

Astérismes

Aki Ito, Jean-Philippe Lambert & Félicie d'Estienne d'Orves

Concert & Installation - nouvelles écritures en immersion sonore

Installation interactive en multidiffusion sur smartphone
et haut-parleurs inspirée du mouvement des astres

ircam
Centre
Pompidou

(((c é s a r é
CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

CHRONIQUES
BIENNALE DES IMAGINAIRES NUMÉRIQUES

stereolux

Saint-Étienne
Ville créative design

M M C
Maison
de la Musique
Contemporaine

ATELIER
Arts Sciences

Carasso
Daniel & Nina

synthèse

Les astérismes sont les figures que les humains tracent dans le ciel à l'intérieur d'une ou plusieurs constellations. Par exemple, dans la constellation de la Grande Ourse on voit l'astérisme de la Grande Casserole.

Aki Ito et Jean-Philippe Lambert se proposent de transposer cette idée au domaine sonore : il s'agit tisser des liens entre les participant·e·s par l'écoute des sons qui circulent entre eux.

Un nouveau mode de narration en immersion sonore

Les artistes créent ici **une expérience sensorielle et des systèmes temporels inspirés par l'astronomie avec des compositions musicales influencées par les musiques électroniques et les arts numériques.**

Les participants peuvent être mobiles ou non au coeur de l'installation, pour développer leur expérience d'écoute dans l'espace

Le son est spatialisé, distribué sur les smartphones du public et sur haut-parleurs. Le spectateur est invité à déambuler librement pour vivre une **expérience sensible du temps et de l'espace**, tous deux interconnectés par la musique, où **chacun devient une source sonore** indépendante évoluant dans l'espace.

Astérismes, un projet avec 2 formats :

- **installation interactive en immersion sonore inspirée du mouvement des astres** à travers laquelle le public déambule en continu, avec la possibilité de temps performatifs en concert (de 15 à 45min).
- La musique est diffusée au sein d'une installation de 12 tiges lumineuses d'environ 1.20 M de hauteur dans l'espace d'exposition à travers lesquels le public déambule. Chaque tige de métal est percée en partie haute et diffuse une lumière dont l'intensité varie suivant la composition sonore et la présence du public. L'ensemble figure un ciel étoilé dont les variations invitent à se déplacer dans l'espace.

Chacun·e est unique tout en faisant partie d'un grand mouvement, comme des étoiles reliées dans des constellations, dans un espace commun à la fois immersif et extensif.

Liens d'écoute :

<https://cloud.libratio.com/index.php/s/NyRLrep53Wz7oiP>

synthèse

Un projet arts & sciences :

L'installation s'intéresse à la relation **geste - son - lumière**, avec une technologie open-source développée par les chercheurs de l'IRCAM et **explore deux enjeux de recherche** :

- l'orchestration musicale spécifique à ce nouveau mode d'écriture en immersion
- l'interaction geste-son à travers 2 types d'interactions sonores : suivant le geste ; suivant le positionnement dans l'espace.

Pensé comme une **installation et une performance participative** d'une durée d'une trentaine de minutes, Astérismes est imaginé comme une **expérience sensorielle** où le numérique invite à vivre de nouvelles formes de récit de manière individuelle et collective. De ces imaginaires qui questionnent les liens qui se tissent, **apparaissent des possibles où la lenteur, l'écoute et l'observation offrent un nouveau regard** et une mise en abîme pleine d'humilité sur notre rapport au monde.

La compositrice explore une approche de **composition** basée sur des **modules combinables** invitant à la fois l'écoute focalisée d'un module et une écoute de l'ensemble. Cela permet aux participants de naviguer du champ proche à une plus grande ouverture aux autres, tant du point de vue sonore que social.

Une installation frugale d'une puissance totale de 300W.

Un projet en création jusque juin 2024

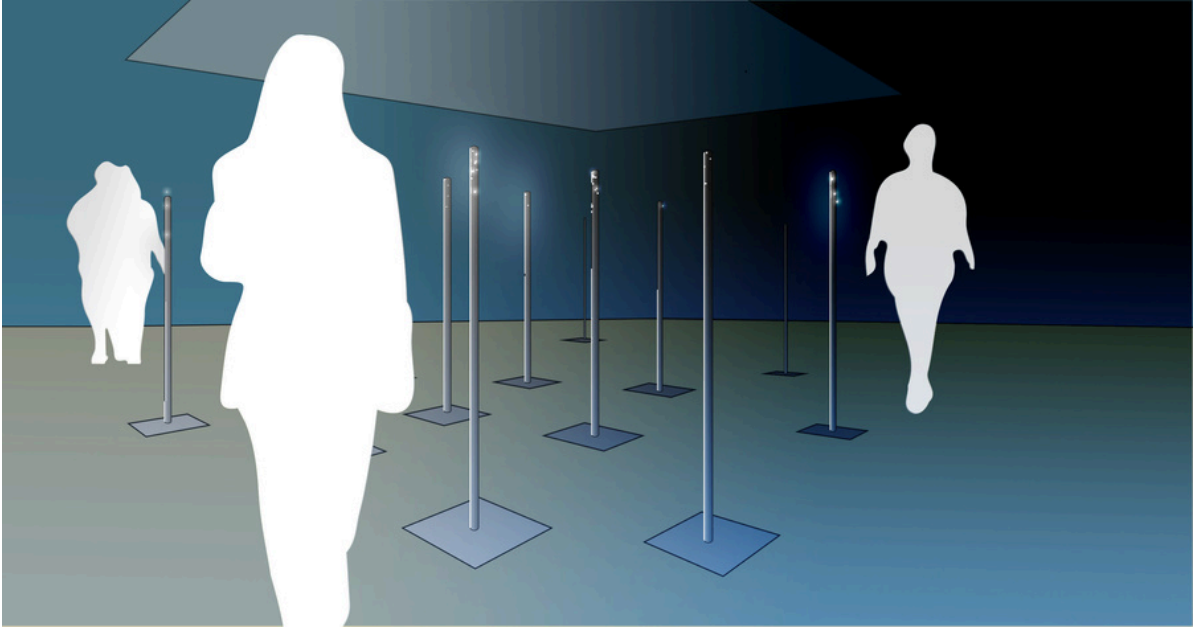
Composition : **Aki Ito**

Distribution sonore et interactions : **Jean-Philippe Lambert**

Scénographie : **Félicie d'Estienne d'Orves**

Production : **Hexagone Scène Nationale**

Esquisses

Une installation sonore et lumineuse audioréactive composée de 12 modules (tiges lumineuses en aluminium satiné percées au jet d'eau) disposés dans l'espace à travers laquelle le public déambule. La proximité d'un module déclenche les sons sur les téléphones du public.

Une scénographie connue par Félicie d'Estienne d'Orves qui donne corps au concept, et crée un ballet de spectateurs invitant chacun à ressentir le temps et l'espace. en gravitant autour des modules.

Les artistes

Aki Ito, compositrice, a suivi ses études en composition et en orchestration au CNSM de Paris. Parallèlement à ses créations instrumentales, sa sensibilité et son intérêt l'ont orienté dès le début de sa carrière vers la musique électronique et les nouvelles technologies.

En poursuivant son concept de la lenteur, elle se focalise depuis 2016 sur l'étude d'un système temporel inspiré par l'astronomie. La lenteur qu'elle définit est un espace temporel qui change lentement et perpétuellement, où plusieurs périodes différentes coexistent et s'influencent entre elles.

Dans ce sens, le temps est relatif et interactif pour elle, qui se modifie selon les points de vue.

Pour le projet Astérismes, son rôle est de concevoir des sons et des processus à la fois spectaculaires et inspirants qui conviennent aux différentes formes, en développant son système temporel et compositionnel.

<https://aki-ito.com/>

Jean-Philippe Lambert a suivi des études scientifiques et musicales, accompagnées d'une formation aux techniques du spectacle vivant. Depuis 2001, il effectue des recherches à l'Ircam pour de nombreux projets, avec les équipes Analyse-Synthèse, Temps-Réel, Interactions Son Musique Mouvement et Espaces Acoustiques et Cognitifs. Actuellement, il collabore au framework Soundworks, utilisé par Astérismes, qui permet de réaliser des interactions distribuées sur des téléphones (concerts, installations et expériences).

En parallèle de ses recherches à l'Ircam – Centre Pompidou, il crée des lumières, des musiques, des interactions, des instruments, des logiciels et des vidéos pour des performances, des concerts, des films et des installations, présentés dans différents lieux en Europe et au Japon. Il a participé à de nombreux événements artistiques internationaux en tant que créateur, directeur technique ou interprète.

Ses intérêts sont variés et se cristallisent dans ses travaux sur des systèmes d'interactions multimodales.

<https://www.ircam.fr/person/jean-philippe-lambert>

Sélection d'oeuvres d'Aki Ito et Jean-Philippe Lambert

Maestra Maestro (2021)

Installation permanente à la Philharmonie des enfants (Paris).

La période feinte (2019)

Composition pour l'ouverture du projet Exoplanétaire d'Emmanuel Rollinde, Institut d'Astrophysique de Paris

If/Then Installed (2009 - 2012)

Commande pour les 20 ans du ZKM en et installée dans la collection permanente. Présentée aussi 3 mois au Centre Pompidou à l'occasion de « Danser sa vie ». Et à d'autres endroits : Stift Admont (Autriche), Muffathalle (Munich).

Phase (2005)

Installation issue d'un projet de recherche (3 ans), avec l'Ircam, le CEA-List. Présentée 3 mois au Centre Pompidou et au festival Scopitone (Nantes).

Les artistes

Le travail de **Félicie d'Estienne d'Orves** associe la lumière, la sculpture et les nouvelles technologies. Ses recherches portent sur la vision, ses processus et ses conditionnements. Ses installations immersives utilisent une approche phénoménologique de la réalité, elles soulignent la perception du temps comme un continuum. Depuis 2014, les recherches de l'artiste se concentrent sur l'espace en relation avec l'astrophysique et sur l'étude des cycles de la lumière naturelle.

Artiste visuelle dont le matériau est la lumière, les installations et performances de Félicie d'Estienne d'Orves font appel à une connaissance phénoménologique du réel et interrogent le conditionnement de notre regard. Dans son travail, la lumière est à la fois l'outil et le sujet. Elle s'intéresse à la définition des limites de l'espace, physique et cosmologique, par la lumière et sa vitesse.

Lauréate en 2019 du prix de la Fondation Vasarely et artiste professeur invitée au Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains), son installation «Eclipse» rejoint cette même année les collections d'art Beep Collection Electronic Art (ES), ainsi que la Fondation Iberdrola (ES).

Depuis 2020, elle reçoit la commande d'œuvres pérennes comme pour le Grand Paris Express dans le cadre du programme «Tandem» en collaboration avec l'agence d'architecture Dietmar Feichtinger ou encore dans le cadre des Nouveaux commanditaires pour la ville de Louvain (BE)

Son travail a été présenté au Centre Pompidou - Nuit Blanche (Paris) - New Art Space / Sonic Acts (Amsterdam) - Watermans Arts Center (Londres) - Elektra Festival / BIAN (Montréal) - Maison des Arts de Créteil (Créteil/FR) - Le Centquatre / Nemo International Biennial of Digital Arts (Paris) - OCAT (Shanghai) - ICAS (Dresde) - Aram Art Museum (Goyang /KR)

Sélection d'oeuvres

Expositions

Cosmographies, Sorbonne Artgallery, Paris, 2017
KYIL KHOR, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, 2020
Soleils martiens, Lieu Unique, Nantes, 2022

Distinctions

prix international de la Fondation Vasarely pour les arts numériques, 2018

Création

Résidences de recherche et écriture

- février 2023 – Atelier Arts Sciences/IRCAM – 5 jours
- mars 2023 – Atelier Arts Sciences – 4 jours

Résidences de création

- prototypage & scénographie – juillet 2023 – Hexagone Scène Nationale – 9 jours
- composition, interactions mouvement/son – octobre 2023 – Hexagone Scène Nationale – 5 jours
- Interactions, lumières et scénographie – décembre 2023 – Hexagone Scène Nationale – 5 jours (acquis)
- scénographie et interactions – avril 2024 – Hexagone
- Ajustements interactions et composition – juin 2024 – Césaré

Premières dates de tournée :

- Césaré – sortie de résidence – juin 2024
- Festival Scopitone – 18 et 19 septembre 2024
- Festival Pléiades – 5 et 6 Novembre 2024
- Ouverture de la Biennale Chroniques – 8 et 9 Novembre 2024
- Biennale EXPERIMENTA Grenoble – 1 au 23 février 2025
- Scène Recherche de Paris Saclay – du 3 au 5 juin 2025

L'Hexagone Scène Nationale

L'Hexagone Scène Nationale Arts Sciences est un espace d'expériences culturelles novatrices où la création, la production et la diffusion du spectacle vivant se conçoivent à la convergence des enjeux sociétaux. Faire un détour par l'art pour saisir la réalité, s'appropriier les mutations du monde et concevoir d'autres modalités d'agir, imaginer...

L'Hexagone oeuvre dans les domaines de la recherche en sciences et technologies avec l'Atelier Arts Sciences et le CEA Grenoble et également en sciences humaines avec l'UGA. En tant que Scène nationale, L'Hexagone a pour mission la production, la diffusion nationale et internationale de la création contemporaine ainsi que l'action culturelle et éducative territoriale. La saison, constituée de plus de trente spectacles pluridisciplinaires (dont 1/3 de créations) axés sur la relation entre arts et sciences, convie chaque année plus de 25'000 spectateurs.

<https://www.theatre-hexagone.eu/>

CONTACT :

Estelle DEMARCKE

Directrice de production

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

24 rue des Aiguinards, 38240 Meylan

estelle.demarcke@theatre-hexagone.eu

DIFFUSION

Jauge :

- Jauge de 5 à 100 personnes max pour un espace de 100m² à 200m²
- Tous publics (enfants accompagnés).

Pour une immersion efficace, au moins un tiers du public doit être connecté et disposer de smartphones chargés. Pour toute installation de plus de 100 personnes, une adaptation peut être déployée sur devis (puissance du wifi et nombre d'agents autonomes à évaluer).

Durée :

- Installation : en continu (de 1 jour à plusieurs mois)
- Concert performance (au sein de l'installation) : de 15 à 45 minutes, plusieurs représentations possibles

ESPACES REQUIS :

- Intérieur ou extérieur sur un sol plat.
- Il est impératif qu'en cas de pluie le matériel soit rentré pour ne pas être détérioré.
- Espace minimum d'environ 200m² pour 100 personnes max pour un confort d'écoute et une déambulation optimale.
- Espace calme (50db)
- Espace délimité qui invite à la déambulation
- Sans être indispensable, un endroit relativement sombre révèle les lumières et met en valeur l'œuvre.
- Espace sécurisé et surveillé pour éviter le vol ou la dégradation du matériel

Education artistique et culturelle

- visite commentée du dispositif, sessions d'écoute, ateliers autour de l'interaction sonore et la distribution musicale

Merci de fournir une fiche technique et un plan du lieu pour prévoir en avance les emplacements des points de diffusions. Scénographie au sol modulable en fonction du lieu d'accueil.

TOURNEE

ÉQUIPE :

L'équipe en tournée est constituée de deux personnes :

- Aki Ito, compositrice
- Jean-Philippe Lambert, chercheur en interactions sonores

Dans la mesure du possible, la prise en charge de l'hébergement d'1 personnel de production de l'Hexagone (directrice de production, chargée de production) est apprécié.

TRANSPORT :

- 2 A/R en train depuis Paris.
- Transfert gare > lieu de l'évènement à prévoir. Les artistes transportent la scénographie dans des valises.

HÉBERGEMENTS :

-2 nuits dans 1 chambre double – hôtel*** – avec petit déjeuner – si le petit déjeuner n'est pas fourni prévoir un défraiement de 7€ par personnes.

RESTAURATION :

- 2 repas par personne par jour (ou défraiements selon le barème de la CCNEAC) pendant les temps de présence de l'équipe sur place.
- Catering : biscuits, fruits secs, thé, jus de fruit, eau, chocolat
- Régime alimentaire : repas végétarien apprécié

