

L'ÉCOUTE SENSIBLE – PASCALE CRITON

ateliers, installations, conférence, concert

Semaine du Son – Albi

28 JAN – 2 FÉV 19

www.gmea.net

Centre National
de Création Musicale
Albi – Tarn

LE FRIGO

9 rue Bonnacambe
81000 ALBI

SONOTACT

Dispositifs sonotactiles
Station solidienne

Installation présentée par Pascale Criton

GMEA

4 rue Sainte-Claire
81000 ALBI

SYMPATHIES #8.2

Membranes métalliques
Plaque de Chladni

Installation présentée par Hugues Genevois

MAR 29 JAN > SAM 2 FEV

Vernissage

LUN 28 JAN 19H au FRIGO

INSTALLATIONS

ACCES LIBRE DE 16H A 19H

ATELIERS

GROUPES SUR INSCRIPTION DE 9H A 16H

L'ATHANOR

Place de l'amitié
entre les peuples
81000 ALBI

VEN 1 FEV

RENCONTRE

18H30 / GRATUIT

Présentation de l'onde Martenot et des accordéons microtonals

SAM 2 FEV

CONFERENCE

19H00 / GRATUIT

Yacine Amarouchene

CONCERT

21H00 / GRATUIT

Monographie Pascale Criton

Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty : accordéons microtonals
Nadia Ratsimandresy : onde Martenot

GMEA

Centre National
de Création Musicale
Albi - Tarn

Communication & Relations Médias

Gérôme Blanchard
gerome.blanchard@gmea.net
05 63 54 51 75 - 06 13 99 65 64

www.gmea.net

L'ECOUTE SENSIBLE

La Semaine du Son est une manifestation nationale ayant pour but d'initier le public et l'ensemble des acteurs de la société, à une meilleure connaissance des sons et à l'importance de la qualité de l'environnement sonore, qui doit être non seulement préservé mais dans bien des cas restauré. Depuis 2004, chaque année, en janvier, une semaine de manifestations est organisée sur des problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, médicale, industrielle, pédagogique et économique.

Pour cette nouvelle édition, le GMEA invite Pascale Criton, autour de la thématique « l'écoute sensible ». Du 29 janvier au 2 février, le public est invité à « écouter autrement » grâce à deux installations, une rencontre, une conférence et un concert.

Comment élargir l'écoute au domaine des vibrations ? L'écoute sensible à l'espace, aux formes et aux matériaux sollicite les récepteurs de notre corps : les oreilles ne sont pas seules ! De nos récepteurs cutanés et tactiles à la conduction osseuse, le circuit de nos perceptions sonores est multiple !

Durant cette semaine dédiée à une écoute sensible, les dispositifs sonotactiles *Ecouter Autrement* nous convient à s'approcher au plus près de l'onde sonore : les installations *Sonotact* et *Sympathies #8.2* nous invitent à tenter l'expérience de l'écoute par le toucher. Douées de variations infimes, l'onde Martenot et les accordéons microtonals sensibilisent l'espace acoustique du concert. Toutes choses qui appartiennent à la vie des « modes propres » du monde qui nous entoure et dont nous parlera Yacine Amarouchene, physicien.

PASCALE CRITON

Pascale Criton a étudié la composition avec Ivan Wyschnegradsky, Gérard Grisey et Jean-Etienne Marie. Docteur en musicologie (1999), elle s'intéresse par ailleurs à l'ethnomusicologie et à la philosophie, à partir de sa rencontre déterminante avec Gilles Deleuze autour de la musique.

Depuis 1980, Pascale Criton explore les « petites différences » et la variabilité du son. Spécialiste de la musique microtonale, elle utilise des systèmes d'accords en 1/4, 1/12e, 1/16e de ton adaptés aux violon, violoncelle, guitare, piano, accordéon, et associés à l'électronique. Elle fonde Art&Fact en 2007 – dont elle assure la direction artistique – et conçoit des événements qui associent l'expérience de l'écoute à l'architecture, aux sites et aux matériaux : concerts *in situ*, ateliers d'expérimentation convient le public à explorer de nouvelles représentations du sonore. Depuis 2010, elle développe sous le label *Ecouter Autrement* des dispositifs sonotactiles en collaboration avec Hugues Genevois (LAM, Institut d'Alembert, Sorbonne Université). En 2018, elle a été artiste en résidence Arts-Sciences à l'université de Bordeaux et a développé le projet *Sonotact* dans les studios du SCRIME-LaBRI. Un CD réalisé avec l'ensemble Dedalus « Pascale Criton, *Infra* » paru sur le label Potlatch, a été primé en 2018 par le coup de cœur de l'Académie Charles Cros.

www.pascalecriton.com

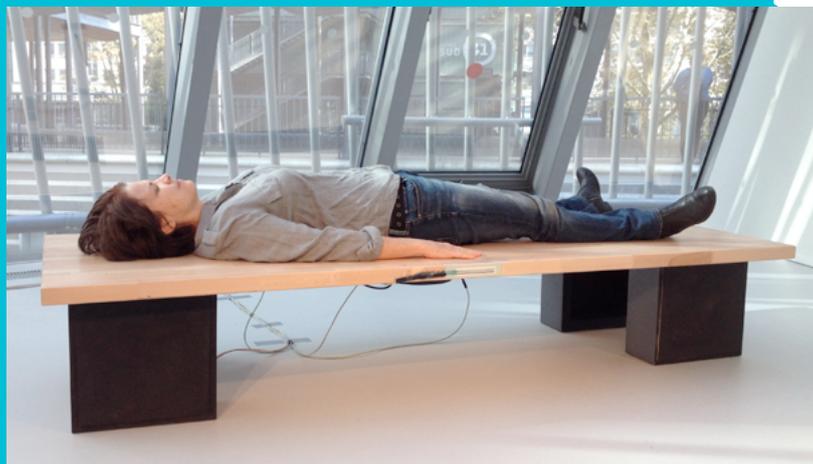
INSTALLATION & ATELIER AU FRIGO

MAR 29 JAN > SAM 2 FEV

Vernissage LUN 28 JAN 19H

ACCES LIBRE 16H > 19H

GROUPES SUR INSCRIPTION
9H > 16H

INSTALLATION SONOTACT - Ecouter Autrement Pascale Criton

L'installation *Sonotact* imaginée par Pascale Criton se présente sous la forme de *dispositifs sonotactiles* (table, banc) et d'une *station solidienne* qui permettent de percevoir les sons *via* les matériaux. A la différence de l'écoute habituelle, conduite par l'air et acheminée par le système auditif, ces dispositifs donnent accès au sonore par le contact. On peut alors sentir les sons avec le corps.

Le public est invité à expérimenter l'écoute par le toucher. Des séquences musicales d'environ 3 à 5 minutes permettent d'expérimenter « en contact » différentes trajectoires sonores. Conçues à partir des caractéristiques propres aux matériaux, celles-ci peuvent être ressenties dans différentes parties du corps, selon les « modes propres » du bois mis en vibration.

Sonotact est équipée de capteurs qui offrent à l'écouter la possibilité de moduler le flux sonore et d'influencer le déroulement des trajectoires selon ses propres sensations.

L'ECOUTE SONOTACTILE

L'écoute sonotactile modifie les représentations du son et de l'espace, et interroge les modèles standards de la transmission aérienne du son. Etendu, accoudé, en contact partiel ou réparti, chaque posture corporelle sollicite différemment les sensations.

Le bois des *dispositifs sonotactiles* appelle à la détente : le corps s'abandonne, le torse en appui, la tête et les bras en contact avec la matière. L'exploration de l'écoute par le toucher prête à la rêverie : les objets nous parlent, transmettent des signes venant d'ailleurs.

La *station solidienne* permet de percevoir des sons par conduction osseuse. Le contact avec une tige vibrante en métal permet d'entendre « sans les oreilles », de façon précise ! Le son, transmis à la région crânienne et au squelette, se manifeste par une sensation d'écoute intime, comme « interne » au corps. Cette écoute « solidienne » modifie la représentation habituelle de notre corps dans l'espace, déplaçant les frontières du dehors et du dedans.

Sonotact a été développé dans le cadre du programme Arts-Sciences de l'université de Bordeaux, en binôme avec Yacine Amarouchene (Laboratoire Onde Acoustique Aquitaine), réalisation informatique musicale SCRIME-LaBRI, université de Bordeaux. Dispositifs sonotactiles *Ecouter Autrement* - Art&Fact, réalisés en collaboration avec Hugues Genevois (laboratoire Lutheries, Acoustique, Musique, Sorbonne Université) ; *Station solidienne* réalisée au Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine.

ATELIER Ecoutes sonotactiles

Cet atelier propose de découvrir l'écoute par le toucher et d'explorer ses sensations de façon active et participative. Grâce à des interfaces adaptées, les participants sont invités à produire et transformer les contenus sonores.

INSTALLATION & ATELIER AU GMEA

MAR 29 JAN > SAM 2 FEV

ACCES LIBRE 16H > 19H

GROUPES SUR INSCRIPTIONS 9H > 16H

INSTALLATION SYMPATHIES #8.2 Hugues Genevois

Sympathies #8.2 est un atelier-installation imaginé par Hugues Genevois.

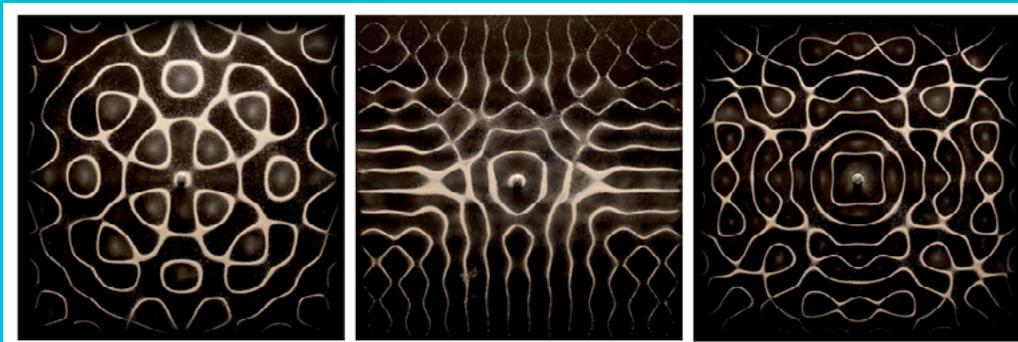
Dans un espace bruisant, une démonstration avec une plaque de Chladni met en évidence les modes propres d'une membrane métallique, merveilleuse introduction aux principes physiques régissant les dispositifs vibrotactiles !

Le public est ensuite invité à une déambulation dans un espace d'expérimentation sensorielle. Le contenu sonore, diffusé à travers des membranes métalliques en suspension, a été imaginé en tenant compte des caractéristiques vibroacoustiques de ces diffuseurs particuliers qui, à la différence de hauts-parleurs traditionnels, offrent la possibilité d'une perception par le contact.

L'espace sonore n'est plus seulement le milieu aérien, il devient aussi un espace à toucher, un espace traversé par des vibrations, qui rend au corps tout entier sa place première dans l'expérience sensorielle.

Les contenus diffusés à travers les membranes métalliques sont engendrés par des algorithmes qui reproduisent des comportements «organiques» auxquels s'associent des signaux produits par les participants eux-mêmes sur deux membranes transformées en récepteurs, rendant ainsi l'installation interactive.

Hugues Genevois est chercheur au LAM (laboratoire Lutheries, Acoustique, Musique, Institut d'Alembert, Sorbonne Université). Il développe ses recherches sur les nouveaux gestes de la musique et les lutheries électroniques.

RENCONTRE

VEN 1 FEV / L'ATHANOR
GRATUIT / 18H30

Découverte et présentation de l'onde Martenot - un des premiers instruments électroniques ! - par Nadia Ratsimandresy et des accordéons microtonals XAMP conçus par Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty (luthier Philippe Imbert). Ces instruments seront utilisés dans la musique de Pascale Criton.

CONFERENCE

SAM 2 FEV / L'ATHANOR
GRATUIT / 19H

La vie cachée des « modes propres »

Comment les vibrations sonores se comportent-elles dans les matériaux, selon les tailles, les formes et les densités ? Yacine Amarouchene évoquera la façon dont les « modes propres » habitent le monde qui nous entoure. Il décrira à ce propos les processus à l'œuvre dans Sonotact développé en binôme avec Pascale Criton dans le cadre du programme Arts-Sciences à l'université de Bordeaux en 2018.

YACINE AMAROUCHENE

Yacine Amarouchene est chercheur au LOMA (Laboratoire Ondes Matériaux Aquitaine), université de Bordeaux. Diplômé de l'Université Paris-Diderot, il a obtenu son doctorat à l'Université de Bordeaux en 2002. Il est ensuite passé à l'École Normale Supérieure de Paris pour une bourse post-doctorale d'un an (conjointement avec l'Université d'Amsterdam) avant de rejoindre le CNRS en 2003. Il est lauréat du Prix Saint-Gobain 2002 de la Société Française de Physique (SFP) et de la médaille de bronze 2008 du CNRS. Ses recherches se concentrent principalement autour de problèmes de physique non linéaire et de physique statistique de la matière molle: matériaux granulaires, physique statistique hors-équilibre, instabilités, turbulence, fluides complexes...

CONCERT

SAM 2 FEV / L'ATHANOR
GRATUIT / 21H

Monographie de Pascale Criton

Les pièces présentées dans ce concert – dont une nouvelle œuvre en création – explorent les variations d'une transivité ductile, sensible à l'espace acoustique environnant. Les petites différences modulées par les musiciens au cours de la performance live prennent consistance grâce à la fluidité de l'onde Martenot et aux accordéons XAMP accordés en $\frac{1}{2}$ de ton. Les instruments manient d'infimes variations qui favorisent l'émergence d'interférences sonores : sons résultants, sons différentiels, battements. Ces combinaisons fugaces font apparaître des constellations sonores mobiles et imperceptiblement changeantes, stimulant les « modes propres » à l'architecture de la salle de concert.

Nadia Ratsimandresy

Nadia Ratsimandresy découvre l'onde Martenot à l'âge de 9 ans. Diplômée du CNSMPD en 2002, elle se consacre à la musique de chambre et au spectacle vivant. Parallèlement à ses activités de chambriste, Nadia développe un répertoire inédit solo pour onde et traitement électronique en temps réel. Nadia est professeur d'enseignement artistique d'onde au conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt.

Wander Steps (2018)

pour 2 accordéons microtonals
durée 12' environ

OUT (2015)

pour onde Martenot
durée 8' environ

Nouvelle œuvre (2019)

commande du Gmea
pour onde Martenot et deux accordéons
microtonals
durée 15' environ

Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty :
accordéon microtonals

Nadia Ratsimandresy : onde Martenot

XAMP

XAMP unit Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty. Musicalement inclassables, artistiquement indomptables, ils partent à la découverte de nouvelles sonorités avec les compositeurs de leur temps, revisitent les musiques du passé, étonnent et enthousiasment leurs auditeurs. En 2015, ils révolutionnent le paysage musical en créant deux accordéons microtonals, instruments aux gammes et aux vibrations nouvelles. Bardés de diplômes de prestigieux conservatoires européens, ces enfants terribles de l'accordéon ne s'interdisent rien, autant à l'aise dans les studios de l'IRCAM ou de Radio France que sur les scènes classiques avec orchestre, ou sur les plateaux pour des projets scéniques ébouriffants ... Leur énergie bouillonnante fait de chacun de leurs concerts une expérience inouïe et inoubliable.