

SPECTACLES
INSOLITES !

VISITES
SENSORIELLES
entrée libre

INSTALLATIONS
NUMÉRIQUES
entrée libre

Samedi 20 novembre - 18h | 20h30 **LE GRANAT** **CRÉATION**

🕒 45 mn

Performance | Arts numériques | Vidéo

BIRDS, WINDS AND DREAMS

musique **Alexander Vert**

artiste visuel **Thomas Penanguer**

coproduction **Ensemble Flashback et Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel, scène nationale de Perpignan**. Cette œuvre est une **commande d'État**. L'ensemble Flashback reçoit pour ce projet, le soutien de La **DRAC Occitanie**, la **Région Occitanie**, le **Département des Pyrénées-Orientales**, la **Ville de Perpignan**, le **CNC**, le **CNM** avec la participation du **Dicréam**.

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

17h15 & 19h45 **CRÉATION** **COMMANDE**

entrée libre

SUB AQUA

de et avec **Jérôme Hoffmann**

performance sonore électro : **guitare, piano à doigts, eau, glaçons, ice board et autres objets préparés**

.....

Compositeur, multi-instrumentiste, performeur, **Jérôme Hoffmann** nous convie à un moment fort et délicat, habité par les mouvements et les sons produits par l'eau. Qu'elle soit paisible entre les rives d'un ruisseau, bouillonnante au pied d'un barrage, assourdissante lors d'une crue, crépitante sous l'orage. Un concert immersif, aquatique et poétique pour lequel **Jérôme Hoffmann** jongle avec les instruments, l'électronique, les objets et les matières.

DÉAMBULATIONS SENSORIELLES AU CŒUR DE L'ARCHIPEL

DÉCOUVRIR L'ARCHIPEL AUTREMENT !

Visites guidées et gratuites qui mettent en vibration l'ensemble des espaces du Théâtre de l'Archipel. Un parcours jalonné d'installations numériques sonores et visuelles et de mini concerts.

- Samedi 13 novembre | 15h et 17h30
- Dimanche 14 novembre | 14h30 et 16h
- Samedi 20 novembre | 18h et 18h30
- Dimanche 21 novembre | 10h30 et 15h30

ENTRÉE LIBRE sur inscription exclusivement au **04 68 62 62 00**
ou billetterie@theatredelarchipel.org

BIRDS, WINDS & DREAMS – NOTE D'INTENTION

Pièce électroacoustique live électronique et vidéo. Œuvre électroacoustique pour support avec parties interprétées en live. Diffusée sur un dispositif de seize haut-parleurs disposés en dôme, ils forment une demi-sphère entourant le public. Une vidéo sera créée par l'artiste visuel Thomas Pénanguer, qui projettera sa composition sur de multiples toiles recouvrant la salle à 360 degrés. Les étourneaux se comportent comme une unité synchronisée, générant une nuée filant parfois dans une direction précise pour s'en détourner soudainement. Similaire aux mouvements des bancs de poisson, ils tournent et virent, de telle sorte qu'il est difficile de prévoir leurs mouvements qui semblent totalement aléatoires. Le projet de cette nouvelle œuvre a été motivé, dans un premier temps, par la fascination que provoque en moi le vol des étourneaux, lors de leur retour à Perpignan au mois de novembre.

Au moment de leur migration vers l'Espagne, ils passent par millier dans le ciel de la ville et donnent à voir un ballet majestueux et imprévisible. Se déplaçant en grand groupe compact, ils dessinent des formes mouvantes se renouvelant sans cesse. La Tramontane vient quant à elle, pousser ces volumes en mouvement dans l'espace et les projette dans des courants d'air aux couches multiples.

Mon intention est de "sonifier", c'est à dire, de mettre en son ces êtres en déplacement dans le ciel, grâce aux règles mathématiques de l'informaticien "Craig Reynolds", qui simulent le comportement des nuées d'oiseaux comme celui des bancs de poissons. Grâce à une écriture spatialisée précise, je souhaite par la suite, dessiner les trajectoires de ces objets sonores afin de suggérer à l'auditeur leurs formes mouvantes, en les propageant très rapidement d'un haut-parleur à l'autre. Dans un second temps, je travaillerai sur le chant de certains oiseaux d'Amazonie. En collaborant avec Xavier Amigo, un français ayant appris l'art de dialoguer avec les oiseaux en Equateur, auprès des indiens autochtones, je souhaite dresser un catalogue de phrases musicales et de dialogues d'oiseaux. C'est à dire que je veux ajouter le sens au son, à la manière du langage des oiseaux des alchimistes, afin de provoquer des jeux de rencontre de sens non prémédités. Ces éléments narratifs seront combinés aux grands tourbillons des danses morphologiques des étourneaux, afin de créer des images sonores dans lesquelles les oiseaux et les vents se juxtaposent, s'imbriquent et s'unissent, pour donner corps à un univers sonore en mouvance quasi picturale.

Enfin une fois les matériaux suffisamment construits, je compte travailler en résidence au Labo Flashback à Perpignan, avec l'artiste visuel Thomas Pénanguer, qui aura de son côté, mené un travail similaire de fabrication de matière. Dans une démarche de co-écriture image/son, nous travaillerons durant deux mois, afin de réaliser des tests sur le dispositif grandeur nature et nous fixerons pas à pas, la composition de ce qui sera la pièce audiovisuelle finale. Le rendu sera une œuvre électroacoustique immersive, dialoguant en exigeante proximité avec l'univers visuel, où la partie musicale sera le point de départ de l'œuvre à entendre et voir simultanément.

Alexander Vert

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Alexander Vert, mène une carrière de compositeur aux multiples facettes. Il écrit des pièces instrumentales, mixtes et électroacoustiques. Depuis 2012, il conçoit en collaboration avec d'autres artistes, des œuvres pluridisciplinaires dont le point de départ est la musique. Ces œuvres sont le plus souvent le fruit de projet de recherche et de création, menées en partenariat avec des institutions prestigieuses [IRCAM, HEM de Genève...], où les nouvelles technologies servent à créer des passerelles vers d'autres formes d'art.

Attaché au renouvellement de la forme du concert dans le champs de la musique contemporaine, il intègre une scénographie avec l'apport des arts visuels sur scène. Il aborde dans ses œuvres des thèmes qui lui sont chers, tels que le rapport entre l'homme, la mort, le rêve et le voyage. Ces œuvres immersives font appel à une forte symbolique à la fois sonore et visuelle, proposant à l'auditeur des points de références et d'ancrages, qui mènent vers un ailleurs. Par exemple, la pièce "Sculpt" met en scène un personnage pendant une "Near Death Experience" traversant 8 portes après la mort, ou encore "Blrd in a cage" travaillant sur le concept de l'oiseau en cage. Attaché à une expressivité sous-tendue par un fil conducteur dramaturgique, Alexander Vert conçoit pour chaque création un dispositif de diffusion et de projection visuelle, afin de proposer au public un angle de perception adapté à chaque œuvre.

Dans ce cadre, il bénéficie d'une résidence au Labo Flashback et réalise des résidences de recherche-crédation auprès de ses multiples partenaires (HEM de Genève, ZKM, CRM...). Il collabore régulièrement avec des interprètes de haut niveau tels que Diego Tosi, Odile Auboin, Philippe Spiesser etc, et diffuse ses œuvres au niveau régional, national et international.

PRESSE

RÊVE D'OISEAU EN SONS ET IMAGES

À chaque fois que je me lance dans une œuvre, elle appartient à un cycle, explique le compositeur **Alexander Vert**. *Birds, Winds and Dreams*, dernière pièce électroacoustique d triptyque, évoque les éléments qui se manifestent dans la nature. Les oiseaux, les vents et rêves ont des symboliques communes, notamment celle de « nous arracher à notre pesante terrestre ». À l'origine du projet, les formes géométriques, subtiles arabesques, que dessinent les nuées d'étourneaux, en automne, dans le ciel perpignanais. L'idée s'est enrichie d'une collecte de chants, de cris, et de passionnantes recherches sur la langue des oiseaux, langage des alchimistes.

Pour **Alexander Vert** et **Thomas Pénanguer**, le travail de la récente résidence à l'Archipel, a porté sur la mise en œuvre des modèles d'interaction entre le son et l'image. « Nous sommes partis du processus mathématique du vol des étourneaux que nous créons sur ordinateur précise le vidéaste **Thomas Pénanguer**. Leur déplacement dans l'espace, l'angle de direction qui évite toute collision, la pression de l'air, la vitesse... De la même manière, on conçoit des particules sonores et vidéos que l'on déplace en 3D ». « Le son et sa spatialisation pilotent l'image, ajoute **Alexander Vert**. On peut interchanger les contenus, concrets ou abstraits. C'est presque sans limite ». Le ciel et les nuages. Tout autour, seize haut-parleurs répartis à différents niveaux pour offrir une écoute immersive. Une vision à 360° qui induit un jeu de cache-cache : perdre parfois l'image pour juste en garder la trace sonore : « On ne veut pas fixer une image définitive, souligne l'artiste, mais que le son embarque l'imaginaire des gens, fasse naître et vivre des sensation ».

Au gré des diverses ambiances de cette partition audiovisuelle, tout devient possible alors atteindre le monde d'en haut, en capter ses phénomènes, ses échos, se détacher, partir ailleurs, au-delà... Rêve d'oiseau, grande évasion.

Sylvie Chambon - L'Indépendant

ALEXANDER VERT

Compositeur depuis plus de 20 ans, Alexander Vert est également directeur de l'ensemble Flashback, ensemble dédié aux musiques d'aujourd'hui et aux nouvelles technologies qu'il a créé en 2012. Son répertoire, riche de plus d'une soixante d'œuvres à ce jour (pièces mixtes, électroacoustique et instrumentales, multimédias), est joué à l'international (Chine, Espagne, Angleterre, Suisse, Allemagne, Japon...)

Depuis 2015, il est co-responsable du projet de recherche « GeKiPe » (Geste, Kinect et Percussion) mené en partenariat avec la haute école de musique de Genève (CH) et l'IRCAM (FR). A ce titre, il compose pour le dispositif « GeKiPe » et développe des actions culturelles autour de la captation gestuelle au sein de conservatoires, écoles et collèges.

Depuis 2015, il est également enseignant en création sonore et musiques d'aujourd'hui au CRR de Perpignan.

THOMAS PENANGUER

Thomas Penanguer est artiste visuel, plasticien. Bordelais d'origine, il multiplie les expériences artistiques, passant de la scène aux salles d'exposition et vice versa, sans oublier les espaces publics et les projections architecturales.

Il aime créer des installations animées, en vibration où l'espace et le mouvement deviennent des matières sensibles qui nous plongent dans des univers tantôt oniriques, tantôt réalistes.

Les techniques utilisées par l'artiste sont multiples avec une prédilection pour le graphisme et la vidéo. Dernières créations vidéo/scénographique : *Mar'a*, *Mimesis*, *Moving* de la Cie Nmara, *One/Felahikum* de la compagnie Wang - Ramirez, *Double Jeu*, *Twinpeaks*, *Exil*, *Souffle*, *Bird in a cage*, *Vagues Frontières*, *Monolith*, *Bird*, *Winds and Dreams* de l'Ensemble Flashback.

BALADES ÉLECTRO
CONTEES SANS CASQUES
FAKE
Tout est faux, tout est fou
La Muse en Circuit
Wilfried Wendling
à votre libre ou réservation
au 04 68 62 62 00
du 12
au 14/11

13/11
MUSIQUE | DANSE
LIBER
Cio Intenatés
Maguelone Vidal
Création
→ Le Carré | de 10€ à 18€

THÉÂTRE MUSICAL
[3AKLIN] JACQUELINE
Écrits d'art brut
Olivier Martin-Salvan
Philippe Foch
→ Le Carré | de 10€ à 18€

16/11
CONCERT DESSINÉ
INSTALLATION | PERFORMANCE
VAUDEVILLE
Ch. Ruetsch | V. Fortemps
Ch. Bergon
L. Varrapien de Villepin
Création
→ Le Carré | de 10€ à 18€

12/11
CONCERT POP
ET MUSIQUE SAVANTE
AQUASÈRE
Péru dans un état de guitare
Création
→ Le Grenat de 10€ à 20€

17/11
CONCERT I VOIX & GUITARE
CONCERT AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL
Chemins de fable
Cheminis vers le haut
Benoît Achary | Joseba Irazoki
Création
→ Espace panoramique
7ème étage | de 10€ à 20€

18/11
ART NUMÉRIQUE
VIDÉO
BIRDS, WINDS AND DREAMS
Alexander Vert
Thomas Pénauguer
→ Le Grenat | de 10€ à 18€

14/11
BRUNCH ET SIESTE GOURMANDE ÉLECTRONIQUES
MAR | MUNT : de la côte Vermeille au sommet du Canigou
Briqueage Sonore
Jérôme Hoffmann
→ Le Carré | tarif unique 18€

14/11
CONCERT VOCAL
CORI FEMININS PLURI-ELLES
Chœur de Chambre Spirito
Nicole Corti
→ Le Grenat | de 10€ à 20€

18/11
DANSE
MUSIQUE LIVE
FIX ME
Alban Richard | Arnaud Rebotini
COO en Cam Normandie
→ Le Grenat | de 10€ à 24€

20 et 21/11
CONCERT INSTALLATION
MÉTAL MÉMOIRE
Performance en solo
de Philippe Foch
Création
→ Le Carré | de 10€ à 18€

LES INSTALLATIONS INTERACTIVES SONORES & VISUELLES
À découvrir au cours des déambulations sensorielles ou sur rendez-vous au 04 68 62 62 durant tout le festival !

du 12 au 16 novembre
→ ESPACE PANORAMIQUE
DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE INTERACTIF
GeKiPe
GESTE, KINETIC ET PERCUSSION
Ensemble Flashback
animé par David Codina

du 12 au 21 novembre → STUDIO
INSTALLATION INTERACTIVE
LA MAISON SENSIBLE
SCENOCSOSME | Grégory Lasserre & Anaïs met den Anct
& Lola & Yukao Meet (Lola Ajima & Yukao Nagemi)

du 12 au 21 novembre → STUDIO
ŒUVRE INTERACTIVE, VISUELLE ET SONORE
CYCLIC
SCENOCSOSME | Grégory Lasserre & Anaïs met den Anct

ENTRÉE LIBRE
sur inscription exclusivement
au 04 68 62 62 00
ou billetterie@theatredelarchipel.org

DEMAIN AU FESTIVAL !

Concert de 1ère partie de soirée
dimanche 21 novembre | 18h15
création | **entrée libre**

SOLIPSIE #6

de et avec **Alex Augé** saxophones,
basse électrique et dispositif sonore
électronique

Alex Augé est un habitué du festival.
Musicien créatif et instrumentiste virtuose, il est aussi un compositeur de son temps. Solipsie #6 est bien plus qu'un solo de saxophoniste, puisque Alex Augé joue aussi de la basse électrique et qu'il travaille la matière sonore en direct grâce à un dispositif électronique. Il nous offre un voyage ouvert, paisible et heureux, des moments à la fois uniques dans leur forme et multiples par la présence de chacun de nous.

dimanche 21 novembre | 11h & 18h
Le Grenat | 45mn | **10 à 18€**

résidence, coproduction & création **BIRDS, WINDS AND DREAMS**

Pour cette commande d'Etat, le compositeur **Alexander Vert** s'est inspiré du vol des nuées d'étourneaux qui envahissent le ciel perpignanais chaque automne. Avec la complexité du vidéaste **Thomas Pénauguer**, l'allégorie prend forme et se déploie sur 360°. coproduction **Ensemble Flashback** et **Festival Aujourd'hui Musiques de l'Archipel**, scène nationale de Perpignan.

dimanche 21 novembre | 17h & 19h
Le Carré | 40mn | **10 à 18€**

commande & création **MÉTAL MÉMOIRE**

Performance en solo de **Philippe Foch**

Philippe Foch aime à jouer des matières et des textures. Les lames de métal sur lesquelles jouent ses doigts, les mailloches mais aussi des plumes et des balais, sont de cuivre, d'acier ou d'étain. Les sons mats et veloutés ou métalliques et tranchants accompagnent la promenade bucolique au travers de la nature et des saisons tout comme le cheminement intérieur du musicien. Les images flamboyantes de sous-bois et de ruisseaux, les éclats de lumière et les secrets des ombres font écho avec la musique traitée et spatialisée en direct par l'électronique de Maxime Lance.

www.aujourdhuimusiques.com
04 68 62 62 00

