

SPECTACLES
INSOLITES !

INSTALLATIONS
NUMÉRIQUES
entrée libre

VISITES
SENSORIELLES
entrée libre

AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE & VISUELLE
DU 15 AU 24 NOVEMBRE 2019
PERPIGNAN

CRÉATION & COMMANDE DU FESTIVAL

Dimanche 17 novembre - 18h **LE CARRÉ** ⌚ 1H10

Immersion Sonore et Visuelle

COSMOPHONIES

Ce qui vit en nous

Cyril Hernandez | Emmanuel Labard | Gustavo Gelmini
LA TRUC

Cyril Hernandez Conception et musique
Emmanuel Labard Conception et graphisme
Gustavo Gelmini Mise en scène et dramaturgie
Franck Berthoux Son
Céline Diez Instruments de lumière
Gustavo Gelmini Chorégraphie
Léandre Garcia La Molla Lumière
Alexandre Dachkevich Animation graphique
Ben Vedren Partenaire musical
Christelle Delétoille Poème

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

17h15

CONCERT LUTHERIE NUMÉRIQUE
*L'E-STRING / UN INSTRUMENT HYBRIDE
ÉLECTRONIQUE / ACOUSTIQUE*

Florent Colautti
Performance sonore **création & commande du Festival**

Production Cie La Truc

Coproduction Cie Gelmini | Drac Île-de-France, au titre de l'aide à la structuration Mairie de Paris, aide à la création | Espace Mendès France de Poitiers | Maisons d'œuvres | Le Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif In Situ | Château d'Orion, Centre des Monuments Nationaux | Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, scène nationale de Perpignan | Centre National de Création Musicale, La Muse en Circuit | Spedidam.

Avec le soutien de : entre Culturel de Rencontre | Abbaye de Noirlac | Institut Français | Ambassade de France de Rio de Janeiro, CENTQUATRE-PARIS et de La Filière, Centre National de Formation et du CFPTS Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle, Théâtre de la Cité Internationale, La Gaité Lyrique.

**LES DÉAMBULATIONS SENSORIELLES,
POUR DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !**

Des visites guidées et gratuites mettent en vibration
l'ensemble des espaces de l'Archipel

• Sam. 16 : 10h30 | 15h | 17h30 Dim. 17 : 10h30 | 15h
• Sam. 23 : 10h30 | 15h | 17h30 Dim. 24 : 10h30 | 16h

VISITES EN ENTRÉE LIBRE
sur inscription exclusivement au 04 68 62 62 00

COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous

Un projet protéiforme, dont le point d'ancrage est un spectacle-performance qui se décline sous la forme d'installations et d'une création participative en espace public. Le spectacle traite de l'espace, du temps et de la puissance du vivant. Rythmes vibrations et la lumière, s'y déploient jusqu'à l'implication du public dans un final collectif et festif. Une série d'installations déclinent scénographiquement les thématiques du spectacle, tandis que l'espace public reçoit nos *Portraits Cosmographiques*, fruits d'une création participative.

Cosmophonies exprime une vision poétique de la création de l'univers, de l'apparition de la vie dans cette immensité et illustre une possible harmonie de l'homme avec son environnement immédiat. Un travail sur le rythme, la vibration et la lumière se déploie.

UNE IMMERSION SONORE ET VISUELLE

Cosmophonies c'est le temps qui fait résonner l'espace. C'est la vibration de notre présence au cœur des infinis. Cosmophonie est un poème sonore et visuel qui se nourrit des savoirs philosophiques et scientifiques. Ce regard ample permet d'aborder les notions existentielles et d'ouvrir un chemin serein et humain. Le spectacle est construit en 3 tableaux allégoriques. Les écritures musicales, chorégraphiques et visuelles y dialoguent et construisent une expérience immersive.

Seul sur scène, l'artiste-musicien et percussionniste Cyril Hernandez plonge au cœur de la vibration, du rythme et de l'énergie vitale qui compose notre monde. Accompagné de ses percussions, de vidéo-projections et de sons spatialisés, il développe une narration multiple où sa musique, son corps, la lumière et l'image viennent activer la perception et les sens des spectateurs. Les vibrations séculaires et élémentaires y prennent une dimension universelle.

À travers une esthétique réduite en forme d'ascèse visuelle le spectacle alterne entre un minimalisme poétique assumé et une immersion musicale contemporaine.

LA TRUC : UNE COMPAGNIE DE MUSIQUE PROTÉIFORME

Drôle de truc que ce machin imaginé par Cyril Hernandez. Plus qu'une compagnie, l'association La Truc est le socle de son travail. Une colline (truc, en gascon) où il aime à prendre de la hauteur pour concevoir ses projets multiformes associant musique, théâtre, danse, arts plastiques et arts numériques. Nourri de l'enjeu de la musique contemporaine, il s'est néanmoins affranchi de tous les dogmes, de tous les codes académiques de la musique savante. Pour trouver un espace de liberté, un espace commun avec le public le plus large possible.

Infatigable voyageur, il passe les frontières de tous les genres musicaux. Sans cesse à l'écoute du monde, il travaille directement avec les sons, les transforme, les recompose puis leur donne une dimension théâtrale, en tenant compte aussi du geste, du mouvement et de l'espace. Ses œuvres, et tout particulièrement ses installations multimédias interactives, suscitent la curiosité et l'étonnement du spectateur, créent des images poétiques et troublantes en rupture avec le quotidien, et réveillent des émotions parfois insoupçonnées. S'il compose pour la scène comme pour l'espace public, Cyril Hernandez privilégie l'expérience vivante de la représentation car, pour lui, la musique se voit autant qu'elle s'entend.

Par Thierry Voisin, journaliste

CYRIL HERNANDEZ - Conception et musique

Compositeur, improvisateur, multi-instrumentiste, performer, interprète, plasticien sonore..., Cyril Hernandez est tout cela à la fois mais à tous ces qualificatifs, il préfère celui de musicien. Sans vanité artistique, ce qui lui importe, c'est la musique, celle qui l'accompagne au quotidien, qui alimente son regard sur le monde et anime ses rêves.

Il est membre de la compagnie La Truc, un "machin au féminin" ouvert aux artistes d'univers différents, touche-à-tout comme lui, prompts à créer des œuvres aux frontières des genres artistiques (cirque, danse, théâtre, marionnette). Des créations où le corps et l'espace sont mis en jeu.

En tant qu'interprète, il joue avec Pierre Boulez, Steve Reich, Martha Argerich mais aussi avec Emilie Simon. Explorateur de formes et de sons, il s'évade volontiers des lieux de représentation classique pour investir l'espace public avec des performances et des installations originales. Dès 2006, apparaissent ainsi les premiers *MobilaSons*, que l'on découvre ensuite à l'Abbaye de Noirlac, à Bogota, à Rio ou au Carreau du Temple à Paris.

Lauréat de la Villa Médicis hors les murs, il passe six mois au Brésil, entre 2007 et 2008, où il présente ses premiers *ImaginaSons*. En septembre 2009, il est invité à Salvador de Bahia, au PercPan, festival mondial de percussions, par Marcos Suzano, le plus célèbre percussionniste brésilien, qui le reconnaît comme l'un des musiciens les plus inventifs d'aujourd'hui. Autres destinations : le Mexique, le Paraguay, le Japon, et Cuba... Ces récentes créations le conduisent en mai 2016 à Rio pour *Espace Temps* Mouvement, un Vidéo Mapping de danse urbaine conçu avec Gustavo Gelmini, cinéaste, et Renato Cruz, chorégraphe

Hip- Hop. Avec ces mêmes partenaires il crée en juin 2017 à Rio, *TOQUE*.

Depuis 2015, il collabore avec le graphiste et designer Emmanuel Labard, ensemble ils préparent *Cosmophonie*.

À chaque voyage, il découvre des rythmes et de nouvelles textures de son qui nourrissent aujourd'hui ses créations et ses projets. Parlez-lui d'avenir, il vous parlera d'envies, de rencontres, de voyages, des autres aussi, d'inattendu et d'inattendu, car la musique reste un terrain de jeu(x) à explorer.

• <https://www.latruc.org>

Né en 1971 il est designer graphique, diplômé de l'École Municipale Supérieure des Arts et Techniques de la Ville de Paris (EMSAT) en 1994. L'étendue des champs d'application du graphisme l'amène à se concentrer plus particulièrement sur son utilisation dans l'espace. Il conçoit et réalise des projets graphiques pour des expositions, des musées ou des signalétiques, sur des thématiques liées à la culture, l'histoire, la mémoire, l'art et l'architecture, notamment pour le musée du Louvre, l'Institut du monde arabe, le Mémorial de la Shoah, le musée du Quai Branly, l'Unesco, le Centre des Monuments Nationaux... Il défend une esthétique minimaliste affirmée, et s'appuie sur un design rigoureux, une qualité de composition typographique, un traitement respectueux de l'image et un soin apporté à la qualité de la lecture.

Depuis 2011, il est membre de l'Atelier Collectif, qui réunit en un même lieu des concepteurs designers autour de projets de scénographie, design, graphisme, architecture d'intérieur, typographie, muséographie, photographie, multimédia, communication de projet, motion design et installation numérique. Il est co-fondateur et associé de l'agence Designers Unit avec David Lebreton depuis 2018. Il intervient également sur des sujets de création numérique, d'interfaces tactiles ou d'installations interactives.

Depuis 2013, il développe un travail de recherche qui associe musique, vidéo-mapping, art optique, et utilise la programmation et le code informatique comme des outils de création. À travers *Work. In.Processing* (W.I.P.), une installation numérique interactive qui permet de générer de multiples combinaisons visuelles réagissant au son en temps réel, il explore l'interprétation de la courbe et de l'amplitude des fréquences sonores pour moduler la projection de formes géométriques minimalistes et en modifier l'aspect. Cette visualisation du son s'apparente à un véritable langage graphique, animé par les vibrations, les tonalités et les variations harmoniques. W.I.P s'inscrit dans une démarche de création d'outils numériques expérimentaux à possibilités multiples, orienté principalement vers la performance live ou les installations.

Il collabore régulièrement avec l'artiste-musicien Cyril Hernandez sur les projets de vidéo-mapping pour *ImaginaSon* (2014) puis *Cosmophonies* (depuis 2015), et réalise un travail d'écriture visuelle autour de la confrontation d'instruments de percussions et d'outils numériques, pour développer des environnements visuels et sonores immersifs.

• <http://unit.paris>

© Emmanuel Labard

© Valerie Frossard

GUSTAVO GELMINI - Mise en scène et dramaturgie

Directeur artistique de la Cia Gelmini de Dança, résident au Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro et à la Cité Internationale des Arts, à Paris. Ses recherches, croisent le langage de Grotowski et d'Eisenstein pour un type de composition chorégraphique spécifique à un vocabulaire unique du danseur.

Il a créé et réalisé : *Espaço Tempo Movimento* (2016), sur la relation entre la danse, l'image et la physique moderne, parrainé par le Secrétariat Municipal de Rio de Janeiro et exposé au Centro Coreográfico do Rio de Janeiro et Sesc Pinheiros à Virada Cultural de São Paulo. *Toque* (2017), avec la musique de l'interprète multimédia Cyril Hernandez et le mouvement urbain du danseur et chorégraphe Renato Cruz, d'une résidence d'artiste au Centquatre-Paris avec le soutien de l'Institut Français / Consulat Général de France à Rio de Janeiro et réalisation du Sesc. Fauno (2018), avec Tiago Oliveira et Mônica Burity, traite des relations de pouvoir entre les sexes par rapport à la différence et au devenir. Avec la participation de l'artiste visuelle espagnol Sergi Arbusà. *Mateus* (2019), avec Fernanda Sant'Ana et Leandro Vieira, l'émission traite des questions de christianisme, de culpabilité et de spiritualité dans le monde contemporain. *Casa* (2019), avec Paulo Marques, le spectacle traite du moment présent et de l'expérience de l'événement, avant d'habiter l'autre.

Espaço Tempo Movimento et *Toque* ont été sélectionnés en 2016 et 2017, respectivement, parmi les meilleurs spectacles de danse par la critique spécialisée du journal O Globo. Et Fauno a reçu le prix Cesgranrio de Dança du meilleur danseur pour Tiago Oliveira. La Trilogie de l'Homme Contemporain - *Toque*, Fauno et *Mateus* - a fait ses débuts nationaux en saison au Sesc Copacabana e Casa, au Théâtre Cacilda Becker, soutenu par Funarte. *Toque* a été présentée au Centquatre-Paris en 2017 et 2018, au Festival Séquense Danse Paris, à la Biennale de Dança do Ceará et à Casa Munganga à Amsterdam.

Gelmini a produit, monté et filmé plusieurs documentaires internationaux, dont "They Killed Sister Dorothy", réalisé par Daniel Junge, nominé aux Emmy Awards et présélectionné pour l'Oscar. Il a également produit et filmé "Bay of All Saints" d'Ann Eastman, lauréate du meilleur documentaire au Festival SXSW.

Il réside actuellement à la Cité Internationale des Arts à Paris.

• <http://www.ciaigelmini.com>

15 au 24 novembre 2019

AUJOURD'HUI MUSIQUES

CRÉATION SONORE & VISUELLE
PERPIGNAN

VEN. 15
concert
FROM NEW-YORK TO LONDON
LES ÉLEMENTS & LES PERCUSSIONS
CLAYTERS DE LYON

SAM. 16
20h30
& **DIM. 17**
18h
Immersion sonore & visuelle
COSMOPHONIES - Ce qui vit en nous
CYRIL HERNANDEZ | LA TRUC

création & commande du festival

MAR. 19
19h
Jonglage & musique
ENCORE LA VIE
ENSEMBLE TACTUS & COLLECTIF PETIT TRAVERS

MER. 20
20h45
& 19h
RÉCITAL VIOLONCELLE
au lever & au coucher de soleil
DIDIER PITT | La Mer de l'Âme

création & commande du festival

JEU. 21
percussions | vidéos | gestes dansés
TIMELESSNESS
LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG

VEN. 22
19h
duo piano & clavier électronique
TRAVEL TIME
FONTANAROSA & F. GARCIA

création & commande du festival

SAM. 23
20h30
& **DIM. 24**
19h & 18h
expérience sonore dans l'obscurité
BLIND
ERWAN KERAVEC

DIM. 24
18h30
danse & musique live
GRAND FINALE
ROFESH SHECHTER COMPANY

ÉVÈNEMENT !

PERPIGNAN
L'ARCHIPEL
scène nationale

WWW.AUJOURD'HUIMUSIQUES.COM

LES INSTALLATIONS NUMÉRIQUES SONORES & VISUELLES

À découvrir au cours des déambulations sensorielles et également sur rendez-vous au 04 68 62 62 00 | ENTRÉE LIBRE
Ayant toujours la musique comme ancrage fort, ces six installations sont le reflet des pratiques artistiques de plasticiens, de vidéastes, de musiciens, de compositeurs.

en partenariat avec la Folie Numérique de la Villette
par Fées d'hiver

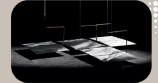
l'espace révélé par le son et la lumière
LA LIGNE LATÉRALE

installation en ébullition
JE BROLE... ET ELLE S'INCLINE DE QUELQUES DEGRÉS

installation atmosphérique
LA TURBULENCE DU PAPILON

sculpture sonore en suspension
FLOATING SQUARE

installation graffiti visuels
LIGHT PAINTING SONORE

installation comportementale
PROCESSION SILENCIEUSE

LES DÉAMBULATIONS SENSORIELLES, POUR DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !

Des visites guidées et gratuites mettent en vibration l'ensemble des espaces de l'Archipel
• SAM. 16 & DIM. 17 NOV.
• SAM. 23 & DIM. 24 NOV.

VISITES EN ENTRÉE LIBRE
sur inscription exclusivement au 04 68 62 62 00

Jonglage & Musique | Mardi 19 novembre - 19h
LE GRENAT | 1H

de 10 à 22€

à partir de 6 ans

CONCERT DE 1ÈRE
PARTIE DE SOIRÉE

► MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
LA DIVISION TECHNIQUE

Philippe Saintlos compositeur

PROGRAMME

Nebula (Extraits - 2017-30')

ENCORE LA VIE

Ensemble TaCTuS & Collectif Petit Travers

Le jonglage et les percussions entrent en fusion dans cette histoire de rythme et d'espace, de scansion et de rebond. Le Collectif Petit Travers et l'ensemble TaCTuS croisent leurs univers et inventent un langage commun pour une œuvre très contemporaine.

remercie les institutions

& les entreprises mécènes partenaires

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS www.theatredelarchipel.org / 04 68 62 62 00