper they are surrounded in rich sounds and moving soundscapes.

ALEXANDRE LEVY

Alexandre Lévy fait ses études au CNSM de Paris où il obtient cinq premiers prix. Il y travaille avec Édith Lejet et Michèle Reverdy. Il étudie la composition et la musique électroacoustique avec Michel Zbar au CRR de Boulogne.

Pensant que la création musicale est un moyen pour une meilleure connaissance de soi et pour une meilleure écoute de l'autre, Alexandre Lévy tisse un lien ténu entre création musicale et transmission, invention et interaction. Axes forts de son travail, il associe le public dans ses créations, mêlant ainsi l'acte de partage à celui de faire œuvre.

C'est tout naturellement qu'Alexandre Lévy construit un univers musical ouvert aux formes nouvelles, œuvres mixtes, pièces vocales, instrumentales et ouvrages scéniques dont plusieurs opéras. Il élargit son champ d'écriture aux formes électro-acoustiques et interactives. En s'associant à des artistes d'autres horizons (Sophie Lecomte, Pedro Pauwels, Élisabeth Prouvost...) il crée des œuvres *In Situ*, incluant la dimension architecturale et patrimoniale à son travail.

Il tisse ainsi un troisième lien entre création musicale et public : avec les lieux de vie, la ville, le jardin, il propose une écoute poétique des lieux journaliers par une projection d'un univers musical dont il est inspiré.

Ses œuvres jouissent d'une diffusion dans les institutions de musique contemporaine : aux Multiphonies du GRM, à la Biennale Musiques en scène du GRAME (Lyon) (2010, 2012, 2016), Au festival des Détours de Babel, Le Festival Extension de la Muse En Circuit, aux Rencontres Internationales de musique contemporaine de Cergy, au festival de Musique Contemporaine d'Enghien, à l'Académie Ravel de Saint Jean de Luz, au Concours International de Mélodie de Toulouse...

Mais aussi ses propositions artistiques à la croisée des chemins l'amènent à être invité dans des lieux interdisciplinaires, où les publics de différents horizons se mêlent : au Domaine Régional de Chaumont sur Loire, au Musée Gadagne à Lyon, au Métaphone à Hénin-Carvin, à la Fondation La Borie du Limousin, au Parc Floral de Paris... Ses œuvres sont créées à l'international dans des conceptions totalement immersives : en composant de nouvelles partitions issues des captations de l'environnement qu'il réalise lui-même dans les lieux dans lesquelles ses œuvres sont implantées, il réinvente la notion d'œuvre *In Situ*, en lui insufflant une dimension d'appropriation profonde du sonore dans une poétique musicale nouvelle. Il est invité notamment en Asie et en pour investir des lieux sur ce concept. Son parcours lui fait croiser la création théâtrale à destination du jeune public, lui permettant ainsi de s'essayer à des dispositifs interactifs pour la petite enfance.

Il réalise des musiques de scène pour la compagnie AMK de 2008 à 2014. Ces créations ont pu bénéficier de diffusions nationales et internationales : Scènes Nationales de Saint-Quentin-en-Yvelines, La Ferme du Buisson, Culture Commune, CDN de Saint Denis, Festival de Rotterdam, Théâtre de Salzburg, Festival Européen Acta...

Ses projets ont pu voir le jour lors de résidences de création, durant lesquelles il a pu expérimenter auprès du public et dans les lieux de vie ses propositions : à GRAME (CNCM) en 2012, 2013, 2015, à La Muse en Circuit (CNCM) en 2014, au Métaphone (Oignies – Nord) en 2014 et 2015 dont il est compositeur associé à partir de 2016, au CRR de Cergy-Pontoise en 2008 et en 2009, en région Nord-Pas-De-Calais en 2007, La Péniche Opéra en 2006...

Afin de fidéliser une équipe artistique et technique autour de cette spécificité entre création musicale, transmission et lieux de vie, il crée sa propre compagnie : aKousthéa, avec laquelle il crée des œuvres transversales telles que *Désordres*, *Jardins de sensations*, *Side(s)*, laboratoire vivant de formes musicales étendues à d'autres disciplines artistiques.

Alexandre Lévy studied at the Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM), where he was awarded five first prizes, and worked with Édith Lejet and Michèle Reverdy, before going on to study composition and electroacoustic music with Michel Zbar, at the Conservatoire Régional (CRR) of Boulogne-Billancourt.

Finding musical creation to be a means of better getting to know oneself, as well as better learning to listen to others, Alexandre Lévy has taken to weaving into his works subtle links between musical creation and transmission, invention and interaction. Getting the audience to interact in the creations is definitely a strong point of his work, which combines the act of sharing with that of creating.

This naturally leads him to develop a musical world open to new forms, mixed works, vocal and instrumental pieces and stage productions, including some operas, and to extend his scope to electro-acoustic and interactive forms. Teaming up with artists from other horizons (Sophie Lecomte, Pedro Pauwels, Élisabeth Prouvost, et al.), he creates "In Situ" (European network for artistic creation in public space) installations, bringing an architectural and patrimonial dimension to his work.

This is how he weaves yet a third link between musical creation and his audiences, one related to living areas, downtown areas, parks and natural environments: Alexandre offers a poetical approach to these everyday places by projecting on to them a musical composition that they inspired in him.

His works are recognized and represented in the official context of French contemporary music public organizations, such as: the Multiphonies initiative of the Groupe de Recherche Musicale (GRM), the Musiques en scène festival of the GRAME (National electronic music research group) in Lyons, the Rencontres Internationales de musique contemporaine in Cergy, the Festival de Musique contemporaine in Enghien, the Académie Ravel in Saint-Jean-de-Luz, and the Concours International de Mélodie in Toulouse, etc.

Further, his talent for artistic propositions bridges domains and attracts the attention of audiences from interdisciplinary contexts, including, for instance, the Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire, the Musée Gadagne in Lyons, the Métaphore in Hénin-Carvin, the Fondation La Borie in the Limousin region, the Parc Floral in Paris.

His diversified artistic paths have led him to create plays for young audiences; the perfect opportunity to develop an interactive approach with children.

He created music for the theater for the AMK Company between 2008 and 2014. His creations have been internationally staged, often through the mediation of the Val-d'Oise Theater Festival, in events such as: the Rotterdam Festival, the Salzburg Theater, the Acta European Festival, among others.

His projects have come into being thanks to various creative residencies where he could interact with the public and work within public living spaces, including: the GRAME (CNCM) in 2012, 2013, 2015, the Muse en Circuit (CNCM) in 2014, the Métaphore in Oignies in 2014 and 2015, the CRR of Cergy-Pontoise in 2008 and 2009, the Nord-Pas-de-Calais French region in 2007, and the La Péniche Opéra houseboat, to name a few.

To ensure the continuity of an artistic and technical team to work with such an original mix of musical creation, transmission and public places, he has created his own artistic company, aKousthéa, through which he has produced cross-disciplinary works such as "Désordres," "Jardin de sensations," "Rodeaux," all live labs of musical forms that can be extended to other artistic disciplines.