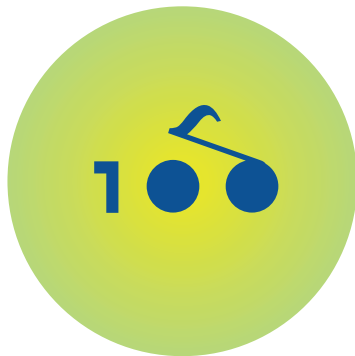

WOLF KA
RES PUBLICA
ATELIERS FRAPPAZ
CENTRE MÉTROPOLITAIN DES ARTS URBAINS

POÈME
SYMPHONIQUE
POUR 100
VÉLOS

La ville en mouvement

VÉLOS EN LIBRE SERVICE

L'inspiration du **Poème symphonique pour cent vélos** est né en 2007 de l'installation des Vélos en libre service. Ce nouveau dispositif a transformé la ville et bouleverser le comportement des citoyens. Désormais je n'étais plus l'un des rares cyclistes à Paris, et je participais avec des centaines d'autres à une nouvelle aventure dans l'espace public.

DISPOSITIFS SCÉNIQUES

Depuis 15 ans, mes recherches artistiques ont donné naissance à plusieurs dispositifs scéniques interactifs pour danseurs où le mouvement, le son, l'image, le danseur et le public construisent un dialogue. **Poème symphonique** constitue une nouvelle étape dans ma recherche de dispositif scénique. Le numérique s'efface pour mettre en scène le mouvement naturel de la ville et créer un dialogue libéré des technologies de l'information et de la communication. Le mouvement, la chorégraphie et le son ne sont plus liés à travers des dispositifs technologiques complexes, mais sont au cœur d'une recherche que j'entreprends avec le Luthier Sylvain Ravasse et le compositeur Jean Jacques Birgé. L'orchestration et la chorégraphie devient un acte réciproque.

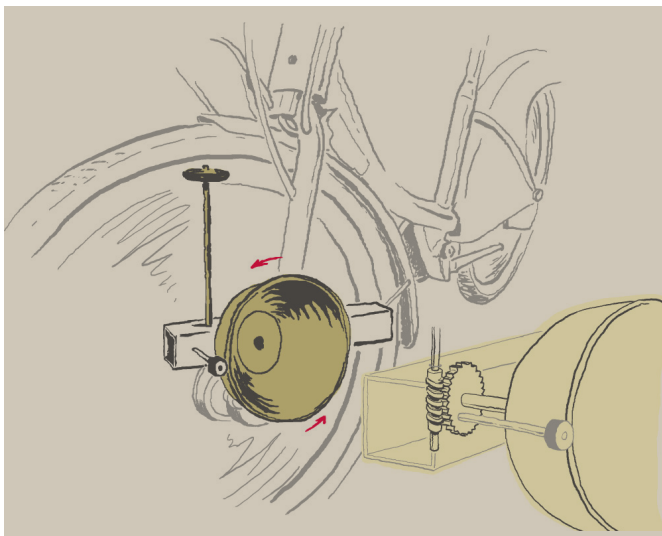

WOLF KA

directeur artistique

Wolf Ka directeur artistique de res publica. Au centre du travail de res publica figure le concept du dispositif qui dessine un agencement spécifique des techniques, technologies et formes de représentations. Ces dispositifs mettent en oeuvre des expériences singulières afin d'interroger la relation entre les hommes et son environnement contemporain.

Les créations ont été invitées dans de nombreux festivals internationaux : Festival Via, (Belgique), Villette Numérique, (France), Urban Lab, (Allemagne), File, (Brésil), 404 (Argentine), Festival Elektra, (Canada), New Territories, (Écosse), VIE, (Italie) etc. Parallèlement à sa démarche artistique, il participe à des conférences et colloques (Cosign, CNRT, ACM Multimedia, ..). <http://www.res-publica.fr>

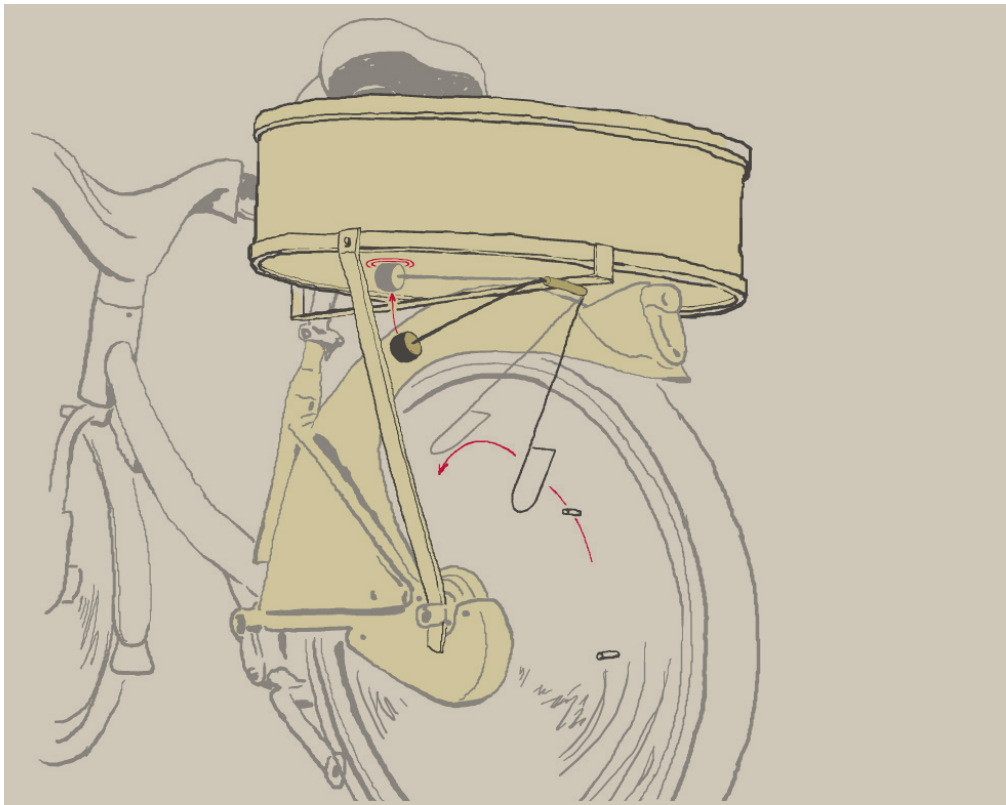
TRANSFORMER LA VILLE

J'imagine de simples motifs chorégraphiques et musicaux qui, à travers leurs variations, créeront une multitude de nuages sonores, des déambulations rythmiques, des fanfares roulantes, des parades bruyantes.

Le rapport entre spectateurs et cycl'acteur est au centre de ma démarche. Ensemble ils inscrivent dans la ville une expérience citadine nouvelle en transformant la ville en un espace ludique et poétique. L'expérience individuelle se conjugue aux enjeux collectifs.

LIGETI, CAGE, TATI, SITUATIONNISTES

Poème symphonique pour cent vélos est aussi un hommage au Poèmes pour 100 métronomes imaginé par György Ligeti, un clin d'oeil aux rassemblements concerts spontanés de John Cage, aux balades psychogéographiques des situationnistes, à la dramaturgie tatiésque ou tout le récit semble une suite d'accident chorégraphié.

JEAN JACQUES BIRGÉ

compositeur

Jean-Jacques Birgé est à la fois compositeur de musique, réalisateur de films, auteur multimédia, designer sonore. Il se passionne pour le son et l'image, et particulièrement pour leur potentiel à produire du sens et créer des émotions. Prix Ars Electronica Award of Distinction Digital Musics, Grand Prix Möbius International, 2 fois Prix SACD de la Création Interactive, Prix SCAM du meilleur site Internet, Prix Centre Pompidou Flash Festival, Prix de la Création Nouveaux Médias à Vidéoformes, Prix Spécial du Jury du Seoul Net Festival, Prix ARS Electronica Net Vision / Net Excellence Honorary Mention, British Academy Award of Film & TV Arts, Prix du Jury à Locarno, nommé aux Victoires de la Musique, etc. <http://www.drame.org>

Au rythme des cycles

COMPOSER

Composer pour 100 vélos est un rêve d'avenir, porteur d'espoir d'une réappropriation humaine de la ville. C'est d'abord composer pour 100 cyclistes amateurs, étymologiquement ceux qui aiment se promener sur deux roues à la découverte d'autres paysages. Les miens sont sonores. Ils sont aussi mobiles, la symphonie se répandant dans l'espace grâce à la chorégraphie de Wolf Ka. Ces déplacements produisent eux-mêmes les sons des instruments imaginés avec le luthier Sylvain Ravasse.

L'ORCHESTRE

Compositeur et cycliste urbain, je ne pouvais que sauter de joie à la proposition de Wolf Ka de composer pour 100 vélos. Après les 100 métronomes de Ligeti et mes 100 lapins de Nabaz'mob dirigés avec Antoine Schmitt, le chiffre magique nous fait diviser l'orchestre en 10 familles d'instruments. La simplicité et la particularité de chaque appareil fabriquent une complexité inattendue. Les déplacements assurent à la partition un renouvellement constant, plein de surprises. Les sonorités inouïes des instruments fabriqués par Sylvain Ravasse lui apportent humour et poésie. Ce qui pouvait paraître archaïque se révèle visionnaire et futuriste. Au-delà de l'œuvre, se dessine la ville de demain.

100!

L'orchestre est constitué de flûtes qui prennent l'air, de cornemuses dont la poche est cachée sous la selle, de rayons frottés, de sonnettes accordées, de percussions cycliques, tout un monde inouï suggéré par nos balades. Et les cyclistes qui se croisent et tournent en rondes, pétaradant comme des gamins facétieux, tels des clowns musiciens ou fendant l'air sur leurs montures customisées, dessinent un poème symphonique. Ils racontent ce que pourrait être la ville, dialoguant avec les oiseaux, recomposant l'espace urbain avec leur corps, mollets alertes, oreilles au vent et le cœur en bandoulière.

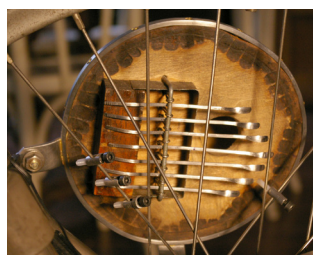
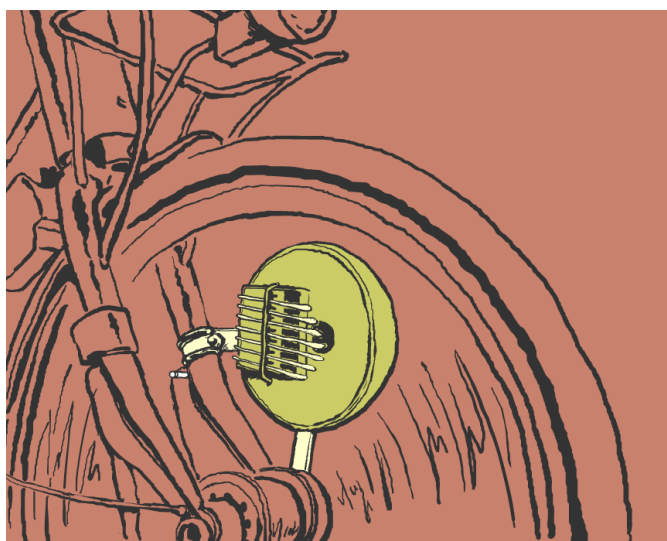
Des instruments métamorphes

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Le projet du Poème symphonique pour cent vélos demande un solide savoir-faire artisanal, une ingéniosité créative et un goût pour la recherche qui entrent tout naturellement dans le fil de mes compétences professionnelles.

CRÉER DES OBJETS INNOVANTS

La création d'instruments pour des vélos répond à un triple défi : Inventer des objets innovants dans leurs qualités plastiques, dans leurs sonorités et dans leurs mécanismes – puisqu'ils sont exclusivement actionnés par l'énergie propre du vélo.

MULTITUDE DE MÉCANIQUES

Après l'étude des différentes caractéristiques du vélo, il s'avère un outil idéal pour supporter une multitude de mécaniques de transfert d'énergie et pour générer une grande diversité de sons. Ainsi, l'accouplement sur la roue peut produire un mouvement circulaire ou actionner une turbine pour des flûtes. La pression sur la selle peut se transformer en cornemuse, des plectres fixés aux rayons peuvent pincer des cordes ou actionner des marteaux pour différentes percussions. La rotation des rayons offre ainsi des possibilités rythmiques et mélodiques automatisées, à la manière d'une boîte à musique, tandis qu'une vitesse entre 6 et 20 km/h correspond à un tempo qui va de l'adagio au vivace, les tempi musicaux les plus répandus.

QUATRE COINS DU MONDE

Si le vélo est un instrument, le cycliste n'est pas nécessairement musicien. Aussi, nous avons imaginé des instruments proches de la lutherie de l'orgue de barbarie et avons choisi de transférer le savoir faire de l'instrumentiste à l'instrument lui-même. L'instrument jouera donc sa propre partition, tandis que le cycliste pourra en moduler le rythme suivant sa vitesse. Nous nous sommes inspirés d'instruments originaires des quatre coins du monde, comme le bol chantant du Tibet, la senza africaine ou encore l'anche double de la culture celtique. Par ailleurs, chaque instrument est pensé pour ses qualités individuelles, mais également pour sa relation harmonique et rythmique avec l'ensemble des autres instruments. Libérés de la fosse d'orchestre, les instruments seront, eux aussi, les acteurs du Poème symphonique pour cent vélos.

SYLVAIN RAVASSE

Luthier

Sylvain Ravasse, de formation luthier classique, il suit un deuxième cycle en acoustique à l'Université de Paris Jussieu. Depuis plus de vingt ans, il se consacre à la création de sons pour des projets appartenant à des domaines très divers, notamment en architecture où il réalise des sculptures et des installations sonores comme "Legong" avec Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique. Le "Métaphone" est une façade sonore pour la nouvelle Cité de la Musique réalisée par l'agence Hérault/Arnod. En musique il répond aux demandes de musiciens et de compositeurs en quête de nouvelles sonorités ou de gestuelles originales, d'instruments géants ou hybrides comme l'Esperou pour le compositeur Georges Aperghis et la percussionniste Francoise Rivallant. En design sonore, il réalise des études acoustiques pour des aspirateurs ou pour des flûtes à champagne musicales. Par ailleurs, il prospecte aux côtés du compositeur Louis Dandrel et du groupe P.S.A pour la conception du son de la voiture électrique Tulip.

POUR PLUS D'INFO
www.res-publica.fr/100velos

CONCEPTION	Wolf Ka	FABRICATION INSTRUMENTS	Les Atelier Frappaz
COMPOSITION	Jean Jacques Birge	DESSIN	Christophe Calissoni
LUTHÉRIE	Sylvain Ravasse	COMMUNICATION	Mosne / Paolo Tesei

CALENDRIER

JAN - DÉC 2010	résidence d'écriture Galerie Ars Longa et prototypage 2 instruments
JAN - MAI 2011	résidence Ateliers Frappaz de conception et prototypage de 3 instruments
JUIN 2011	répétition avec 10 amateurs et construction de 10 instruments
18 JUIN 2011	présentation d'une étape de création, avec 10 vélos au festival Les invites de Villeurbanne
JUIL - MAI 2012	diffusion version 'orchestre de chambre'
JUIL - FEV 2012	réalisation de 5 autres prototypes et construction de 100 instruments
MAR - JUIN 2012	répétitions avec 100 amateurs
JUIN 2012	première au festival Les invites de Villeurbanne

PRODUCTION

RES PUBLICA
www.res-publica.fr
13, rue Germain Pilon
75018 Paris
Tél. + 33 6 61 77 42 46
info@res-publica.fr

PRODUCTION DÉLÉGUÉE

LES ATELIER FRAPPAZ
www.ateliers-frappaz.com
14-16 rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne
Tél. +33 4 72 68 09 87
contact@ateliers-frappaz.com

PRODUCTION & COPRODUCTION

 res publica

SOUTIEN

