

aKousthéa Cie / Alexandre Lévy présente

JARDIN À FRÔLER

“Jardins de sensations” – Ramification #1

**au Domaine national de Chaumont-sur-Loire
Festival international des Jardins
24 avril 2013 – 24 octobre 2013**

**Lors de son édition 2013, le Festival International des Jardins de
Chaumont- sur-Loire invite dans le cadre d'une « carte verte »
Alexandre Lévy et la compagnie aKousthéa**

JARDIN À FRÔLER

“Jardins de sensations” – Ramification #1

Créé en mars 2012 lors de la biennale Musiques en Scène de Lyon, **Jardins de sensations** est une installation sonore interactive qui prend place dans un jardin. Elle est constituée de plusieurs modules interactifs qui interrogent de manière sensible et tactile notre rapport au végétal et les sensations physiques et sonores qu'il procure.

L'univers musical de l'installation prend sa source dans quatre pièces pour piano et électronique originales, créant un cycle d'évolution permanent dans l'installation, rappelant sans cesse au spectateur qu'il entre dans un territoire en mouvement.

Le Domaine national de Chaumont-sur-Loire a souhaité nous confier, dans le cadre d'une **carte verte**, l'extension du module **l'arbre à frôler** déjà existant dans notre précédente installation.

LE JARDIN À FRÔLER sera donc la réponse à cette demande, pour l'édition 2013 du Festival International des Jardins.

JARDIN À FRÔLER

Le **Jardin à frôler** est une invitation à traverser un dispositif interactif constitué de lianes végétales et interactives, conçues comme des extensions de l'environnement naturel qui les entourent. Nous proposons une expérience immersive au public, une traversée le rapprochant des **sensations physiques du toucher** à un univers sonore qui en révèle le caractère **épidermique** et **fantasmagorique**.

conception et musique
conception plastique
réalisation interactivité
construction et régie

Alexandre Lévy
Sophie Lecomte
Max Bruckert
aKousthéa cie

PRODUCTION *cie aKousthéa* **CO-PRODUCTION** *Domaine de Chaumont-sur-Loire, GRAME, Ville de La Courneuve, La Ferme du Buisson Scène Nationale de Marne la Vallée* **AVEC LES SOUTIENS** *du Ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), du Conseil Général de Seine et Marne, du CNC et CIDMA.*

SOMMAIRE

Introduction p.2-3

Le Jardin à frôler

- *Immersion hybridation* p. 5
- *Éléments visuels* p. 6-7
- *Éléments techniques* p. 8
- *Interactivité et univers sonore* p. 9
- *Partenariats* p.9

Le festival international des jardins

- *Vitrine mondiale de la création* p. 10

aKousthéa cie

- *compagnie de création musicale et d'arts numériques* p. 11

Alexandre Lévy, compositeur

- *biographie* p. 12

Sophie Lecomte, plasticienne

- *biographie* p. 13

Presse et médias p. 14

Éléments financiers p. 15

Coordonnées et contacts p. 16

JARDIN À FRÔLER

Immersion, hybridation

Nous invitons le public à être immergé dans un dispositif constitué d'un arbre-sculpture prolongé de 1500 lianes végétales-interactives, et deux arbres « naturels » reliés ensemble à l'arbre-sculpture par un dispositif interactif.

Un univers sonore et végétal révélé par l'interactivité

L'arbre-sculpture propose un univers sonore et tactile référent autour de lui, véritables excroissances poétiques révélées par l'interactivité.

Les matières sonores seront émises comme un champ sonore vivant que l'on active par sa présence. Les matières végétales seront aussi choisies pour leur caractère tactile et créeront un ensemble plastique cohérent faisant le lien entre matière à toucher et matière à entendre.

Des univers hybridés par le public

Chaque arbre (les naturels et l'arbre sculpture) aura sa propre zone d'influence (tactile, sonore, interactive) autour de lui qui s'hybridera avec les autres au gré de la fantaisie du public.

L'expérience du son et du toucher révélera un dialogue d'univers qui se répondent, d'abord par zone, puis par croisement au centre du dispositif. Ainsi, les matières choisies pour telle ou telle zone se mêleront aux croisements, aux zones frontières, là où les autres lianes s'entrelacent.

Une immersion sonore

Le dispositif comprendra un système de diffusion du son au-dessus du public, permettant une immersion totale dans l'univers que nous lui proposons. Les différentes zones seront aussi traitées par la spatialisation sonore, grâce à de multiples petits points de diffusion, très près du public, ainsi qu'un système de diffusion spécifique pour les basses fréquences, dissimulé dans l'arbre-sculpture au sol. Le système retenu donnera l'impression d'une pluie sonore bienfaisante, prolongeant la sensation de traversée du végétal.

Interactivité et toucher

Deux types de capteur seront utilisés : un capteur de toucher et un capteur de présence. Les capteurs de toucher seront dissimulés dans les lianes et proposeront un rapport direct entre toucher et son. Chaque liane interactive déclenchera une famille de son, proposant ainsi un dialogue possible avec d'autres lianes, d'autres zones sonores. Les matières sonores seront sans cesse en rapprochement avec les matières plastiques et végétales utilisées dans chaque zone, ainsi que leur comportement interactif.

Les capteurs de présence proposeront une invitation au public, en émettant une respiration musicale dans chaque zone. Ce sera la présence et l'énergie dégagée par le déplacement du public qui ouvrira plus ou moins la respiration musicale. Ces respirations seront organisées par zones autour de chaque arbre, comme un géant que l'on éveille.

Jardin à frôler, éléments visuels

L'arbre sculpture, relié aux arbres naturels

L'arbre-sculpture, seul

l'ensemble, vue du dessus

Jardin à frôler, éléments techniques

L'arbre-sculpture sera de matière hybride : bois, écorce, métal. Il fera 2,50 mètres de haut et sera relié aux autres arbres vivants par un système de treillis métallique sculpté. Ils seront distants de 6 mètres environ les uns des autres.

Les branches de chaque arbre seront entrelacées les unes dans les autres, formant un ensemble solidaire. L'arbre sculpture sera stabilisée par des tiges métalliques enfoncées à 40 cm dans le sol. La cabine technique, de 1m x 1m de coté, est dissimulée à proximité du dispositif afin de rationaliser la connectique. Prévoir à son niveau une alimentation électrique 230 V 16 A. L'arbre-sculpture soutiendra une structure métallique constituée de trois barres en acier, elle-même reprise par deux poteaux. Cette structure soutiendra un ensemble de branches assemblées. 1000 lianes seront suspendues aux branches par un système de grillage pour une surface de 12m² environ. Chaque liane est équipée d'un mousqueton de sécurité dont l'ouverture en cas de charge supérieur à 7 kg permet son décrochage en cas de traction.

Interactivité et univers sonore

Deux types de capteurs seront présents dans l'installation du Jardin à Frôler :

- des capteurs capacitifs
- des capteurs de présence pyro-électrique

Ils proposeront deux formes différentes d'interactivité.

Lianes interactives et univers épidermiques

Les capteurs capacitifs sont les plus liés au rapport toucher / son qui est le cœur du projet. Ces capteurs sont intégrés aux lianes et se confondent avec elles. Véritable objets vivants, elles répondent de manière très fine au toucher, au frôlement et à l'approche de tout corps vivants. Ils déclenchent alors des éléments sonores organiques et épidermiques.

Les sons choisis évoquent le contact épidermique avec le végétal avec toute sortes de nuances : la douceur, la surprise au contact d'un végétal duveteux ; le piquant et le surprenant d'un contact avec un végétal rêche et rebelle ; la surprise et le frisson d'un frôlement inattendu avec une liane souple et tendre.

Les sons déclenchés par les lianes sont répartis dans l'espace exactement à l'endroit où l'on touche la liane interactive.

Ces capteurs seront répartis en zones, chaque arbre aura sa propre zone sonore bien identifiée. Puis, en s'approchant des autres arbres, les sons s'hybrideront les uns aux autres.

Zones sonores vivantes

Les capteurs pyro-électrique sont eux destinés à créer un environnement réactif à l'attitude corporelle des visiteurs. Le capteur réagit à l'intensité du mouvement. Si le visiteur est calme et se déplace lentement, le capteur déclenchera un environnement enveloppant, accueillant. Si le public fait des gestes brusques, se déplace par à coup, le capteur réagira comme un être vivant que l'on brusque : réactions sonores abruptes, gestes sonores anguleux, avec beaucoup d'amplitude.

Ainsi, le public sera entouré au centre du dispositif d'un environnement sonore accueillant et sans cesse mouvant, qu'il s'agira de révéler par son attitude, sa curiosité et sa capacité à écouter un univers sonore en mouvement.

Partenariats / GRAME, la Ferme du Buisson, CC Jean Houdremont (La Courneuve)

GRAME – Centre national de création musicale, soutient la création du Jardin à frôler au travers d'une prise en charge de la résidence d'Alexandre Lévy dans leur studio de création et de la réalisation de l'interactivité par Max Bruckert. Alexandre Lévy y réalisera la matière sonore et réalisera une maquette de l'interactivité. Max Bruckert y finalisera l'interactivité et la testera.

La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne la Vallée et la Ville de La Courneuve, accueilleront la compagnie aKousthéa pour la mise au point de la spatialisation sonore, ainsi que pour le test « grandeur nature » de la partie technique de l'installation avant l'assemblage final au Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Festival international des Jardins de Chaumont-sur Loire

Vitrine mondiale de la création

Fondé en 1992, le Festival International des Jardins a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable de la création paysagère et jardiniste.

Prisé des professionnels du monde entier, le concours international préalable à chaque édition reçoit des centaines de propositions. Vingt-et-un projets d'exception ont été retenus par le jury présidé en 2012 par le célèbre chef cuisinier Alain Passard.

Ce vingtième et unième anniversaire sera de toutes les promesses, laissant également « carte verte » à plusieurs personnalités invitées, dont Alexandre Lévy et la compagnie aKousthéa.

Faisant preuve de recherche, d'innovation scientifique et artistique, veillant à une très grande diversité végétale et incitant au respect de l'environnement, chacun de ces créateurs proposera des jardins originaux, novateurs, audacieux ou oniriques.

Ouvert pour une durée de six mois, d'avril à octobre 2013, le Festival International des Jardins est également rythmé par plusieurs rendez-vous.

La visibilité incroyable qu'assure cet événement est relayée par les médias du monde entier. Pas moins 500.000 (cinq cent mille !) visiteurs y viennent parcourir les allées tout au long de l'année.

aKousthéa cie

Création musicale et arts numériques

Créée en 2003, la compagnie aKousthéa propose un travail autour de la création musicale, des arts numériques, de la pluridisciplinarité et de l'interactivité.

Toujours associés à une dimension de spectacle vivant, nous produisons des dispositifs interactifs dans lesquels interviennent les artistes de la compagnie ainsi que le public.

Implantée à Marne la Vallée (77) la compagnie est soutenue par le Ministère de la culture (DRAC Île de France), le Conseil Général de Seine et Marne, le CNC, la SACD, la SACEM, la Fondation Beaumarchais...

La compagnie aKousthéa pose la création musicale comme point de départ de tout projet, qu'il soit artistique ou pédagogique. À chaque création de la compagnie correspond une création musicale originale, écrite spécifiquement pour le projet.

Fondée par Alexandre Lévy, la compagnie reflète les recherches de l'artiste et sa volonté d'ouvrir le langage musical à des écritures venant d'autres disciplines artistiques. Cette démarche ne peut que s'inscrire dans la durée, autour d'une relation tissée avec des artistes associés depuis plusieurs années. La musique écrite par Alexandre Lévy pour la compagnie est fortement marquée par les nouvelles technologies et un univers sonore d'une grande mixité, mêlant et imbriquant : instruments, électroacoustique, voix, matières sonores, éléments tactiles, spatialisation sonore et interactivité.

L'écriture interactive est une invitation lancée au public à entrer physiquement dans l'oeuvre et à partager une expérience avec l'artiste, mais cette écriture est aussi une proposition artistique en tant que telle.

Les dispositifs élaborés par la Cie aKousthéa proposent un sujet simple et le développent de manière érudite. Ils sollicitent le public sur une ou deux attitudes en lui laissant une grande liberté d'action au sein du dispositif, en recherchant le geste qui révèle, qui amène à une écoute de plus en plus fine.

En proposant des œuvres en apparence simples et quelque peu fragiles, la cie aKousthéa induit une écoute différente du public envers son propre corps et son environnement. Ainsi, il peut rentrer plus profondément dans l'observation de ses propres émotions au fur et à mesure de son cheminement dans l'oeuvre. Les médias utilisés tendent à une pluridisciplinarité au sein des dispositifs et nous conduisent à nous associer à des artistes invités pour chacune de nos créations.

Alexandre Lévy

Compositeur

Alexandre Lévy fait ses études au **CNSM de Paris** où il obtient quatre premiers prix. Il y travaille avec Édith Lejet et Michèle Reverdy. Il étudie la composition et la musique électroacoustique avec Michel Zbar au CNR de Boulogne.

Il est l'auteur d'œuvres mixtes, de pièces vocales, instrumentales et des ouvrages scéniques dont plusieurs opéras.

Ses œuvres sont programmées aux Multiphonies du GRM, à la Biennale Musiques en scène de GRAME, aux Rencontres Internationales de musique contemporaine de Cergy, au festival de Musique Contemporaine d'Enghien, à l'Académie Ravel de Saint Jean de Luz, au Concours International de Mélodie de Toulouse...

Il est boursier de la **Fondation Beaumarchais** pour son opéra de chambre « L » et obtient plusieurs commandes de l'état. Il réalise des musiques de scène et des installations sonores en collaboration avec des plasticiens et des compagnies de théâtre pour des projets transversaux.

Il réalise des créations sonores et des dispositifs interactifs pour la compagnie de marionnettes AMK depuis 2008 en tournée internationale : Scène nationale de Saint Quentin en Yvelines, Théâtre de Chartres, Festival de Rotterdam, Théâtre de Salzburg, Festival Européen Acta...

Il est en résidence en 2008 au CRR de Cergy-Pontoise.

Avec sa compagnie aKousthéa, il crée des œuvres transversales telle que « Désordres », avec Pedro Pauwels et « Jardins de sensations » en tournée nationale en 2012/2013.

Sa compagnie reçoit depuis sa création de nombreux soutiens dont le Ministère de la Culture, le Conseil Général de Seine et Marne, la SACD, la SACEM...

Pianiste chef de chant, il est associé à des productions de l'ARCAL avec Olivier Dejours, l'ONDIF avec Joël Lévi, Philippe Cambreling, Sylvain Cambreling, David Lévy ; l'Opéra de Rennes avec Antony Hermus ; les Ateliers Lyriques du Centre, les Hystériades, la Volute et aux maîtrises de Notre Dame et de Radio-France.

Il collabore avec des chefs de chœurs tels que Valérie Fayet, Catherine Simonpietri, Jean-Marie Puissant, Toni Ramon...

Il joue à l'Apostrophe-Scène Nationale de Cergy-Pontoise, l'Opéra de Saint-Étienne, La cité de la Musique à Paris, l'Opéra de Massy, le Carré Saint-Vincent CND d'Orléans... dans des productions d'opéras et récital piano chant.

Musicien éclectique et curieux, il aborde aussi bien la chanson avec Marie Haumier (aux Chorus des Hauts-de-Seine), Monsieur Poli avec lequel il écrit un opéra pour adolescent, Lénine en concert au Zénith de Paris... la musique ancienne avec La Maurache (deux disques aux éditions ARION) et n'hésite pas à revisiter des œuvres du répertoire dans des transcriptions contemporaines décoiffantes (Le Barbier de Séville, Mesdames de la Halle).

Sophie Lecomte

Plasticienne

Sophie Lecomte tisse un univers polymorphe fait de sculptures, de dessins, d'aquarelles, d'installations et de vidéos.

Entre douceur et cruauté, elle élabore une poétique de l'hybridation, qui cherche à renouer avec une mémoire oubliée, diluée. Sensible à la présence des matériaux naturels, elle glane de petits trésors, lichen, cailloux, épines, mues de serpents, insectes...qui, métamorphosés deviennent ainsi les traces et les réminiscences de nos êtres passés, fantasmés. Ses œuvres manifestent les liens, qui nous unissent aux trois règnes : animal, végétal, minéral dont la mémoire, si on veut bien s'y attarder, bat encore.

Son travail a été exposé notamment au Musée de la Chasse et de la Nature (Paris), au Musée de Bar le Duc, au Museu do traje (Salvador de Bahia, Brésil), au Musée Bourgoin Jallieu, au Musée d'Art Contemporain de Sköpje (Macédoine)...

Elle a participé à de nombreuses programmations et festivals vidéos : Rencontres internationales Paris-Berlin (Musée d'art contemporain de Caracas, le Musée Alejandro Otero, Vénézuéla, Galerie Immanence, Paris), Est-ce une bonne nouvelle (Galerie,E.O.F., Paris, Biennale de Nîmes, Lieu Unique, Nantes...), Thés vidéos (Théâtre Paris- Villette, CREDAC Ivry), Love vidéo (Centre d'art Contemporain Mataro, Espagne, Maison des Associations, Cannes, Galerie CAD, Moscou, Glaz'art, Paris...), Vidéo Formes, (Clermont-Ferrand), Festival d'Estavar-Llivia, (Pyrénées Orientales), Journées numériques de la Fnac...

Presse et média

L'agence **Sequenza Com** assurera la couverture média et diffusion de Jardins à frôler pour le Festival de Chaumont.

Créée en 2005 par Marianne Gaussiat rapidement rejointe par Isabelle Gillouard, l'agence Sequenza est une **agence de production et de communication culturelle**. Elle fonde son action sur une vision et une connaissance globale de ce secteur : ses disciplines artistiques, son administration, son organisation, sa production technique et logistique, son industrie, son économie et sa communication.

Les expériences et les compétences de son équipe l'ont amenée à choisir plus particulièrement le secteur de la musique tant au niveau de sa production que de sa communication, et plus largement à développer au sein d'une même structure tous les métiers essentiels aux artistes.

Sequenza permet à ses clients de bénéficier d'une synergie importante, en terme de communication et de production grâce à la diversité de ses actions, de ses réseaux et de la richesse de ses contenus

Les références de l'agence sont multiples et de haut niveau : Les festivals des Arcs, Classique au vert, Auvers sur Oise, les artistes Philippa Cassart, Henri Demarquette, les théâtres de Cornouaille, Colonne à Paris, les labels Warner Classic et INtrada.

L'agence assurera une couverture presse nationale (Télévisions, radios nationales, revues spécialisées) et internationale sur tout le festival, avec en point d'orgue l'ouverture au public du 24 au 30 avril 2013.

La partie diffusion du projet sera assurée tout au long de la saison d'été : d'avril 2013 à octobre 2013.

COORDONNEES *Contacts*

AKOUSTHEA CIE

Association La Grande Ourse
Mairie, 2 passage Carter 77600 Bussy Saint Georges.
akousthea@gmail.com
www.akousthea.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Alexandre Lévy

+33(0) 6 64 30 68 84

ADMINISTRATION - PRODUCTION

Fabrice Boy

+33(0) 6 81 00 56 14

PRESSE ET DIFFUSION

Agence Sequenza

+33 (0)1 45 43 77 58