Mardi 1er, mercredi 2 juin, 17h et 19h – Jeudi 3 juin, 19h

Ouverture 2: Le miroir

Mardi 1er, mercredi 2 juin, 17h et 19h Jeudi 3 juin, 19h Le CENTQUATRE-PARIS

HYOID

Els Mondelaers mezzo-soprano Fabienne Seveillac mezzo-soprano Andreas Halling ténor Tiemo Wang baryton

Kobe Van Cauwenberghe guitare électrique

Lucas Van Haesbroeck lumières et scénographie Robin Meier réalisation informatique musicale Ircam

Bernhard Lang

GAME 245 « The Mirror Stage »

Création française

Durée du spectacle : 50 minutes environ (sans entracte)

Concert diffusé sur manifeste.ircam.fr puis disponible en réécoute durant 6 mois

Production déléguée HYOID | Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Muziekcentrum De Bijloke (Gand), Festival 20.21 – Transit (Louvain) L'Ircam est partenaire du CENTQUATRE-PARIS pour l'accueil des projets d'expérimentation autour du spectacle vivant.

Bernhard Lang

GAME 245 « The Mirror Stage » (2020)

pour quatre voix, guitare électrique et loops ambisoniques

Effectif: deux mezzo-sopranos, ténor, baryton,

guitare électrique et électronique

Durée: 50 minutes

Livret: extraits de la Bible (*Cantique des Cantiques,*1 Corinthiens), Jacques Lacan, Emmanuel Levinas,
chantés en latin, allemand, anglais, français
Commande: HYOID, festival Transit (Louvain),
Muziekcentrum De Bijloke (Gand), Ircam-Centre Pompidou
Dispositif électronique: spatialisation ambisonique
Réalisateur en informatique musicale Ircam: Robin Meier

Ingénieur du son Ircam: Sylvain Cadars

Scénographie et lumières: Lucas Van Haesbroeck

Éditeur: Ricordi (Berlin)

Création : le 24 octobre 2020 au STUK, Louvain (Belgique) dans le cadre de Transit – festival 20/21, par HYOID et Kobe Van Cauwenberghe (guitare électrique) Cette pièce ne doit certainement pas être comprise comme une tentative de traduire les concepts de Lacan¹, lesquels ne doivent du reste être compris qu'en tant que processus transformatifs, qui évoluent eux-mêmes dans ses écrits au fil des décennies.

L'élaboration, en termes musicaux, d'une expérience de *Gestalt* et de constitution de l'identité par le biais de la mise en miroir est explorée de diverses manières: cela commence par l'usage de machines-miroirs, en l'occurrence des boucles de rétroaction, capables de refléter des événements sonores, puis de les oublier via un processus de filtrage progressif. La technique elle-même a été utilisée par Robert Fripp et Brian Eno dans les années 1970, avant que Karlheinz Stockhausen et quelques autres compositeurs ne s'en emparent. À cet égard, la technique s'enracine à la fois dans le modernisme classique d'après-guerre et dans le post-modernisme.

Les interprètes sont confrontés aux «images» reflétées des sons qu'ils produisent eux-mêmes et, de l'interaction entre les sons réels produits, les sons imaginaires qui leur reviennent, et le public, une *Gestalt* émerge, qui surpasse les parties individuelles.

Plus encore, miroir et espace sont des concepts indissociables: les miroirs exposent un espace imaginaire et portent une virtualité, laquelle est musicalement véhiculée au moyen de l'ambisonique et la création d'un espace sonore virtuel, qui permet une grande variété de distances de réflexion. Le reflet peut se faire de deux manières: a) dans l'espace et b) dans le temps. Le reflet ou effet miroir dans le temps renvoie à des techniques musicales typiques de la Renaissance: les canons et imitations.

¹ Cf. Jacques Lacan, *Communication au xvie Congrès international de psychanalyse*, Zurich, 17 juillet 1949.

La composition de *GAME 245* est ainsi un reflet d'un motet de Palestrina, *Dilecte mihi me*, numéro XVII du 4º livre. Le sujet est l'amour, dans une forme sublimée:

Dilectus meus mihi, et ego illi,
[Dilecta mea mihi et ego illi] 12
qui pascitur inter lilia 9
donec adspiret dies et inclinentur umbrae. 14
Revertere, similis esto dilecte mi capreae, 16
hinnuloque cervorum super montes Bether.
In lectulo meo per noctes quaesivi,
quem diligit anima mea;
quaesivi illum et non inveni. [illam]

Mon amour est à moi, et je suis à lui,
[à elle] 12
qui se nourrit parmi les lis 9
jusqu'à ce que le jour se lève et les ombres se retirent. 14
Reviens: sois, mon amour, tel le chevreuil, 16
ou le jeune cerf sur les montagnes de Bether.

Dans mon lit la nuit, j'ai cherché
celui que mon âme aime;
je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé.
[je l'ai cherchée et ne l'ai point trouvée]

[les variations entre crochet sont de moi]

L'imitation est une forme de miroir musical, qui établit la *Gestalt* d'un «soggetto» au moyen d'une grande variété d'identités, grâce à la répétition différenciée. Le canon est la variété la plus stricte de toutes, largement utilisé par Palestrina.

Une analyse attentive du *Motet* de Palestrina montre également qu'il repose sur une structure géométrique utilisant les correspondances entre les chiffres et les lettres des alphabets romain/grec/hébreu. Le texte lui-même se referme sur une insatisfaction amoureuse, *quaesivi illum et non inveni*, le désir étant refusé et repoussé.

Dans *GAME 245*, à l'imitation classique se substitue l'usage de « mobiles », c'est-à-dire différents modèles de boucle sonore (loop), qui sont choisis et répétés par les interprètes, grâce à un dispositif ludique: les décisions sont prises au cours de l'exécution, comme par un tirage de carte dans un jeu, générant ainsi une forme ouverte, différente d'une fois sur l'autre. Entre chaque mobile s'insèrent des sections indépendantes du «jeu», lui préférant une structure déterminée. Ces sections sont «jouées» de manière traditionnelle, tout en incluant des improvisations de la part de la guitare électrique, de l'ingénieur du son et de la chorégraphie.

La pièce s'ouvre sur un reflet en miroir du sujet, qui énonce les concepts de «je», de «moi», de «soi», et de «l'œil», se contemplant lui-même dans ses propres reflets. Elle se referme sur la découverte de l'Autre, objectif de la quête de l'amant du *Motet* de Palestrina, qui prend la forme d'un ultime miroir du «Moi» primaire.

Là intervient un autre texte mis en miroir:

videmus nunc per speculum in aenigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum

(1 Corinthiens 13:12)

Ce dernier texte évoque lui aussi l'idée d'une construction du sujet par réflexion dans un miroir, dans le contexte de l'amour universel, cette fois placée dans un cadre ancien de référence théologique.

Bernhard Lang

Nous voyons tout pour l'instant à travers un miroir, de façon énigmatique, mais alors ce sera dans un face-à-face.

Pour l'instant, ma connaissance est relative, mais alors je connaîtrai vraiment comme je fus vraiment connu.

Entretien avec Bernhard Lang Le jeu du miroir

Pourquoi ce titre, *GAME 245* qui semble appartenir à une série de *GAMES*: 343, 444, 542, 649, 743?

C'est très simple: c'est un code, exactement comme les numéros d'opus qu'on utilisait jadis, ou comme les *Number Pieces* de Cage. *GAME 245*, c'est le 2e « Game » écrit pour (« for » ou « 4 ») 5 interprètes. Les nombres ont toujours revêtu beaucoup d'importance pour moi, à la fois esthétiquement et structurellement.

Pourquoi?

D'abord, je crois que les nombres exercent une fascination assez commune pour les musiciens, et ce au moins depuis la Renaissance, et même au-delà. Pour moi, cette fascination a été renforcée par mes études de la musique de la renaissance, avec Gusta Neuwirth notamment.

Votre série de *GAMES* s'inspire à l'origine de la théorie mathématique des jeux : comment exactement?

Tout a en effet commencé quand je suis tombé sur l'ouvrage sur la théorie des jeux de John von Neumann et Oskar Morgenstern. La théorie mathématique est trop complexe pour moi, mais j'ai trouvé là de nombreuses idées qui m'ont intéressé, et notamment celle du modèle dynamique qui a permis le développement des automates cellulaires, dont j'ai repris le principe pour créer des structures musicales dans mon cycle de *Monadologies*¹.

Cela étant dit, je distingue trois branches principales au sein de la théorie des jeux. La première concerne les aspects mathématiques et économiques, ce qui a trait au marché, à la finance — et tout ce qui relève des paris, des jeux de hasard.

La deuxième branche que je distingue se déploie dans une direction diamétralement opposée à la première, sur le mode des sciences de l'esprit: c'est celle qui a trait aux interactions sociales. Relevant plutôt des sciences sociales, elle s'appuie notamment sur le travail Johan Huizinga (1872-1945) et son ouvrage *Homo Ludens* — littéralement: « l'homme qui joue. »

Enfin, je n'oublie pas un troisième courant, plus philosophique celui-là: celui défriché par Ludwig Wittgenstein, qui, dans ses derniers ouvrages, approche autant les interactions humaines que le langage comme un jeu. Un aspect, là encore, très important pour moi. Si je porte un regard sincère sur ce que je fais, je suis bien obligé d'admettre que, moi-même, je « joue ». Ne dit-on pas « jouer » de la musique? C'est donc bien qu'il s'agit d'un jeu! Au reste, combien de pièces musicales ont un titre qui tourne autour de la sémantique du « jeu » ?

Quand j'ai créé *GAME ONE* en 2016 à Salzbourg, un de mes amis a pensé que j'étais devenu un compositeur néolibéral: peut-être pensait-il que j'avais repris à mon compte les théories économiques qui découlaient des travaux de Neumann et Morgenstern. C'était faux, bien entendu: c'est dans une dialectique entre toutes ces différentes approches du sujet que le cycle est né.

¹ Cycle de pièces pour tout effectif, qui court depuis 2007 et en est à son XXXVI° volet.

Comment cela s'exprime-t-il ici?

De diverses manières. La plus évidente est que la pièce n'est pas écrite sous la forme d'une partition d'ensemble. Il n'y a que des parties individuelles — exactement comme dans la musique de la Renaissance, d'ailleurs.

À la différence que, lorsque je compose, je fais surtout des «prédictions». Je crée des systèmes ouverts au sein desquels les musiciens prennent des décisions, choisissant une direction ou une autre. Des décisions qu'il m'est impossible de connaître en amont et qui font que la pièce prend un visage différent à chaque fois. Je n'en dois pas moins essayer de «deviner» ce qui va se passer, pour savoir par exemple combien de temps durera une section en particulier, et surtout quelle durée ne pas dépasser, au risque d'y perdre l'intérêt musical...

C'est donc à la fois un jeu au sens de Wittgenstein (le langage musical comme un jeu) mais aussi un jeu de hasard, au sens de Neumann et Morgenstern!

C'est juste! Et je vous avoue que ces processus m'amusent grandement. Même s'ils me posent des problèmes considérables lorsque je suis à la table de travail: je dois simuler le jeu, faire des « maquettes » de la partition et des pronostics. Et c'est à partir de ces pronostics que je peux, rétrospectivement, fixer les règles du jeu, les règles des systèmes. C'est pour moi une nouvelle manière d'approcher le métier de compositeur, dont je commence seulement à effleurer les possibilités. Imaginer la manière dont un processus comme ceux-là peut se développer est radicalement différent d'écrire une partition déterministe. Je me rends compte aujourd'hui que j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière.

Qu'en est-il de la deuxième partie du titre : «The Mirror Stage»?

Le sujet de la pièce est la pensée de Jacques Lacan. Et, plus précisément, la pensée de Jacques Lacan et les concepts philosophiques et cognitifs qu'il développe à propos du « stade du miroir », qu'il a théorisé comme l'un des stades psychologiques du développement du sujet.

Quel «jeu» se noue-t-il donc sur scène à partir de ce «stade du miroir»?

Le sujet principal de la pièce, c'est le «je», le «moi», son rapport aux autres et, surtout, sa perception de l'autre — point de départ de toute une philosophie, de Lacan, mais aussi de Levinas et d'autres. Et, au travers du miroir du «moi», comment échapper au narcissisme. Dans le modèle lacanien, le narcissisme est très présent: celui de l'enfant, qui découvre qu'il peut différencier le moi de l'image que lui renvoie le miroir. C'est plus ou moins là que se forme le sujet, qui dépend de l'abandon de ce narcissisme premier. Lequel se transforme alors en attention pour le visage de l'autre, en la définition du visage de l'autre comme un individu autre que moi.

Le narcissisme se manifeste également dans la pièce, par la voix de Lacan, qui se fait entendre dans les première et huitième sections: ce sont des bribes, des «je» innombrables. Car Lacan était un homme très conscient de luimême lorsqu'il parlait. Ces «je» sont comme la sonnerie d'une trompette, comme un cri, que je trouve intéressant de mixer avec les autres voix.

Le « miroir » entre-t-il également en jeu dans la dimension scénique de la pièce ?

Très tôt dans le processus de conceptualisation de la pièce, principalement au travers des nombreuses et passionnantes conversations que nous avons eues avec la mezzo-soprano Fabienne Seveillac, nous nous sommes rendus compte de la nécessité de ne pas jouer cette pièce dans un format de concert. D'abord nous jouons sur l'espace acoustique au moyen de la diffusion sonore ambisonique, et nous lui donnons ainsi une dimension spatiale. De là, il était nécessaire de penser aussi le corps évoluant dans l'espace physique lui-même, sur lequel est projeté l'espace acoustique. Ce n'est pas à proprement parler une pièce de théâtre musical, mais plutôt un théâtre de l'écoute.

L'élaboration de la lumière et de la scénographie s'est faite en étroite collaboration avec le reste de l'équipe. Lucas Van Haesbroeck a d'abord suivi nos séances de travail, en silence, pendant des heures et des heures. Il s'est imprégné de l'ouvrage en cours de création, du processus, des sons que nous façonnions. Puis il a développé tout son concept scénique avec nous, au plateau. J'adore les solutions scéniques qui ne se surimposent pas au discours, celles qui en percent le secret pour le mettre en valeur.

Son travail était compliqué par le fait que la pièce se joue sans chef, et sans click-track — ce qui lui donne au passage une aura un peu magique, la partition étant polyphonique et complexe. Il était donc nécessaire de faire signe aux chanteurs, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'ils doivent commencer à chanter. Nous avons décidé de confier à la lumière ce rôle de chef, certains événements lumineux déclenchant les entrées musicales. Au reste, parfois, c'est l'inverse: une entrée musicale changera la lumière. C'est un aller-retour constant.

Lucas a donc bâti le discours lumineux en accord avec la structure du discours musical. La lumière aide à percevoir la pièce, elle souligne et met en valeur la musique et sa structure. La scénographie de la pièce met enfin en œuvre une installation faite de miroirs, qui reflètent à la fois la lumière et les interprètes.

Vous mentionniez à l'instant que le livret de la pièce n'est pas exclusivement composé à partir du *Motet* de Palestrina, *Dilecte mihi me* et de la citation des *Corinthiens*: on y entend également la voix de Lacan. Quoi d'autre?

J'utilise également une citation d'Emmanuel Levinas: «Il parle de «l'autre»» — la phrase est dite en allemand dans la pièce: «Er spricht uber "dem Anderen".» —: dans *GAME 245*, Levinas, *c'est* «l'autre» dont parle la théorie du développement du sujet. Ainsi la pièce toute entière tenteelle d'émerger du «moi» infantile, qui se contemple dans le miroir en tant que «l'autre». Je trouve fascinant que Levinas, en dépit de son histoire personnelle, garde dans sa philosophie cette vision de la valeur de ce qui est ou vient de «l'autre».

Propos recueillis par Jérémie Szpirglas

Biographies

Bernhard Lang (né en 1957), compositeur

Compositeur atypique aux influences multiples, Bernhard Lang met à l'œuvre dans sa musique une véritable philosophie du monde. Nourrie par les médias — cinéma, littérature, danse —, par la musique microtonale, et par la pratique de l'improvisation et de la composition informatique, sa pensée musicale est bouleversée par la réflexion de G. Deleuze (*Différence et répétition*, 1968), donnant notamment naissance au cycle *Differenz/Wiederholung* (1998-2008).

Dès lors, son travail se fonde largement sur le principe du *loops* (boucles) du réalisateur autrichien M. Arnold et sur la technique du cut-up de W. S. Burroughs.

Artiste éclectique, il réalise de nombreuses installations sonores, se produit comme improvisateur et, depuis une quinzaine d'années, s'intéresse principalement à la musique de scène.

brahms.ircam.fr/bernhard-lang

HYOID

HYOID est un groupe bruxellois de chanteur-se-s solistes de formation classique spécialisé-e-s en répertoire contemporain et performance transdisciplinaire. Le groupe s'efforce de défier et d'élargir les formats de concert traditionnels, tout en cultivant des partenariats étroits avec les compositeurs, interprètes et artistes de sa génération. Ils chantent a cappella ainsi qu'avec des instruments, des bandes préenregistrées ou de l'électronique, et adaptent leur distribution à chaque production.

Entre autres projets en 2021/2022, HYOID créera *Journal d'un usager de l'espace* avec le chorégraphe Benjamin Vandewalle et la compositrice Maija Hynninen, rechantera *Sinfonia* de Berio avec l'orchestre symphonique d'Anvers, et montera *A-Ronne*, encore de Berio, avec une mise en scène de Joris Lacoste.

hyoidvoices.com

www.instagram.com/hyoidvoices/

Kobe Van Cauwenberghe guitariste

Le guitariste Kobe van Cauwenberghe se consacre à la musique d'aujourd'hui et donne des concerts dans le monde entier. Outre ses activités de soliste, il est membre fondateur du quatuor de guitares électriques Zwerm. Actuellement, il est également doctorant au Conservatoire royal d'Anvers où il mène des recherches sur la musique du compositeur Anthony Braxton.

kobevancauwenberghe.com

Lucas Van Haesbroeck concepteur lumière et scénographe Lucas Van Haesbroeck est fasciné par l'ombre, et la lumière nécessaire pour la générer. Cette fascination lui est venue lorsqu'il a commencé à travailler en tant que régisseur à Het Toneelhuis en 2007, sous la direction de Guy Cassiers, où il assiste depuis un grand nombre de metteur·e·s en scène. Il étend peu à peu ses collaborations à d'autres compagnies, et ressent le besoin de se plonger plus profondément dans ses recherches sur les fonctions et limitations de la vision. Ses activités freelance pour Benjamin Verdonck, De Warme Winkel, Post uit Hessdalen, Sara Vanhee, Thomas Bellinck, Compagnie Frieda et autres font que son travail peut être vu partout en Europe. Il imagine l'aspect visuel des performances musicales de STUFF, Dez Mona, DAAU, Zwerm, B.O.X., Hiele, Hathor Consort.

Robin Meier réalisateur en informatique musicale Ircam Artiste et compositeur, Robin Meier s'intéresse à l'émergence de l'intelligence, qu'elle soit naturelle, artificielle, humaine ou non-humaine. Désigné comme « artiste du futur » par *Le Monde* ou « maestro de l'essaim » par *Nature* ou simplement "pathétique" (*Vimeo*), ses travaux sont présentés en France comme à l'étranger: Palais de Tokyo, FIAC, Art Basel, Biennale de Shanghai, Arsenal Contemporary NYC. Depuis 2018 il est Fellow de l'Istituto Svizzero di Roma.

Ircam

Institut de recherche et coordination acoustique/musique

Le CENTQUATRE-PARIS

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux — création, recherche, transmission — au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendezvous annuels: ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

En 2020, l'Ircam crée Ircam Amplify, sa société de commercialisation des innovations audio. Véritable pont entre l'état de l'art de la recherche audio et le monde industriel au niveau mondial, Ircam Amplify participe à la révolution du son au 21e siècle.

ircam.fr

Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier. Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès et ses équipes comme une plateforme artistique collaborative, il donne accès à l'ensemble des arts actuels, au travers d'une programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante. Lieu de vie atypique jalonné de boutiques, il offre également des espaces aux pratiques artistiques libres et à la petite enfance. Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire d'expérimentation unique, à la croisée de l'art et de l'innovation. Avec une approche d'urbanisme culturel, son équipe d'ingénierie livre une expertise unique pour des projets culturels et artistiques innovants à travers le monde.

104.fr

Équipes techniques Équipe permanente et intermittente du CENTQUATRE-PARIS

Ircam

Sylvain Cadars ingénieur du son **Cyril Claverie** régisseur général

Programme

Jérémie Szpirglas, textes

Olivier Umecker, graphisme

L'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

ManiFeste-2021

Partenaires

CND Centre national de la danse
Centre Wallonie-Bruxelles | Paris
Cité de la musique — Philharmonie de Paris
Ensemble intercontemporain
La Villette
Le CENTQUATRE-PARIS
Les Spectacles vivants/Musée national d'art
moderne-Centre Pompidou
Radio France
T2G — Théâtre de Gennevilliers

Soutiens

Réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l'Union européenne Sacem – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

Partenaires médias

France Musique Le Monde Télérama Transfuge Trax

Centre Pompidou

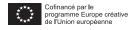

radiofrance

Le Monde

L'équipe du festival

Direction

Frank Madlener

Direction artistique

Suzanne Berthy Adèle Bernadac, Natacha Moënne-Loccoz

Innovation et Moyens de la recherche

Hugues Vinet, Sylvie Benoit, Guillaume Pellerin

Unité mixte de recherche STMS

Brigitte d'Andréa-Novel, Jean-Louis Giavitto

Communication et Partenariats

Marine Nicodeau Émilie Boissonnade, Mary Delacour, Clémentine Gorlier, Alexandra Guzik, Deborah Lopatin, Claire Marquet

Pédagogie et Action culturelle

Philippe Langlois Aurore Baudin, Jérôme Boutinot, Anne-Sophie Chassard, Murielle Ducas, Cyrielle Fiolet, Stéphanie Leroy, Jean-Paul Rodrigues

Production

Cyril Béros

Luca Bagnoli, Florian Bergé, Raphaël Bourdier, Jérémie Bourgogne, Sylvain Cadars, Clément Cerles, Lisa Collier, Louise Enjalbert, Éric de Gélis, Anne Guyonnet, Jérémie Henrot, Guillaume Lottin, Clément Marie, Aline Morel, Aurèlia Ongena, Koré Préaud, Maxime Robert, Florent Simon, Clotilde Turpin, Quentin Vouaux et l'ensemble des équipes techniques intermittentes.

