

GRAME

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

11 COURS DE VERDUN GENSOUL

69002 LYON

WWW.GRAME.FR

SPECTACLE MULTIMEDIA

TYPHON

VINCENT R. CARINOLA

© M. Gréfferat

© M. GRÉFFERAT

L'œuvre s'inspire du récit de Joseph Conrad *Typhon* (ed. Gallimard- Folio, trad. A. Gide). L'intrigue de cette nouvelle est d'une très grande simplicité : un navire et son équipage doivent faire face à l'arrivée d'un typhon. Le caractère des principaux personnages va se dévoiler, s'affirmer, se transformer face à la force de la tempête. Dans ce projet nous avons retenu essentiellement les passages descriptifs du texte tels que l'évolution de l'aspect de la mer, du ciel et de la lumière. Avec le navire Nan-shan, ces éléments sont à la fois un guide pour la conduite formelle du spectacle et un réservoir d'«images» permettant à chacun des participants d'apporter une vision personnelle.

Description du dispositif technique et scénographique

Typhon met en place un dispositif technique permettant d'intégrer très étroitement l'image, les interprètes, la scénographie et la spatialisation sonore. Ainsi, les instruments de percussion sont aussi des supports de projection vidéo et participent à la scénographie, la programmation sur Quartz Composer permettant de décomposer l'espace grâce à un ensemble de caches qui permettent de donner l'impression d'avoir plusieurs projections vidéo simultanées. En parallèle, les écrans de projection vidéo, qui se construisent progressivement, vont devenir des supports du jeu instrumental: les musiciens, en les manipulant, génèrent du son et transforment les images, en particulier par le procédé de «feedback» vidéo décrit plus bas. La spatialisation du son permet de sortir d'une division de la salle en deux: scène/public, faisant en sorte que le public lui-même se retrouve à l'intérieur de l'espace où l'action se déroule : la salle de concert est elle-même une extension du Nan-Shan, et le spectateur/auditeur est sollicité par une multiplicité d'espaces et de trajectoires. Certains instruments de percussions ont été construits spécifiquement pour ce projet tels que «La salle des Machines» et les plaques en métal qui ont une grande qualité sonore et de réflexion de l'image.

Synopsis

Le spectacle est construit suivant plusieurs séquences qui explorent chacune un des aspects du récit. Chaque mouvement est ponctué par des extraits du texte de Conrad, dits par une voix « qui raconte ». Ces extraits agissent comme un élément apportant une référence « concrète » dans un univers sonore et plastique qui découle et à la fois s'éloigne du texte. Celui-ci fonctionne donc comme un pre-texte, mais aussi comme un support pour une voix qui met en valeur la musicalité de la langue.

3 PERCUSSIONS, IMAGE VIDÉO, DISPOSITIF SCÉNIQUE ET SONS SPATIALISÉS

Vincent-Raphaël Carinola, musique et conception

Trio de Bubar, percussions :

Claudio Bettinelli, Maxime Echardour et Roméo Monteiro

Scénographie, vidéoprojection: **Christophe Lebreton**

Images vidéo : **Jérôme Biarrot**

Texte inspiré du récit de Joseph Conrad, *Typhon*

Commande Grame /Ministère de la Culture

Création dans le cadre de la Biennale Musique en Scène en mars 2008, à l'Atrium de Tassin la Demi-Lune

Coproduction Grame /Biennale Musiques en Scène, L'Atrium de Tassin la Demi-Lune, Trio de Bubar avec le soutien de l'ADAMI.

The work is inspired by the story by Joseph Conrad Typhon (ed. Gallimard-Folio, trad. A. Gide). The plot of this shortstory is very simple : a ship and its crew are going to enter a Typhoon. The inside of the different characters is going to be exposed, asserting and transforming themselves at the hands of the intensity of the storm. In this project we have essentially kept the descriptive passages of the text : the evolution of the sea, the sky, the light, the ship Nan-shan itself are a guide for the formal storyline of the performance and at the same time a source of « images » that allow each participant to create his personal vision.

Description of technical and stage disposal system

Typhon applies a technical disposal system that allows to integrate very closely image, artists, stage and sound spatialization. In this way the percussion instruments are also supporting the video projection and make part of the scenography, the programming on Quartz Composer allows to decompose the space with an ensemble of masks that gives the impression of having several simultaneous video projections. In parallel the video projection screens that appear progressively are going to support the instrumental play: the musicians, while manipulating them, produce sound and transform the images especially by the « feedback » video technique that will be explained later in the text. The sound spatialization allows to avoid the separation of audience and stage. The audience find itself in the middle action : the concert hall itself is an extension of the Nan-Shan and the spectator is sollicitated by a multiplicity of spaces and trajectories. Certain percussion instruments have been built specifically for this project for example the Machine Hall and the metal plates that have a high quality of sound and image reflexion. Initiated by the photography, he specializes himself in video during his studies. He exercises several professions in the audiovisual until he focuses progressively toward documentary realisation and video creation for live events. His different experiences and the people he met have shaped his artistic identity. Telling stories but first of all creating their atmosphere, telling without saying too much.

Synopsis

The performance is composed following several sequences that explore each of them one aspect of the story. Each movement is punctuated with the extracts of Conrad's text that are « told » by a voice. These extracts are functioning as a « concrete » reference among a sonic and plastic universe that ensues and at the same time moves away from the text. Thus it works as a pre-text, but also as a support for a voice that shows the musical quality of the language. These are the extracts with their translation.

Contact : **Aline VALDENNAIRE**

Production & coordination artistique

Tel : 0033 (0)4 72 07 4311

valdennaire@grame.fr

VINCENT-RAPHAËL CARINOLA

COMPOSITEUR

Né en 1965 à Alcàsser (Valencia-Espagne). Il reçoit l'essentiel de sa formation musicale auprès de Bertrand Dubedout au CNR de Toulouse (1990-93) puis au CNSM de Lyon, dans la classe de composition électroacoustique et d'informatique musicale de Denis Lorrain et Philippe Manoury (1993-96). En 1999 il est pensionnaire du Schloss-Solitude (Stuttgart). Entre 1998 et 2002 il enseigne la composition associée aux nouvelles technologies au CNR de Lyon. Il est actuellement professeur au Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne, organisme au sein duquel il a créé un studio de musiques mixtes et électroacoustiques destiné à la rencontre entre compositeurs et interprètes à travers des commandes spécifiques. Il intervient par ailleurs dans différents centres de formation (CFMI, Écoles de Musique, Université...) Il écrit des œuvres pour formations instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif électroacoustique, des œuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Ces œuvres, présentées dans des nombreux festivals, ont bénéficié de commandes de différents organismes. Son travail est orienté vers une réflexion sur ce que l'écriture musicale offre comme terrain de spéculation et sur la façon dont les nouvelles lutheries redéfinissent la représentation musicale. On trouve à travers ses pièces une exploration des possibilités de "torsion" harmonique offertes par les micro-intervalles (*Tourmaline, Ohr(fee), Sens Interdit*), de la spatialisation du son (*Cielo Vivo, Historia*), de la position de l'instrumentiste confronté aux dispositifs de diffusion (*Devant la loi, Constructio ad sensum*), de l'intégration de l'image et de la scénographie dans le processus d'écriture (*Neige, Typhon*)... Une partie très importante de ses œuvres pour instrument s'est faite dans une étroite complicité avec des musiciens très engagés : Jérémie Siot, Eric Porche, Trio de Bubar, Anne Mercier, Nathalie Cornevin, Cédric Jullion, Sylvain Blassel, Fabrice Jünger... Vit et travaille à Lyon et à Dijon.

CHRISTOPHE LEBRETON

INGÉNIEUR SON

Né à Paris, Christophe Lebreton pratique dès son plus jeune âge le piano et la guitare. Après des études scientifiques, il intègre en 1989 l'équipe du Grame. Il y rencontre l'ingénieur du son Michel Steivenart qui va lui transmettre sa passion. Il va alors s'investir totalement dans la recherche et le développement d'outils d'aide à la création, tout en se confrontant quotidiennement aux réalités et à la diversité de la production musicale : sonorisations, installations sonores, productions discographiques, conception et réalisation des studios du Grame, développement de hardware spécifique... Il va ensuite explorer et travailler de plus en plus avec le langage de programmation MaxMSP afin de répondre aux exigences les plus variées des compositeurs. La participation à la réalisation de *Light Music* de Thierry De Mey (pièce pour un chef solo, projections et dispositif interactif - basée sur un détecteur de mouvements - créée en 2004), a constitué une étape importante dans son parcours et initié notamment le désir de s'investir davantage dans ce qu'il appelle "la scénographie instrumentale".

Christophe Lebreton was born in 1967 in Paris. He studied the piano and the guitar. After scientific studies he enters the Grame in 1989. he meets the sound engineers Michel Steivenart who will transmit him his passion for sound. Since then he has been investigating into research and the developpement of new tools for creation yet still considering the specificities of live musical production: live amplifying, installations, disc production, realisation of Grame's studios, developping specific hardware...

He will start exploring the musical capabilities of MaxMSP programming in order to respond to much composers' demands as possible. His participation to the realisation of Thierry De mey's piece Light Music (piece for one solo conductor, projections and interactive setup - based on motion detection - created in 2004), has constituted a major step in his path and has pushed him forward into exploring what he calls « instrumental scenographie ».

TRIO DE BUBAR

PERCUSSIONNISTES

Le Trio de Bubar, trio de percussions basé à Lyon, a donné ses premiers concerts en juin et juillet 2002 au Festival Fruits de Mhère / Les Champs de l'improvisation. Créé à l'initiative de Jacques Di Donato, qui a senti chez ces musiciens l'envie de pousser dans des nouvelles directions la recherche instrumentale, ce trio de percussionnistes issus du CNSMD de Lyon offre un visage atypique. Familiarisés à la fois avec le langage contemporain, classique, la musique improvisée, les pratiques traditionnelles, les technologies innovantes, ses membres s'épanouissent en son sein dans une intense activité de recherche et d'exploration musicales. La démarche artistique du Trio de Bubar s'inscrit dans quelques domaines de prédilection:

- l'improvisation,
- la création de formes musicales originales,
- la collaboration avec les compositeurs.

The Trio de Bubar, a percussion trio based in Lyon, has played his first concerts at the festival Fruits de Mhère / Les Champs de l'improvisation in June and July 2002. Initiated by Jacques Di Donato who felt that his musicians want to give new inputs to the instrumental researches, this percussion trio, coming from CNSMD of Lyon, has an untypical appearance. Familiarized with the contemporary and classical musical language, with the improvised music, traditional practices and innovative technologies the members blossom in an intensive research and musical exploration activity. The Trio's preferred artistic domains are :

- Improvisation,
- Creation of original forms of music,
- Collaboration with the composers.