

Centre
de création
de musique
visuelle

**HORS
SERIE**

MÉTA HIP-HOP

POUR 4 ÉCRANS, 36 TRANSATS VIBRANTS, 8 ENCEINTES, 18 MANETTES DE JEU VIDÉO, ET 1 MÉTA-INSTRUMENT

PUCE MUSE - Espace Musical, 2, rue des Flandres - ICADE 520 - Wissous - 94623 Rungis Cedex France
Tel +33 (0)1 45 12 04 50 // Contact : diffusion@pucemuse.com

pucemuse.com
meta-librairie.com

MÉTA-HIP-HOP

Méta-Hip-Hop est une expérience unique qui propose au public de constituer un grand orchestre de manettes de jeu vidéo. Ici pas besoin de compétences préalable dans le jeu vidéo ou dans la musique. Mais une véritable concentration et une capacité à s'émerveiller.

Après un temps de découverte du fonctionnement des manettes, *Méta-Hip-Hop* propose au public d'inventer l'ouverture du spectacle le son spatialisé et l'image en panoramique de quatre avatars d'**Hamid Ben Mahi**.

Puis vient le temps du spectacle, véritable confrontation entre le danseur réel et ses quatre avatars virtuels. *Méta-Hip-Hop* commence avec l'ouverture jouée par l'orchestre de public. Puis vient le temps de la battle entre Hamid Ben Mahi qui appartient à la première génération de danseurs hip-hop en France, et **Serge de Laubier** qui est un des fondateurs de la musique visuelle.

COMPOSITION MUSICALE : NOTE D'INTENTION DE SERGE DE LAUBIER

« La danse hip-hop d'Hamid Ben Mahi est autant spectaculaire qu'émouvante. La musique de **Méta Hip-Hop** reprend ce principe d'une nouvelle virtuosité au service de l'émotion. Entièrement jouée en direct avec le Méta-Instrument n°4 elle se nourrit de séquences instrumentales improvisées recueillies depuis 2018 par PUCE MUSE.

Ces improvisations se sont toutes inspirées de 29 thèmes d'improvisation : Onomatopée, Aquatique, Sériel, Cosmique, Répétitif, 120, à la noire, Épais, Danse, A l'unisson, Valse, Jazzy, Do, ré, mi, Céleste, Staccato, Fugato, Explosif, Élastique, Avec soupirs, Presque rien, Chromatique, Géologie sonore, Anacrouse/ désinence, Glissando, Cantabile, Ostinato, Pointilliste, Immobile, Agitato, Vivace.

Elles ont été jouées par des solistes emblématiques de leur instrument : Jean-François Vrod (Violon), Claire Marchal (Flûte), Jean-Sébastien Mariage (Guitare), Sylvain Kassap (Clarinette), Hélène Breschand (Harpe), Philippe Foch (Percussions), Alex Grillo (Vibraphone), Catherine Jauniaux (Voix), Christianne Bopp (Trombone), Didier Petit (Violoncelle), Daniel Kientzy (Saxophone), Barre Philips (Contrebasse), Claudine Simon (Piano), Pascal Contet (Accordéon), Sophie Bernado (Basson), Christophe d'Alessandro (Orgue), György Kurtág Jr (Synthétiseurs), Sylvain Devaux (Hautbois), Xavier Bornens (Trompette).

A partir de ces séquences, je propose quatre modes de jeux jouables simultanément :

- 4 lecteurs solistes aux multiples possibilités de transformations,
- 1 percuteur bruiteur assurant transition et dynamisme,
- 1 générateur multiple de halo sonore,
- 1 transformateur polyphonique démultipliant les 4 solistes et la voix de Serge de Laubier.

Ces quatre modes de jeux dirigent eux même plusieurs séquences vidéo d'Hamid Ben Mahi avec une parfaite synchronie.

La dimension fondamentalement symphonique de Méta-Instrument n°4 avec ses 92 capteurs permettra une écriture polyphonique spatialisée sur huit enceintes entourant le public. La conception de la pièce sera composée de séquences contrastées reprises dans les 29 thèmes d'improvisations. »

Serge de Laubier, février 2024

UNE DIMENSION PARTICIPATIVE

Hamid Ben Mahi est filmé en amont dans notre studio, réalisant une vingtaine de mouvements. Avec *Méta-Hip-Hop*, PUCE MUSE propose de partager le plaisir de jouer autrement le son et l'image. À partir de manettes de jeu connectées au logiciel « faits maison » du concert, PUCE MUSE propose de constituer des orchestres pour jouer collectivement les mouvements chorégraphiques d'Hamid Ben Mahi et des séquences d'improvisations musicales enregistrées préalablement par des instrumentistes renommés et réinterprétées par le public au moyen de gamepads.

Les séquences sont mixées visuellement et auditivement pour constituer un orchestre virtuel. Ce dispositif favorise l'interaction entre joueurs tout en permettant à chacun de se repérer. C'est une approche ludique et simple sans être simpliste qui propose une nouvelle approche de la musique orchestrale sur ordinateur.

LE PROCÉDÉ

Hamid Ben Mahi est filmé en amont dans notre studio, réalisant une vingtaine de mouvements emblématiques de son vocabulaire corporel, le hip-hop.

Serge de Laubier, compositeur et musicien, joue les sons et les images depuis son Méta- Instrument, interface gestuelle permettant de démultiplier le jeu mélodique et de créer un nouveau geste artistique. Équipé de 92 capteurs ultra sensibles, cet instrument est une véritable baguette de chef d'orchestre numérique.

L'application utilisée pour permettre cette chorégraphie permet de démultiplier les propositions à l'infini : accélérer ou ralentir la danse, décomposer les mouvements, faire se rapprocher ou s'éloigner le corps d'Hamid du public, gérer ses déplacements dans l'espace (en tournant, en zoomant, etc.).

LE RÉSULTAT

La musique est diffusée sur 8 enceintes qui entourent le public, les corps dansant d'Hamid Ben Mahi et de quatre danseurs virtuels sont projetés sur quatre grands écrans vidéo.

LE DISPOSITIF

Le projet se joue en plein air, dans les parcs et jardins, essentiellement le le weekend. Ces espaces sont particulièrement agréables et adaptés pour cette proposition gratuite et tout public de 5 à 95 ans. Le public est assis dans des transats face à trois grands écrans vidéo qui projettent les images de Hamid Ben Mahi jouées en direct par Serge de Laubier et son Méta-Instrument. Entouré par 10 enceintes pour générer des mouvements sonores aussi fluides que l'image, les spectateurs sont lovés au coeur du son et de l'image. Face à face, Hamid Ben Mahi et Serge de Laubier composent / opposent mouvements réels et mouvements virtuels.

LES ACTEURS

SERGE DE LAUBIER

Compositeur, musicien, directeur artistique

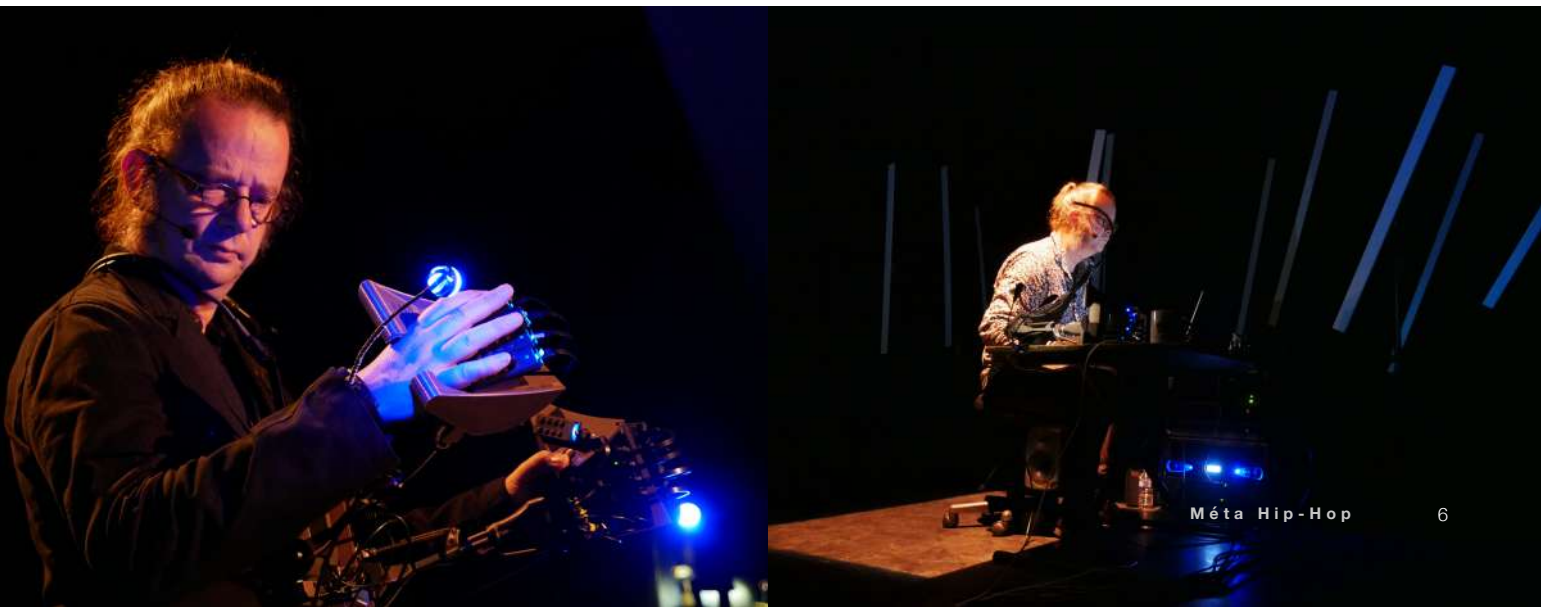
Compositeur, chercheur et musicien, Serge de Laubier possède une double formation de compositeur et d'ingénieur du son. En parallèle de ses études à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, il s'initie à la musique électroacoustique avec Nicolas Frize, puis avec Philippe Mion et Marc Battier. En 1980 il intègre dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy Reibel au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM). Chargé de développement en lutherie informatique au sein du Groupe de Recherches Musicales (GRM) jusqu'en 1998, il est l'auteur des logiciels MIDIFormers qui ont reçu le premier prix au Concours International de Bourges en 1996.

En 1982, il co-fonde PUCE MUSE - centre de création de musique visuelle autour des thématiques du Jouer ensemble la musique numérique / Développer l'écoute par le voir / Amplifier le geste instrumental / Immerger le public dans le son et l'image / Développer des interactions entre support de projection et image projetée.

Depuis 2001 il en est le directeur. Son travail artistique se destine à tous les publics experts ou simplement curieux. Pour ce faire, le visuel a toujours une fonction d'augmentation de l'écoute. Serge de Laubier a développé le logiciel Méta-Mallette et ses dernières déclinaisons autonomes sous la forme d'applications : Méta-DJ, Mono-VueSon et Mono-Ovisir (applications labellisées Édu-Up par le Ministère de l'Éducation nationale). De même, Serge de Laubier développe des dispositifs pour des concerts participatifs où le public est appelé à être spec/acteur du concert comme le *Cabinet de Méta-Curiosité* où le public jouait avec des bambous interactifs, *Méta-Vox* où 64 microphones étaient distribués aux spectateurs, le *Concert Jardinal* et ses transats vibrants et plus récemment 6 Préludes pour voir et entendre du bout des doigts où le public peut jouer le son et l'image à partir de 24 claviers de touches.

Serge de Laubier a récemment développé le Méta-Instrument N°4, quatrième génération de Méta-Instrument : fruit de 5 ans de développements, le Méta-Instrument 4 embarque 92 capteurs de grandes précisions et 13 processeurs dédiés. En particulier, dix Méta-Touches embarquées mesurent la pression des doigts et la vitesse de jeux avec une grande sensibilité : 3000 fois par seconde sur 80 zones de pression. Le MI4 est une nouvelle génération d'instrument numérique entièrement modulaire et personnalisable pour permettre une forme de virtuosité inédite. Son travail artistique met l'accent sur l'image comme moyen d'augmenter l'écoute et sur des formats spectaculaires participatifs.

Ses créations ont été jouées en France comme à l'étranger : Château de Versailles (2023), Nuit Blanche (2021), Festival d'Avignon (2019), Chalon dans la rue (2018), Nuit Blanche – Musée de l'Homme, Maison de la Radio (2016), Festival Melos Ethos – Bratislava (2015).

LES ACTEURS

HAMID BEN MAHI / La compagnie Hors Série

Installée depuis 2014 à Bordeaux, la compagnie **HORS SERIE**, fondée et dirigée par le chorégraphe et danseur bordelais Hamid Ben Mahi, développe une recherche visant à mettre en question la danse hip hop en repoussant création après création les frontières de cette danse.

Le chorégraphe a su se confronter à d'autres disciplines artistiques, bousculer les codes de la danse contemporaine visant à inscrire sa démarche artistique dans l'histoire de la danse.

En prenant la parole pour dénoncer la ségrégation (CHRONIC(S), SEKEL, FAUT QU'ON PARLE !), les conditions des sans papiers en Europe (LA GÉOGRAPHIE DU DANGER d'Hamid Skif), l'histoire Franco-Algérienne (BEAUTIFUL DJAZAÏR) et en proposant des chorégraphies hybrides qui mêlent le hip hop et la danse contemporaine (ON N'OUBLIE PAS, APACHE, LA HOGRA, MÉTA-DANSE), questionnant sur l'identité (YELLEL, CHRONIC(S) 2), Hamid Ben Mahi n'a de cesse de réinterroger la danse et notre actualité.

Après quinze créations, de nombreuses tournées nationales et internationales (Tournée au Moyen-Orient en 2004, Tournée en Afrique de l'Ouest en 2005, Brésil en 2006...) notamment européennes (le Printemps français en Lettonie en 2007, Hebbel Am Ufer à Berlin, Stuttgart, Francfort en en 2007, le Theater der Jugend Wien à Vienne en Autriche, le Kiasma Theater à Helsinki en Finlande, le Centre Culturel Français à Bucarest en Roumanie, une tournée d'un mois en Suède en 2010, Feria International de Teatro y Danza de Huesca en Espagne, Festival International de la littérature et du livre Jeunesse à Alger...), la compagnie HORS SÉRIE contribue au rayonnement de la création artistique française à l'étranger.

Présente sur de nombreux plateaux, la compagnie s'attache à faire reconnaître la danse hip hop comme une danse d'auteur qui devra s'inscrire au répertoire de la Danse.

LES ACTEURS

Structure pionnière de la recherche en arts numériques, **PUCE MUSE** développe depuis 1982 des dispositifs autour de la musique visuelle sur trois axes : la recherche, la création et la transmission. Plaçant au cœur de sa recherche la performance musicale collective, interactive et accessible à tous, PUCE MUSE crée parallèlement à ses spectacles multimédia, des logiciels destinés aux professionnels ou aux néophytes souhaitant découvrir de nouvelles méthodes de création numérique visuelle. PUCE MUSE est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France – Ministère de la culture et de la communication, la Région Ile-de-France, le ministère de l'éducation nationale et la SACEM. L'Agence nationale de la recherche, le Centre national du cinéma, BPI, le ministère de l'Éducation nationale ou l'Europe sont des partenaires réguliers sur les projets Recherche & Développement (R&D).

PUCE MUSE propose plus d'une trentaine de spectacles chaque année.

***Méta-Hip-Hop** bénéficie du soutien de la Région Île-de-France et de la Maison de la Musique Contemporaine.*

Centre
de création
de musique
visuelle

**HORS
SERIE**

MÉTA HIP-HOP

PUCE MUSE - Espace Musical, 2, rue des Pyrénées - ICADE 520 - Wissous - 94623 Rungis Cedex France
Tel +33 (0)1 45 12 04 50 // Contact : diffusion@pucemuse.com

pucemuse.com
meta-librairie.com