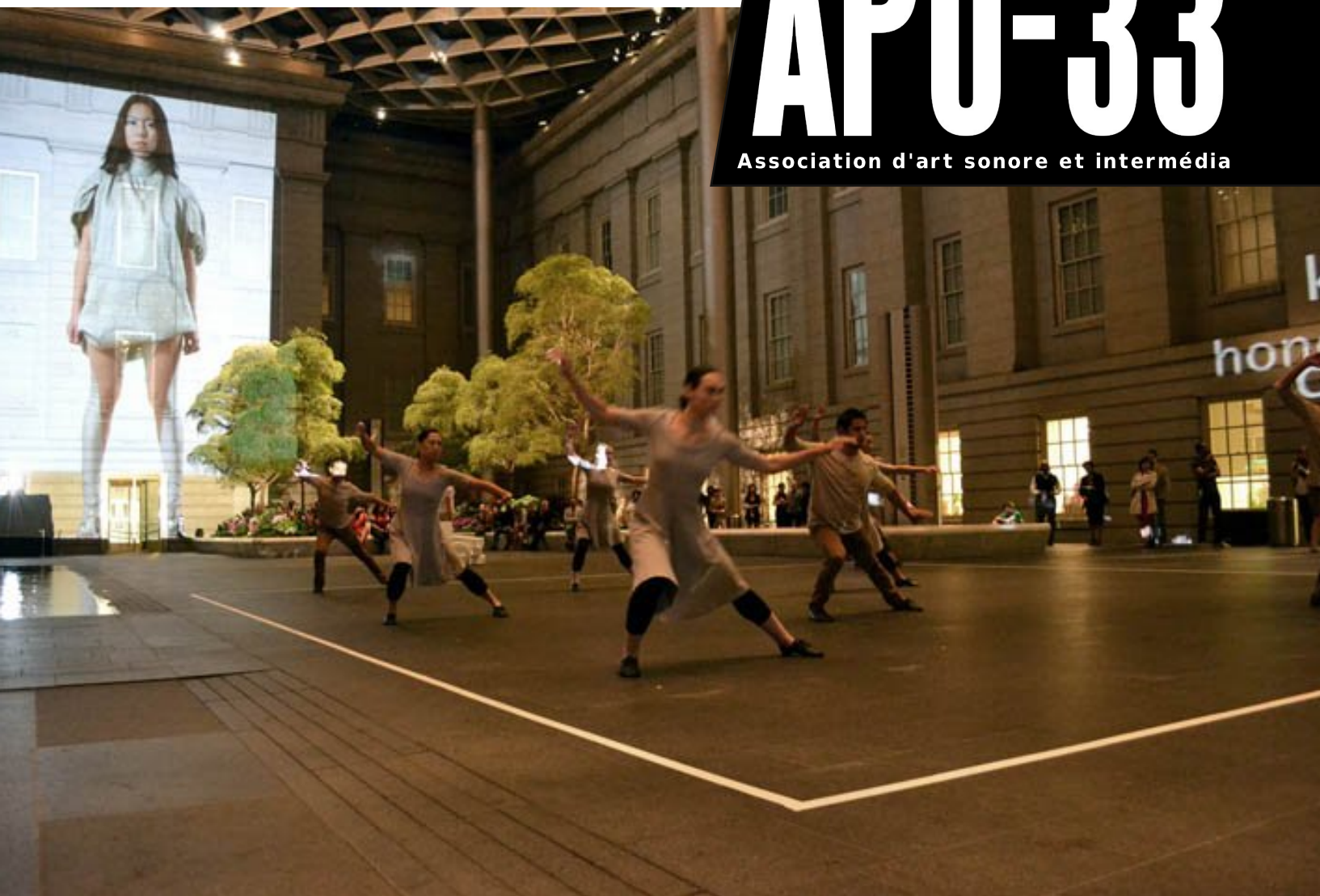

APO-33

Association d'art sonore et intermédia

CITY OF DYS

UNE ADAPTATION DE LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE
Par BENOIT GRANIER, AVEC LA PARTICIPATION D'APO33,
ET LE GROUPE PROXIMA CENTAURI

Via LA CRÉATION DE VIRGIL, un nouvel instrument de Musique modulaire

Association APO33
17 rue Paul Bellamy
44 000 Nantes
Tél. 02 51 89 47 16
Email: info@apo33.org
www.apo33.org

Dossier Artistique

CITY OF DYS

UNE ADAPTATION DE LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE

par BENOIT GRANIER, AVEC LA PARTICIPATION D'APO33,

"City of DYS" est un projet interdisciplinaire regroupant musique, vidéo, Danse et théâtre, mêlant art et technologie pour créer un dialogue interculturel. The City of Dys" est fondée sur la relecture de "La Divine Comédie" (Dante) (Divina Commedia). L'interaction entre Art et technologie se fera via un nouvel instrument (VIRGIL) qui doit permettre de créer une un dialogue inter-arts en incluant l'ensemble des contributeurs. VIRGIL est un nouveau système modulaire, physique qui fait partie intégrante de ce projet, porté par le compositeur Benoît Granier, le groupe de musique contemporaine "Proxima Centauri" et APO33.

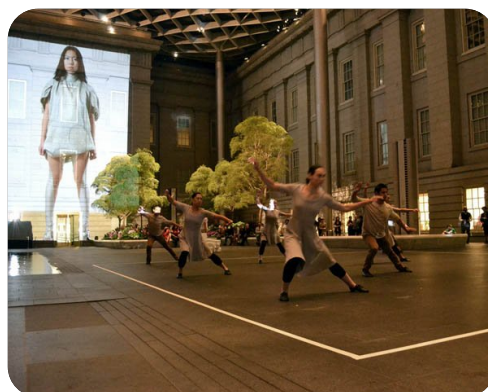
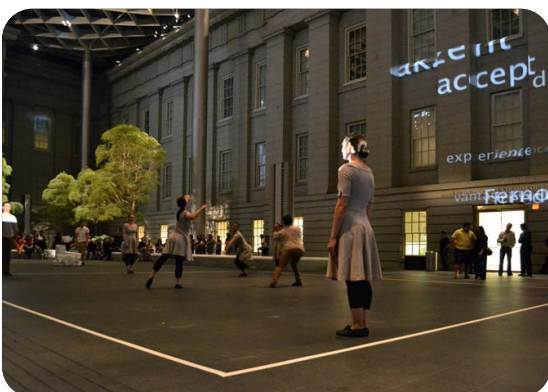
Le système qui est au coeur de ce théâtre multimédia crée une relation thématique entre art et technologie et ouvre un certain nombre de possibilités pour les compositeurs, interprètes, artistes sonores, plasticiens et chercheurs. Il apporte une nouvelle possibilité de créer des oeuvres interdisciplinaires et ouvre un dialogue transculturel. Nombre d'artistes tels que l'artiste multidisciplinaire Mary Sherman (MIT), le compositeur Christophe Havel, l'artiste visuel Florian Grond et l'artiste visuel Jorge Usan Martin veulent dorénavant contribuer à son développement en l'utilisant pour leur projets respectifs

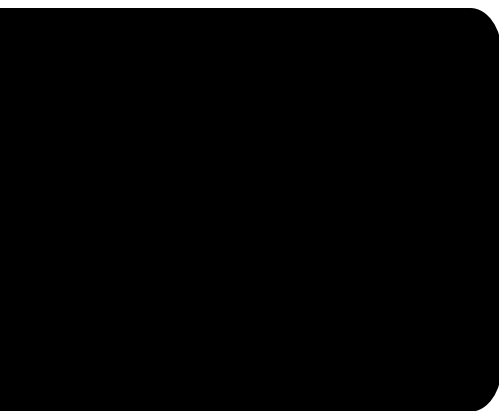
Une description développée du projet artistique.

Après de nombreuses années de recherches sur les problèmes de fusion des Arts et des technologies afin de créer des spectacles innovants et divers, du fait de la complexité du langage contemporain, des relations entre arts vivants et spectacles enregistrés, j'ai voulu développer une plateforme de création technico-artistique en créant une équilibre frêle mais évident entre innovation et respect des normes et codifications classiques ; entre complexité et liberté d'exécution. Après quelques échanges avec l'ensemble bordelais "Proxima Centauri", j'ai imaginé un projet de pièce qui naîtrait de mes recherches et de leur vœu de créer un Ars Nova moderne, une pièce moderne mouvante, originale, échappant aux idées et dogmes habituels.

L'idée d'un cycle de pièces (Les cantiques de Dante) basées sur la "Divine Comédie" est apparue comme une évidence de par le caractère révolutionnaire de l'oeuvre, sa thématique inter-culturelle, sa relecture à chaque nouvelle traduction, sa forme et son langage qui se trouvent au centre de nombreuses d'oeuvres du passé. Cette oeuvre est une invitation au voyage, une carte de l'âme humaine, une critique de la société de Dante.

Au sein de ce projet se placent le langage, la culture environnante, les dialectes, les formes d'intervention créatives issues de cultures et de traditions diverses et représentatives d'une organisation sociale contemporaine qui sont autant de témoins des grandeurs et des discordes de notre temps. Le Spectacle vivant, mêlant le théâtre, la danse, l'opéra, le Cinéma, la Musique sont autant de témoins des changements socioculturels qui sont à l'oeuvre dans ce travail : C'est un projet de synthèse des Arts vivants et enregistrés, des technologies connues et à inventer qui doit utiliser une écriture libre, proche de la dynamique du concert, une écriture visuelle, structurelle, une forme variable, une instrumentation qui échappe à une catégorie classique, et une technologie innovante et diversifiée. Ce programme est novateur, emprunt de traditions, de diversité et d'expérimentation.

“The City of Dys” suit le premier volume de la Divine Comédie et se concentre sur “La Cité de Dys”. Elle se compose d'un ensemble de neuf pièces (les cantiques) et d'un prélude, reprenant la structure des trois royaumes : 9 cercles de l'enfer suivi de Lucifer contenu en son fond, 9 anneaux du Mont Purgatoire suivis du jardin d'Éden couronnant son sommet, 9 corps célestes du Paradis suivis de l'Empyrée contenant l'essence même de Dieu.

Au travers un nouvel instrument (VIRGIL) qui est le fruit des nombreuses et importantes recherches commencées par Serge de Laubier en 1989, nous proposons une nouvelle approche de la relation entre technologie et spectacle vivant qui permet à l'interprète interdisciplinaire d'interagir avec la technologie via la détection de ces mouvements et de ses sensations, par l'interaction directe avec une interface simple et interactive.

Dans un contexte ordinaire, la façon dont l'interprète peut contrôler certains paramètres dépend de la nature de son instrument de musique. (VIRGIL) est méta-instrument qui peut être considéré comme une extension d'un instrument de musique traditionnel, qui permet à l'exécutant soit d'avoir un contrôle total sur les éléments de création technologique soit de pouvoir suivre d'une manière plus malléable une représentation artistique. La réalisation se fait grâce à l'adoption d'interfaces naturelles et intuitives qui ne nécessitent pas de formation.

“Virgil”, comme tout méta-instrument, est capable de s'adapter et d'apprendre avec l'interprète. De cette façon, l'interprète, qui peut être un musicien, ou un artiste venant d'une culture différente, et sans compétences spécifiques, a la possibilité d'interagir intuitivement avec (VIRGIL). Comme (VIRGIL) est modulaire, accessible à tout individu, et en développement continu, il peut être utilisé dans des projets artistiques aussi divers que le théâtre, la danse, l'opéra, le Cinéma interactif, les Musiques contemporaines actuelles et enregistrées.

“The City of Dys” est fondée sur la relecture de “La Divine Comédie” (Dante) (Divina Commedia), qui s'appelait à l'origine “Commedia”. Poème de Dante Alighieri écrit entre 1308 et 1321. la Commedia est l'œuvre de Dante la plus célèbre et l'un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale. Pour sa création, “The City of Dys” sont prévus des éléments musicaux live, avec un ensemble acoustique et des instruments électroniques, des sections de danse, de théâtre, des parties visuelles afin de créer un spectacle vivant complet regroupant Musique, danse, Théâtre et graphisme.

Une note d'intention du porteur de projet. (apo33)

Apo33 souhaite aider à la production et à la réalisation du Projet de création musicale et à l'élaboration d'un instrument électronique interactif pour le montage de “The City of Dys” de Benoît Granier. Ce soutien intervient dans le cadre de notre politique d'aide au développement, et à la production d'un artiste pour notre saison 2018/2019.

Nous sommes très motivés pour aider au développement de ce nouvel instrument “virgil” qui peut devenir à long terme un outil libre pour la création numérique que ce soit comme instrument de musique mais aussi comme contrôleur vidéo, déclencheur de dispositifs lumineux pour le spectacle mais aussi comme objet plastique pouvant faire l'objet d'installations interactives.

Nous allons accompagner Benoît Granier dans la réalisation de cet instrument, la programmation du logiciel d'interaction mais aussi, nous souhaitons proposer au compositeur d'ouvrir son oeuvre à d'autres champs et pratiques artistiques pour créer une exposition transdisciplinaire.

Nous souhaitons aussi que d'autres artistes à Nantes et sur le territoire puissent utiliser l'instrument comme outil de création de spectacle. Il ne s'agit pas de créer un outil unique mais d'imaginer son potentiel pour la communauté artistique. Nous avons commencé à travailler avec Benoît Granier sur des possibilités de diffusion ; Apo33 souhaite prendre en charge la diffusion d'une exposition à la plateforme intermédia, un accompagnement et une réalisation sur l'instrument et la partie technique.

A cet effet nous avons déjà approché le Lieu Unique -Nantes- pour une diffusion en 2019. Enfin de part les contacts en Chine de Benoît Granier, (il y enseigna et y accomplit de nombreuses recherches) l'oeuvre sera diffusée largement en Asie, ce qui représente une énorme plus value pour le travail de l'artiste et de même pour Apo33 qui doit accompagner le projet dans la tournée asiatique. Les projets à plus long terme de diffusion aux Etats-unis et notamment de collaboration avec le MIT à Boston peuvent permettre de penser la continuité de ce travail et la présentation des oeuvres que nous produiront à Nantes, les pièces musicales, l'exposition sonore et visuelle et l'utilisation de l'instrument dans des domaines artistiques pluridisciplinaires.

Dans le cadre de l'accompagnement et de la production de ce projet nous allons donc proposer plusieurs niveaux d'actions :

- Le développement technique de l'instrument - création 3D et impression, écriture du logiciel d'application - contrôleur qui puissent être utilisés pour piloter autant du son, de la vidéo voir des sculptures.
- L'accès à des salles de répétition et de recherches au sein de nos outils de résidence et de diffusion (atelier et studio, Plateforme intermédia)
- Un accompagnement administratif et des conseils sur les présentations publiques de l'oeuvre, notamment dans le cadre de collaborations avec des artistes d'autres disciplines dans l'exposition d'avril 2019.
- Un accompagnement et un soutien technique pour les présentations des performances, concerts, expositions dans les tournées asiatiques et potentiellement aux Etats-unis.

Des pistes de réflexions sur les diffusions possibles de l'œuvre et sa confrontation aux publics.

Partenaires du projet et calendrier des concerts pour l'année 2018-2019

Nous prévoyons dans un premier temps 3 séries de représentations pour « The City of Dys ». Nous organisons actuellement une tournée en Asie pour l'automne 2018, en France et aux Etats-Unis pour la saison 2019 / 2020. Par ailleurs, ce projet fera l'objet d'une sortie discographique, enregistrée en octobre 2018.

De plus, l'ensemble et ce projet s'inscrit dans une envie de développer des programmes pédagogiques avec les écoles et universités asiatiques, afin de promouvoir la musique contemporaine d'un point de vue théorique avec la composition et les pratiques de l'ensemble "Proxima Centauri". Nous organisons un travail similaire lors des concerts en France.

Voici le programme en prévu pour l'année 2018-2019

2018 :

14 oct - Shanghai : concert et masterclass au Dulwich College
15 oct - Shanghai : concert au festival Shanghai electronic week, Conservatoire de Shanghai
16 oct - Suzhou : concert et masterclass au Dulwich College
17 oct - Shanghai : programme en cours
18 oct - Pékin : concert et masterclass au Dulwich College
19 oct - Pékin : programme en cours
20 oct - Pékin : concert et masterclass au Conservatoire Central de Musique de Pékin
21-22 oct - Enregistrement de « The City of Dys » au Conservatoire Central de Pékin
23 oct - Pékin : concert au festival Musicacoustica
25 oct - Zhuhai : concert et masterclass au Dulwich College
26 oct - Zhuhai : programme en cours
27 oct - Yangon (Birmanie) : concert et masterclass au Dulwich College
28 oct - Yangon : Programme en cours
30 oct - Singapore : concert et masterclass au Dulwich College
31 oct - Singapore: programme en cours
2 nov - Seoul : concert avec KOCOA (Korean composer association)
3 nov - Seoul : concert et masterclass au Dulwich College

2019 :

25 jan - Cenon – Bordeaux : concert au Rocher de Palmer Saison 2019/ 2020 : Programme en cours (France et USA).
Avril - Exposition Virgil, interaction son, image et partition interactive à la Plateforme Intermédia, Nantes
Mai - Concert et Spectacle à Nantes - Programme en cours

2020:

Fevrier - Transcultural exchange

A propos du disque :

Le disque sera enregistré en octobre 2018 au conservatoire central de musique de Pékin, en partenariat avec l'ensemble Proxima Centauri et les compositeurs Benoit Granier et Julien Ottavi, dont une pièce figurera également sur le disque.

les CV des artistes associés à la réalisation et des porteurs du projet.

Compositeur-intervenant à l'Ecole des Beaux-arts de Nantes où il enseigne le son et la composition, Julien Ottavi est actuellement doctorant à l'université de Lorraine. Membre fondateur d'Apo33 (laboratoire artistique, musical, technologique, théorique et transdisciplinaire), et investigateur des labels de musique de création Noise Mutation et Fibrr Records, il développe un travail de recherche et de création croisant, musique, art sonore, poésie sonore, nouvelles technologies, construction de dispositifs électroniques et performance physique. Artiste impliqué dans le mouvement du libre, il agence son approche musicale à partir d'outils de composition et de lutherie open source et copyleft. Sa pratique d'écriture musicale se décline autour de performance avec machines et la mise en place de systèmes de composition programmatique où le programme informatique devient la partition. Il est également interprète du répertoire de ces cinquante dernières années (John Cage, Cornelius Cardew, Earle Brown, James Tenney...) et compositeur dans le sens de création de nouvelles musiques (percussion, musique mixte, électronique, électroacoustique, noise, poésie sonore, musique générative, machine aléatoire, programmé, télématique...) et écriture graphique.

APO-33 est un laboratoire artistique, technologique et théorique transdisciplinaire qui développe des projets collectifs divers alliant recherche, expérimentation et intervention dans l'espace social. APO33 est une association gérée par des artistes professionnels privilégiant la pratique plurimédia : croisement des arts expérimentaux, de l'art sonore, des arts numériques, de la créativité sociale et théorique. S'inscrivant dans la continuité des dynamiques ouvertes par le mouvement des logiciels libres, APO33 initie des projets et processus de création collaboratifs et explore de nouveaux modes de production et de diffusion artistiques et créatifs.

Proxima Centauri est un ensemble musical qui réécrit les codes de la musique de chambre, notamment en intégrant l'électro-acoustique en tant que membre à part entière de la formation.

Proxima Centauri collabore depuis plus de vingt ans avec de nombreux artistes et d'autres musiciens, interprètes ou improvisateurs ainsi que des danseurs ou des artistes visuels. L'ensemble a donc une approche artistique multidisciplinaire combinant création musicale et arts visuels. Sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier, l'ensemble suit une politique de commande active et crée de nombreuses œuvres de compositeurs de ce siècle, en alternance avec l'interprétation des grands maîtres du XXe siècle. Proxima Centauri investit toutes les dimensions de la création, depuis la recherche dans la fabrication d'instruments contemporains jusqu'à la transmission de savoir-faire à de jeunes interprètes.

L'ensemble a été créé et réside à Bordeaux mais son champ d'action dépasse la Nouvelle-Aquitaine et la frontière française. De renommée internationale, l'ensemble est invité à de nombreux festivals et tournées régulièrement en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.