

SPECTACLES
INSOLITES !

VISITES
SENSORIELLES
entrée libre

INSTALLATIONS
NUMÉRIQUES
entrée libre

Résidence & création au festival | Coproduction

avec

Maguelone Vidal mise en scène, composition, dramaturgie et électronique

Hanna Hedman artiste chorégraphique

Félicité de Lalande harpe électrique

Philippe Cornus percussions

Vivien Trelcat lutherie informatique et co-réalisation musique électronique

Matthieu Doze collaboration à la dramaturgie

Fabrice Ramalingom assistant à la mise en scène

Emmanuel Duchemin ingénieur du son

Emmanuelle Debeusscher scénographie

Romain de Lagarde création lumière

Catherine Sardi création costumes

Mathieu Zabé régie lumière

Jean-Marie Deboffe régie générale et plateau

Morgan Beaulieu régie son

Nathalie Carcenac direction de production

Marthe Lemut diffusion

aide à la réflexion

Anne Varichon ethnologue

Luc Diaz psychiatre et psychanalyste

David Geneviève professeur de génétique au CHU de Montpellier

BORD DE SCÈNE à l'issue de la représentation

production **Intensités** coproduction **L'Archipel** – scène nationale de Perpignan / Arsenal de Metz – Cité de la Musique / Théâtre de Nîmes / La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale Île-de-France / Théâtre des Quatre Saisons – Gradignan / La Maison – Centre de Développement Chorégraphique National Uzès Gard Occitanie partenariats Césaré – Centre National de Création Musicale Grand Est – Reims / Orchestre Victor Hugo Franche Comté / Sonopopée – Reims. Intensités reçoit le soutien du **Ministère de la Culture (Drac Occitanie)** au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, de la **Région Occitanie-Pyrénées / Méditerranée** au titre du conventionnement et de la **Ville de Montpellier**. Intensités est membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale. Remerciements : Anne Varichon / David Geneviève / Luc Diaz

photographie couverture © Marc Ginot

Samedi 13 novembre - 19h **LE CARRÉ** **CRÉATION** 1H10

Musique | Danse

LIBER

Cie Intensités | Maguelone Vidal

CONCERT DE PREMIÈRE PARTIE

18h15 entrée libre

CONCERT DE CRISTAL BASCHET

PIÈCES DE CRISTAL

Michel Deneuve

.....

Michel Deneuve (1955 -)

Prélude n°1 D'Air et de Terre - 3'24

Erik Satie (1866-1925)

Ère Gnossienne - 3'55

La Gigue Andalouse - 6'

Michel Deneuve

« *Correspondance* »

- 1er mouvement Souen - 4'
- 2ème mouvement Lolie - 3'

Assomption de Marie « *Comme une autre réalité* » - 5'

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759)

La Sarabande - 3'20

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 | 16h et 18h30
- Dimanche 21 novembre | 10h30 et 15h30

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

LIBER – NOTE D'INTENTION

En botanique, liber désigne la pellicule conductrice de sève située entre le bois et l'écorce extérieure de l'arbre, sur laquelle on écrivait avant la découverte du papyrus. Création 2020 – 2021 de la compositrice et metteuse en scène Maguelone Vidal, Liber hybride écriture musicale et chorégraphique à l'endroit de la peau, jonction poreuse entre extérieur et intérieur, qui permet ici à la danse et à la musique de s'engendrer l'une l'autre.

GÈNÈSE DU PROJET

Le mouvement crée le son. L'action musculaire sur l'instrument provoque des déplacements oscillatoires de matière qui se transmettent de la source sonore à l'air. Et l'oreille transforme l'onde sonore en impulsions électriques analysées par le cerveau. Mais la physicalité propre de chaque musicienne dépasse largement la somme des actions strictement nécessaires à la production du son : elle singularise et nous donne à voir la relation de son corps à la musique.

L'exploration des correspondances sensorielles entre le mouvement et le son infuse de façon protéiforme le vocabulaire de Maguelone Vidal au fil de ses créations. Elle génère aujourd'hui le désir d'une expérience nouvelle : confier le mouvement qui crée le son à une artiste chorégraphique. Un autre de ses appétits la porte à révéler la poétique des sons produits par la physiologie des corps et à faire sonner leur anatomie. C'est ici la peau, à la fois surface d'échange essentielle et frontière entre le visible et l'invisible, qui constitue le vecteur de l'imaginaire et la base de la dramaturgie.

PRINCIPES ACTIFS

Est-ce un trou noir, une planète ? Nous voilà plongé-e-s dans la sensorialité de sons profonds qui vibrent à même notre corps et nous propulsent entre rêve et réalité, dans une traversée tantôt délicate, puissante ou joyeuse.

Liber met à jour et incarne les passages : au sein même de la géographie du corps, entre organicité et sage, entre nos perceptions visuelles et auditives, entre notre solitude existentielle et le commun qui nous fonde, entre l'acte chorégraphique et l'acte musical.

Sur la scène, Hanna Hedman, artiste chorégraphique, évolue parée de capteurs, placés sur sa peau.

Ils transmettent à Maguelone Vidal et à ses machines des données liées à ses états de corps, et confèrent à ses mouvements la capacité de sculpter, en direct, la matière musicale basée sur le développement et le traitement de sons issus de l'intérieur de l'organisme : influx nerveux et musculaires, circulation du sang dans les vaisseaux, vibrations des flux, etc.

La compositrice révèle et traite également sur le vif les sons provoqués par la danseuse en action, par le contact de sa peau ou de ses cheveux.

Le voyage au sein de la géographie du corps embarque peu à peu, dans son sillage visuel et sonore, le harpiste électrique Rafaëlle Rinaudo et le percussionniste Philippe Cornus. Le deuxième principe actif de la pièce repose sur la lecture musicale d'une partie du code génétique. Un fragment de génome, comme une montion, qui vient chanter le fait que nous sommes issu-e-s de mélanges multiples et infinis, encore et toujours en mouvement au cœur même de nos cellules.

DRAMATURGIE

C'est d'abord par la peau de l'artiste chorégraphique que la partition musicale se déploie, à la fois selon ses états de corps et selon ses mouvements. Et la musique créée, issue des enregistrements du dedans, révèle des paysages sonores fascinants.

La peau nous contient comme elle nous ouvre au monde. Organe le plus étendu et le plus lourd, lieu fondamental des échanges entre l'extérieur et le profondément intime, elle procède du même tissu embryonnaire que notre système nerveux et occupe une fonction sensorielle majeure. Elle est ici l'endroit où la danse devient musique, le lieu premier où l'acte chorégraphique et l'acte musical s'hybrident, créant un continuum entre l'enveloppe cutanée et l'enveloppe sonore, entre l'espace corporel et l'espace musical, qui accueille chaque spectateur-trice en son sein.

L'espace scénique, indissociable de la lumière, devient le lieu des traversées. Il est constitué de « peaux scénographiques » de la couleur de la chair et symbolise déjà, au-delà de l'éprouve, ce qui est sous la peau. Leur manipulation va modifier la scène tantôt par glissements subtils, tantôt remuant ciel et terre, faisant surgir le rouge sang. Traversée de l'espace mais aussi traversée du temps : Liber convoque par l'expérience nos archaïques et nos mues successives, entre la danse primaire de notre solitude originaire et le désir de faire corps – communauté. Enfin, l'hybride désigne ce « qui provient de deux espèces différentes », et historiquement, le « bâtard, de sang mêlé » associé à « l'excès » de l'hubris grec. La complexion de notre peau témoigne du brassage génétique depuis bien avant l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre direct, métis notoire, fruit des trajectoires enchevêtrées entre l'Afrique, l'Europe, le Proche Orient et l'Eurasie. En offrant la traduction imaginaire, sensorielle et orchestrale, d'un petit bout d'ADN (impliqué dans la pigmentation des cheveux) dont l'écriture codée témoigne de toutes les variations génétiques possibles, Liber fait danser et sonner l'aspect infiniment multiple et mouvant de nos identités.

Liber est une tentative poétique de perforation des frontières, visibles et invisibles. Une exploration aventureuse où s'irriguent danse, musique, recherches autour des technologies du son, arts de la scène et sciences de la vie.

RECHERCHE

Le travail de recherche a été fondamental à la fois au plan :

- des écritures chorégraphique et musicale, absolument interdépendantes
- des écritures scénographique et lumière
- du matériau sonore et de la composition qui explorent notamment les sons intérieurs du corps, influx nerveux et musculaire, circulation du sang, vibrations des flux, etc. Mais aussi comment un morceau d'ADN peut faire partition et résonner.
- technologique avec :

/// la création d'une lutherie d'instruments électroniques spécifiques permettant le jeu en temps réel

/// l'adaptation et le détournement de capteurs biométriques disposés sur la peau

/// la programmation de logiciels permettant la transformation des signaux récoltés.

• clinique avec l'exploration des effets du contact de la peau sur différents matériaux, de la transpiration, etc...

• des sciences de la vie et des sciences humaines, prenant pour base de nombreuses références, et avec la collaboration d'Anne Varichon, ethnologue, Luc Diaz, psychiatre et psychanalyste et David Geneviève, professeur de génétique au CHU de Montpellier

LA PRESSE EN PARLE

Elle se jette à corps perdu au centre du dispositif sensoriel qui fait claquer le son et la voix dans l'espace. Une performance à découvrir !

Rosita Boisseau,
Télérama, novembre 2016

Maguelone Vidal, la conceptrice du spectacle, n'est pas seulement une musicienne aguerrie, elle est poète.

Evelyne Tràn, Le Monde.fr,
septembre 2018

MAGUELONE VIDAL MISE EN SCÈNE – DRAMATURGIE – COMPOSITION – ELECTRONIQUE

Compositrice, metteuse en scène, musicienne et performeuse, Maguelone Vidal développe un champ artistique singulier. Elle explore les relations poétiques et sensorielles entre le corps et le son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le spectateur à une approche synesthésique de la musique. Son parcours débute par des études de piano classique et des études de médecine qu'elle mène jusqu'à leur terme. Elle se consacre ensuite au saxophone, qu'elle étudie auprès d'André Villéger, et se passionne pour la création contemporaine et la pratique de l'improvisation. Elle se forme auprès de Dave Liebman, Bernard Lubat, Chris Potter, Raymond Boni et Joëlle Léandre. Elle joue ensuite régulièrement sur la scène française et européenne avec Joëlle Léandre, Pascal Contet, Bruno Chevillon, Didier Petit, Catherine Jauniaux, Christine Wodrascka, Jean-Luc Cappozzo, Dalila Khatir, Michel Godard, Raymond Boni, Géraldine Keller et bien d'autres.

Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit pour des chorégraphes, des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes sonores, des auteurs et autrices, des comédiens-ne-s ou des plasticiens-ne-s. Elle conçoit alors des créations musicales : *POUR SUITE* (2008), une série de créations spécifiquement élaborées en écho à des expositions ou des collections d'art contemporain, *QUATRE* (2010), création pour deux instruments à vent et deux contrebasses avec Joëlle Léandre, Jean-Luc Cappozzo et Bruno Chevillon, et *ENCORE* (2011) création en duo avec l'accordéoniste Pascal Contet.

Aujourd'hui elle crée, compose et met en scène des spectacles vivants résolument interdisciplinaires qui trouvent leur origine dans la musique et dans le son. Enfin, la transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec de nombreux projets de création dans divers établissements publics : conservatoires, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires, écoles des beaux-arts, centres chorégraphiques nationaux.

ARTISTE ASSOCIÉE

Maguelone Vidal est artiste accompagnée par L'Archipel, scène nationale de Perpignan, pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022. Elle est également artiste associée à La Bulle Bleue, ESAT artistique et culturel à Montpellier, pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.

INTENSITÉS

Fabrique de créations hybrides

Intensités a été créée fin 2006 à l'initiative de Maguelone Vidal, sa directrice de projets artistiques, pour développer les nouvelles écritures du sonore dans leurs relations structurelles avec les autres champs artistiques et générer des spectacles vivants poly-sensoriels. Intensités a adopté dès sa création un fonctionnement de compagnie et collabore avec de nombreux.es artistes et techniciens.ne.s présent.e.s année après année ou invité.e.s sur des projets spécifiques. Son action est pensée à la fois comme une mission de création artistique, de fabrication de lien social et de partage des arts vivants comme bien commun.

La création se développe autour de trois axes essentiels :

- la multidisciplinarité et la fabrique de créations hybrides qui s'originent dans la musique et dans le son, et convoquent tous les sens des spectateur.rice.s, comme La Tentation des pieuvres, odysée gastrophonique pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives.
- l'implication du public de tous âges et de tous horizons dans ce que nous nommons les créations partagées car il participe à une grande partie du processus, comme Le Cœur du son ou Air Vivant, performance sonore et chorégraphique pour trente souffleur.euse.s volontaires
- la recherche musicale, sonore, et technique, qui concerne à la fois la composition, l'instrumentation et les nouvelles technologies ; notre réflexion constante sur la place du spectateur nous amène à concevoir des dispositifs scéniques et sonores singuliers. Depuis plusieurs années, les créations d'Intensités se construisent en coproduction avec des structures telles que La Comédie de REIMS – Centre Dramatique National, La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale ÎLE-DE-France, Le Théâtre de l'Archipel, Scène Nationale de PERPIGNAN ; L'Arsenal de METZ – Cité de la musique, Le Théâtre de NIMES, Césaré – Centre National de création musicale GRANDEST, L'Ina – GRM – PARIS, Le Théâtre des Quatre Saisons – GRADIGNAN, I.C.I – Institut Chorégraphique International – Centre Chorégraphique National MONTEPELLIER- OCCITANIE, La Ménagerie de Verre – PARIS, La Maison – Centre de Développement Chorégraphique National UZÈS Gard Occitanie, La Fondation Royaumont – ASNIÈRES-SUR-OISE, Le Mémorial du Camp de RIVESALTES, Le Périscope – NIMES, Le festival Pronomade(s) – Centre National des Arts de la Rue en HAUTE-GARONNE, etc. La diffusion de nos pièces se développe en France et à l'étranger, dans un réseau très polymorphe constitué à la fois de Centres Dramatiques Nationaux, de Centres Nationaux de Création Musicale, de Scènes nationales, de Centres Nationaux Chorégraphiques, de Centres de Développement Chorégraphiques, de nombreux festivals, Musées, Centres d'Art, Théâtres de Ville, Scènes conventionnées, etc.

La transmission fait partie intégrante de notre démarche artistique avec de nombreux projets de création dans divers établissements publics : conservatoires, écoles, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires, écoles des beaux arts, centres chorégraphiques nationaux, etc. Nos partenaires institutionnels essentiels sont le Ministère de la Culture (Drac Occitanie) au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée au titre du conventionnement et la Ville de Montpellier.

BALADES ELECTRO CONTÉES SOUS CASQUES
FAKE
Tout est faux, tout est fou
Le Musée en Circuit
Wilfried Wendling
→ Espace libre sur réservation
du 04 68 62 62 00

du 12 au 14/11

CONCERT POP ET MUSIQUE SAVANTE
AQUASERGE
Perdu dans un étai de guitare
Creation
→ Le Grenat | de 10€ à 20€

12/11

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

14/11

CONCERT I VOIX & GUITARE
CONCERT AU LEVER ET AU COUCHER DU SOLEIL
Chemins de l'aube
Chemins vers la nuit
Benat Achary | Joseba Irazoki
Creation
→ Espace panoramique
7ème étage | de 10€ à 20€

17/11

DANSE MUSIQUE LIVE
FIX ME
Alban Richard | Arnaud Rebotini
CCN de Caen Normandie
→ Le Grenat | de 10€ à 24€

18/11

CONCERT INSTALLATION
MÉTAL MÉMOIRE
Performance en solo
de Philippe Foch
Creation
→ Le Carré | de 10€ à 16€

21/11

LES INSTALLATIONS INTERACTIVES SONORES & VISUELLES
À découvrir au cours des déambulations sensorielles ou sur rendez-vous au 04 68 62 62 00 durant tout le festival !

du 12 au 16 novembre
→ ESPACE PANORAMIQUE
DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE INTERACTIF
GeKiPe
Ensemble Flashback
animé par David Codina

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

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

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

////////////////////// CE WEEK END AU FESTIVAL ! ////////////////////////

dimanche 14 novembre | 10h30
entrée libre

BALADES ELECTRO CONTÉES SOUS CASQUES

FAKE

Abbi Patrix
Wilfried Wendling
Linda Edsjö

↳ Départ Place Gambetta
Rendez-vous 30 minutes avant le départ pour l'équipement

Une invitation pour une surprenante aventure musicale, littéraire et poétique, imaginée par le compositeur Wilfried Wendling. Une déambulation en centre-ville de Perpignan, une balade sous casque, une immersion dans le son et la parole où le faux et le vrai créent le trouble.

1h - gratuit sur inscription à la billetterie.

dimanche 14 novembre | 11h & 15h
18€

BRUNCH ET SIESTE GOURMANDE ELECTRONIQUES

MAR I MUNT : de la côte Vermeille au sommet du Canigou

Détendu et installé confortablement, on se laisse embarquer par les sons et les mélodies nous invitant à un voyage onirique en pleine nature. Autour de nous, les haut parleurs nous immergent dans une bulle sonore. Les sons spatialisés prennent vie et se déplacent dans l'espace. Les paysages défilent.

Concert de 1ère partie de soirée
dimanche 14 novembre | 17h15

entrée libre

CONCERT DE CRISTAL BASCHET

PIÈCES DE CRISTAL

Michel Deneuve

.....
Michel Deneuve (1955 -)

Prélude N°2, Site de Salute - 5'

W. A. Mozart (1756-1791)

Adagio in ut major, pour harmonica de verre K. 356 (K. 617a) - 3'21

.....
Michel Deneuve

Variation de Dunes - 4'

J-S Bach (1685 - 1750)

Adagio de la Pastorale - 3'10

.....
Michel Deneuve

Dancing Drops, allegro - 2'50

Erik Satie (1866-1925)

3ème Gnossienne - 2'40

.....
Michel Deneuve

Concerto pour une Marionnette - 6'

dimanche 14 novembre | 18h
Le Grenat | 1h20 | 10 à 20€

CONCERT VOCAL

CORI FÉMININS PLURI-ELLES

Chœur de Chambre Spirito
Nicole Corti

.....
Le festival met en lumière les femmes interprètes et les femmes compositrices. Sur scène le magnifique Chœur Spirito dirigé par Nicole Corti, sur les pupitres des pièces d'artistes contemporains et des œuvres de la Renaissance.

www.aujourdhuimusiques.com
04 68 62 62 00

