

LES 8 ET 13 JUIN DE 13H À 18H

DU 9 AU 26 JUIN, DU LUNDI AU VENDREDI, SUR RÉSERVATION AU 01 49 22 43 12

Concept, design sonore, programmation **Pierre Jodlowski**

Commande du **Siemens Arts Program**

Scénographie et lumières **Christophe Bergon**

Dispositif de captation de mouvements, programmation, câblage **Emmanuel Fléty**

Assistance au design sonore **Jacky Mérit**

Câblage, assistance et soutien technique **François Donato**

Conseil technologie LED **Julien Thomas**, **Société Trois Lumières Blanches**

Construction **Frédéric Stoll**

À l'initiative du projet **Christine Hildebrandt** (Siemens Arts Program)

Coordination de projet **Frank Madlener** et **Éric Denut** (Ircam), **Barbara Ranavolo** (Siemens Paris), **Jens Cording** (Siemens Arts Program) et **Katrin Beck** (consultante)

Passage est un projet initié par la communication culturelle interne du Siemens Arts Program, en étroite collaboration avec l'Ircam-Centre Pompidou et la direction de la communication de Siemens France.

Avec la participation d'éOle-collectif de musique active et des équipes de Siemens en Île-de-France.

Siemens et l'Ircam-Centre Pompidou ont souhaité s'associer pour une aventure artistique singulière.

Apportant sa connaissance du monde de la composition et ses capacités humaines et technologiques en coproduction, l'Ircam a pu traduire en actes la proposition du Siemens Arts Program en initiant une collaboration avec le compositeur Pierre Jodlowski.

Celui-ci a entrepris un travail original avec les collaborateurs de Siemens France, sur le site même de leur entreprise à Saint-Denis. À partir des souvenirs marquants de celles et ceux qui traversent quotidiennement ce lieu, *Passage* crée un *travelling* sonore sur des fragments de mémoire, un couloir dynamique traversant des espaces acoustiques modifiés.

Inédite dans la forme et le fond, la collaboration entre Siemens et l'Ircam se traduit ainsi par :

- une présence régulière de l'artiste au siège français de l'entreprise (avril 2008-juin 2009),
- un travail de fond engagé avec les collaborateurs de Siemens France,
- et, *in fine*, la réalisation d'une œuvre présentée dans un lieu important de la vie sociale de la société.

SIEMENS

Siemens artsprogram

éole

PASSAGE [COULOIR SONORE DYNAMIQUE]

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 26 JUIN
SIÈGE SOCIAL DE SIEMENS

PASSAGE [COULOIR SONORE DYNAMIQUE]

DISPOSITIF SONORE DE DÉVIATION PERCEPTIVE

Dans l'évolution de mon travail, j'attache, avec le temps, une importance fondamentale à la question de la mémoire. Individuelle ou collective, elle occupe, dans mon imaginaire musical, l'axe de structuration mentale qui fonde l'énergie initiale et la condition de l'existence d'une œuvre. C'est assumer ici que l'acte de création n'est pas strictement l'agencement de phénomènes relativement abstraits mais, pour moi, l'expression d'une revendication plus large, éthique et philosophique.

La cause du tremblement économique et social que nous traversons n'est-elle pas, avant toute chose, caractérisée par une amnésie profonde des consciences ? La réitération de processus de dégradation des valeurs morales est-elle compatible avec ce que nous appelons vaniteusement le progrès ?

Je veux donc croire ici que l'acte de création, dans le monde contemporain, doit agir, au-delà des forces poétiques et sensorielles, comme le levier d'une activation de l'esprit, dans sa capacité à structurer le réel.

Aussi, lorsque l'on m'a proposé de réfléchir à un projet devant se développer au sein de l'entreprise Siemens, en région parisienne, j'ai cherché avant tout à comprendre ce à quoi je serai confronté, une fois sur place, et comment cela pouvait entrer en résonance avec mon désir de partage. La réalité d'une entreprise, indépendamment de ses objectifs propres, est avant tout humaine. Des personnes y passent un temps considérable, conjuguent leurs compétences mais aussi leurs histoires, leurs mémoires.

Lors de mes premières visites dans ces bureaux, je me suis retrouvé confronté à des regards inconnus, à des imaginaires, et chacun, dans l'apparente symbiose liée au fait d'appartenir au même groupe professionnel, m'apparaissait comme singulier. Je décidais donc de ne pas travailler sur la réalité sonore du lieu mais sur son imaginaire, projetant, dans une utopie philanthropique, de pouvoir conjuguer ces singularités, au-delà de la hiérarchie des étages, des portes, des parois vitrées. Ces centaines de

personnes au travail me sont apparues comme un incroyable potentiel d'images mentales, d'histoires personnelles, de qualités vécues et expérimentées. Lorsque je me trouve dans un lieu public (dans les gares en particulier), j'essaie souvent de sentir ce que chacun se raconte ; et j'entends parfois la musique magnifique que produirait l'agencement de ces flux de pensées : toutes uniques, toutes aussi profondément harmonieuses en ce qu'elles racontent l'humain.

Je décide donc d'interviewer les collaborateurs au hasard d'une déambulation dans les bureaux ; une seule question posée : « parlez-moi de vos souvenirs sonores. » C'est difficile car notre mémoire se structure *via* des amas complexes associant plusieurs sens, et le paramètre sonore, isolé, demande un effort particulier... Je glane ainsi, sous la forme de traces écrites, un « catalogue » de souvenirs, une centaine environ. Cartes postales sonores, souvenir de vacances, confessions, mémoire de l'enfance : la richesse du catalogue confirme cette intuition première quant à la singularité des individus. Chacun me confie anonymement une part de son intimité, trace autant personnelle que profondément révélatrice de notre trajectoire commune. Les images sonores des souvenirs de vacances nous disent les bruits de la mer, des bateaux, activent des sensations connues ; certains objets évoqués appartiennent déjà au passé (un tic-tac d'horloge, le son d'un carillon de Noël sur un vieux vinyle...) ; d'autres souvenirs s'apparentent presque à des icônes

universelles (bruits de pas dans la neige, cris de nouveaux-nés). Tous finalement ont ceci en commun : ils sont le fruit d'une expérience vécue qui devient le vecteur d'un échange et d'un apprentissage mutuel.

J'ai donc à présent la base de mon travail : des bribes d'histoires que je dois modéliser, sous la forme de courtes séquences sonores. De longues heures d'enregistrements, de collecte, de modélisation d'espace, de constructions temporelles sont nécessaires en même temps que jubilatoires : recréer du réel, modéliser le souvenir de quelqu'un, être dans l'échange, en profondeur. Je continue pendant cette période à rencontrer quelques collaborateurs de Siemens et nous partageons cette phase d'élaboration et les questionnements qui vont avec. Dans les studios de l'Ircam, ces rencontres permettent la compréhension de la réalité du travail et la poursuite des discussions. Parler de nos mémoires, voir comment le compositeur tente cette appropriation, comprendre que tout cela peut être « juste » dans sa fonction artistique et sociale.

Et puis il y a ce tunnel ; espace transitionnel fortement symbolique que j'ai voulu créer pour diffuser les souvenirs. Couloir sonore immersif implanté dans un lieu de passage, en l'occurrence l'accès au restaurant d'entreprise Siemens à Saint-Denis, le lieu probablement le plus emprunté. La collaboration avec le scénographe Christophe Bergon commence et se déploie sur une longue

phase de travail où nous cherchons les matières des parois intérieures, les couleurs, les lumières. Nous voulons que cet espace soit à la fois pur dans ses lignes en même temps qu'organique dans son comportement. Nous devons tenir compte de nombreuses contraintes et mesurer, une fois encore, l'inscription de ce tunnel dans son adéquation au champ humain : faire en sorte qu'il soit propice à la multiplicité des attitudes : contemplative, agitée, curieuse ou fonctionnelle...

Lors de la dernière résidence de travail, nous modelons la matière du tunnel : métal, bois, plexiglas, câbles (plusieurs centaines de mètres). Nous mesurons, comme le fera remarquer Christophe Bergon, la potentialité organique du dispositif, à la hauteur de notre infinie multitude de gestes : câbler, visser, souder, frapper, coller, peindre, fixer, tendre et détendre puis, longuement, regarder et écouter et recommencer encore...

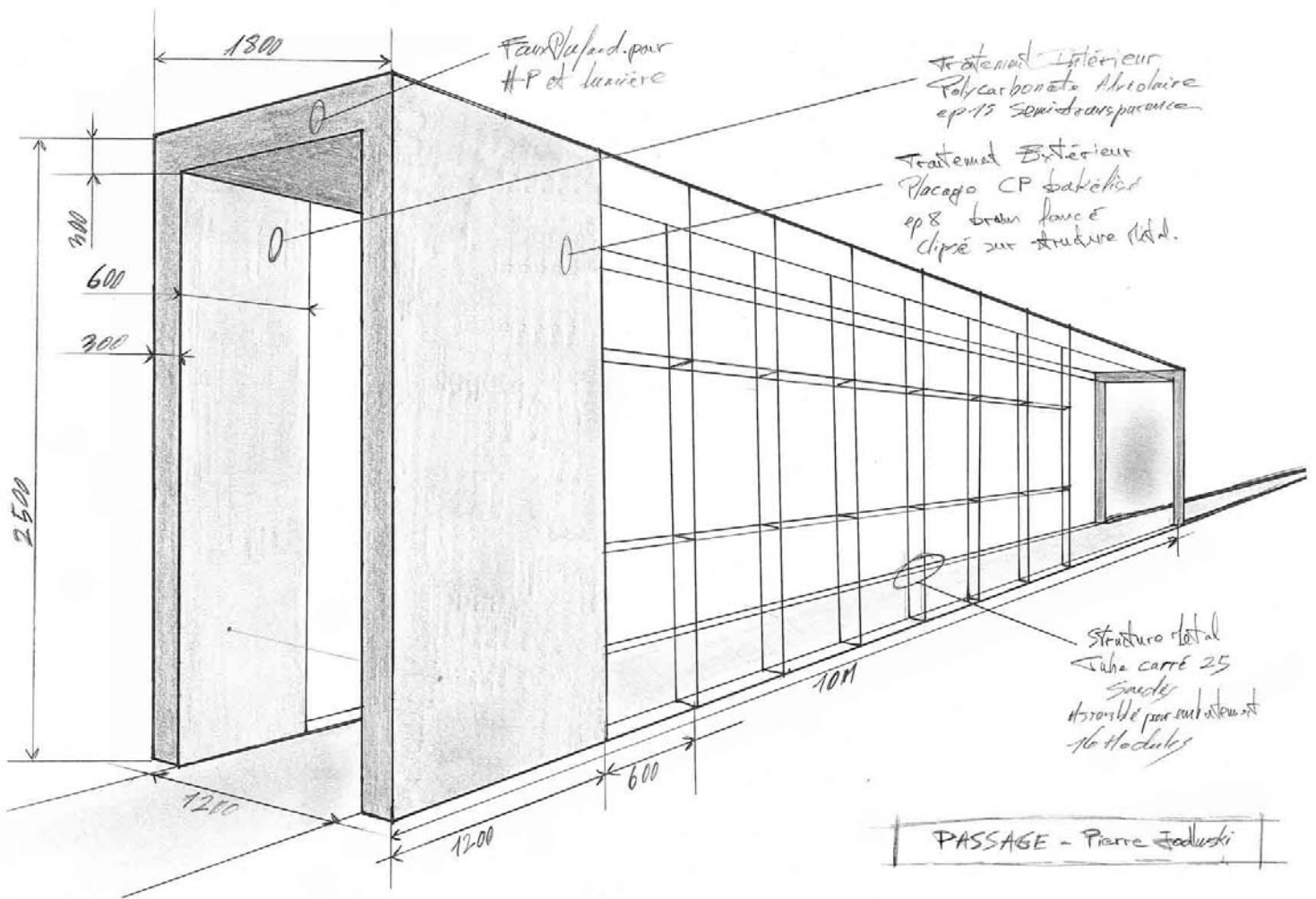
Le dispositif final intègre un système de détection des mouvements des personnes à l'intérieur du tunnel, basé sur une technique de capteurs infrarouges. Le système de captation, développé par Emmanuel Fléty, ingénieur à l'Ircam, permet d'individualiser le comportement, de suivre les personnes à l'intérieur, d'analyser et retransmettre leur comportement. En effet, il ne s'agit pas seulement de diffuser au hasard les souvenirs sonores mais plutôt de témoigner de leur force respective. Le « passage » dans le tunnel est évidemment fugitif

et j'aime à penser que cette « rapidité » d'immersion sonore permet déjà une grande déviation dans nos chemine-ments quotidiens. Simplement, il est aussi possible de s'arrêter, de faire volte-face pour tenter d'aller à la rencontre de ces imaginaires, d'ouvrir la porte de l'espace mental de ces personnes qui ont toutes quelque chose de fondamental à nous dire.

Pierre Jodlowski

Remerciements

Siemens, Siemens Arts Program, équipes techniques de l'Ircam et d'Odyssud-Blagnac, Sandra BouSSION et Olivier Sacriste (stagiaires éOle).

BIOGRAPHIES

PIERRE JODLOWSKI

Après des études musicales au conservatoire de Lyon et au Coursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam, Pierre Jodlowski fonde le collectif éOle et le festival Novelum à Toulouse. Comme compositeur, il se produit en France et à l'étranger dans la plupart des lieux dédiés à la musique contemporaine mais également dans des circuits parallèles comme la danse, le théâtre, les arts plastiques et les musiques électroniques. Ses activités se déploient aujourd'hui dans de nombreux domaines et, en périphérie de son univers musical, il travaille l'image, la programmation interactive, la mise en scène, et cherche essentiellement à questionner les rapports dynamiques des espaces scéniques. Il revendique aujourd'hui la pratique d'une musique « active » : dans sa dimension physique (gestes, énergies, espaces) comme psychologique

(évoquant, mémoire, dimension cinématographique). Pierre Jodlowski reçoit notamment des commandes de l'Ircam, de l'Ensemble intercontemporain, du ministère de la Culture, du CIRM-Centre national de création musicale à Nice, du festival de Donaueschingen, de Radio France, et du Concours international de piano d'Orléans. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il obtient le prix Claude Arrieu de la Sacem en 2002 et est accueilli en résidence à l'Académie des arts de Berlin en 2003 et 2004. Ses œuvres sont diffusées dans les principaux lieux dédiés aux arts sonores contemporains en France, en Europe, au Canada, en Chine, à Taïwan et aux États-Unis.

© Ircam-Centre Pompidou, 2007

SIEMENS ARTS PROGRAM

Le « Siemens Arts Program » est un programme international de promotion de la culture et de l'art contemporains, qui collabore avec des institutions extérieures au secteur culturel. Ce département, situé à Munich, développe des projets de coopération dans les domaines contemporains des arts plastiques, du théâtre, de la danse, de la musique, de l'histoire et de la culture, tout comme dans la communication culturelle interne. L'entreprise souligne ainsi l'importance particulière que revêtent l'art et la culture dans notre société.

Grâce à la communication culturelle interne, les collaborateurs de Siemens peuvent découvrir les courants artistiques d'aujourd'hui. Certaines manifestations, telles que *Passage*, sont conçues spécialement pour un site et permettent aux collaborateurs d'y participer activement.

www.siemens.com/artsprogram

SIEMENS EN FRANCE

Présent en France depuis cent soixante ans, Siemens, premier groupe européen de haute technologie, donne la priorité à l'innovation dans l'industrie, l'énergie et la santé.

À travers ses huit mille trois cent collaborateurs, sept sites de production, de nombreux partenariats avec des écoles ou universités et pôles de compétitivité, Siemens France participe pleinement au rayonnement économique français, y compris à l'international.

Siemens France compte en effet huit centres de R&D dont quatre centres de compétences, qui interviennent pour l'ensemble du groupe Siemens à travers le monde dans des secteurs de pointe comme les systèmes de transports automatiques, la métallurgie, le transport et la distribution d'énergie ou la détection incendie. Siemens France réalise ainsi plus d'un tiers de son chiffre d'affaires à l'export.

www.siemens.fr

Télérama

PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE DE VOTRE ÉMOTION

La télé, le cinéma, la radio, le théâtre,
la musique, la danse, l'art...

Retrouvez toute l'actualité culturelle
chaque mercredi dans Télérama.

Ircam

INSTITUT DE RECHERCHE ET COORDINATION ACOUSTIQUE/MUSIQUE

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 depuis 2006 par Frank Madlener. L'Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d'une saison parisienne, d'un festival fédérateur, de tournées en France et à l'étranger.

L'Ircam est un des foyers principaux de la création musicale ainsi qu'un lieu de production et de résidence pour des compositeurs internationaux. L'institut propose une saison riche de rencontres singulières par une politique de commandes. De nombreux programmes d'artistes en résidence sont engagés, aboutissant également à la création de projets pluridisciplinaires (musique, danse, vidéo, théâtre et cinéma). Enfin, un grand festival annuel, Agora, permet la présentation de ces créations au public.

L'Ircam est un centre de recherche à la pointe des innovations scientifiques et technologiques dans les domaines de la musique et du son. Partenaire de nombreuses universités et entreprises internationales, ses recherches couvrent un spectre très large : acoustique, traitement de signal, informatique (langages, temps réel, bases de données, interfaces homme-machine), musicologie, cognition musicale. Ces travaux trouvent des applications dans d'autres domaines artistiques comme le multimédia, les arts plastiques ou le spectacle vivant, ainsi que des débouchés industriels (industries culturelles, télécommunications, informatique, automobile et transports...).

L'Ircam est un lieu de formation à l'informatique musicale. Son Cours et ses stages réalisés en collaboration avec des chercheurs et compositeurs internationaux font référence en matière de formation professionnelle. Ses activités pédagogiques concernent également le grand public grâce au développement de logiciels pédagogiques et interactifs nés d'une coopération étroite avec l'Éducation nationale et les conservatoires. L'Ircam s'est enfin engagé dans des formations universitaires avec l'université Paris-VI pour l'accueil du master Acoustique, traitement du signal et informatique appliqués à la musique.

Depuis 2006, la politique artistique est devenue politique générale de l'institut. Une série de réformes propulse simultanément la création, la technologie et leur transmission vers les publics. Réforme de la saison avec de nombreux coproducteurs et de nouvelles esthétiques en présence ; réforme du pôle spectacle quittant le laboratoire pour investir les scènes musicales et le spectacle vivant ; réforme du Cours déployé en deux années avec de nouveaux partenaires ; réforme des documentations assurant la transmission et la pérennité des œuvres ; création de la « compagnie Ircam » portant un répertoire en France et à l'étranger ; création d'une action culturelle, d'un Journal de la création et de nouvelles médiations pour les publics. Ce chantier place l'Ircam au cœur d'un espace sensible partagé.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture.

LE FESTIVAL AGORA 2009 EST PRODUIT ET ORGANISÉ PAR L'IRCAM-CENTRE POMPIDOU

INSTITUT DE RECHERCHE ET COORDINATION
ACOUSTIQUE/MUSIQUE

L'Ircam, association loi 1901, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction des affaires générales, Mission de la recherche et de la technologie et Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles).

L'ÉQUIPE D'AGORA 2009

DIRECTION

Frank Madlener

COORDINATION

Céline Chouffot

SYMPOSIUM ET SAME

Hugues Vinet | Andrew Gerzso |
Gérard Assayag | Frédéric Bevilacqua |
Olivier Warusfel | Sylvie Benoit |
Florence Quilliard

PÉDAGOGIE ET ACTION CULTURELLE

Cyril Béros | Anne Becker | Fleur Gire |
Natacha Moenne-Loccoz

PRODUCTION

Alain Jacquinot | Pascale Bondu |
Sylvain Cadars | Nicolas Chaussy |
Christophe Égéa | Agnès Fin |
Anne Guyonnet | Jérémie Henrot |
Maxime Le Saux | David Poissonnier |
Stéphanie Racco | Lætitia Scalliet |
Frédéric Vandromme

COMMUNICATION

Claire Marquet | Murielle Ducas |
Sylvia Gomes | Vincent Gourson |
Aude Grandveau | Deborah Lopatin |
Delphine Oster | Marine Zurfluh

BILLETTERIE

Paola Palumbo | Pamela Chébani |
Alexandra Guzik | Stéphanie Leroy

RELATIONS PRESSE

Opus 64 | Valérie Samuel |
Marine Nicodeau | Amélie de Pange

PRESSE SCIENTIFIQUE

Eracom | Estelle Reine-Adélaïde

EN PARTENARIAT AVEC

- Le Centre Pompidou, Département du développement culturel (Cinémas, Revues parlées, Spectacles vivants)
- Le CENTQUATRE
- La Cité de la musique
- Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains
- Radio France

AVEC LE SOUTIEN DE

- La Caisse des Dépôts
- Le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
- L'EACEA (Education Audiovisual and Culture Executive Agency) - Projet Culture 2007-2013 de l'Union européenne
- La Fondation d'entreprise Hermès
- Le Réseau Varèse
- La SADC (Société des auteurs, compositeurs dramatiques - Action culturelle)
- La Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique)

L'Ircam est membre du Réseau Varèse, subventionné par le programme Culture 2000 de l'Union européenne.

EN COLLABORATION AVEC

- Le Festival d'Orgue de Saint-Eustache
- Le Musée d'Orsay
- Le Musée du Louvre
- L'Orchestre de Paris
- Siemens
- Siemens Arts Program
- Le Théâtre du Châtelet

L'IRCAM REMERCIÉ SES PARTENAIRES MÉDIAS

France Musique, France Culture, Télérama

Retrouvez les concerts d'Agora 2009 sur France Musique. Plus d'informations sur francemusique.com

Siemens artsprogram

Musée d'Orsay

MÉCÉNAT

Mécène principal pour l'innovation à l'Ircam, la Fondation Jean-Luc Lagardère soutient les jeunes talents dans les domaines de l'écrit et de l'audiovisuel, de la musique et du numérique. Conjuguant créativité, recherche et solidarité, elle défrixe avec l'Ircam des voies nouvelles en finançant une thèse de doctorat ainsi que les « Ateliers de la création ».

www.fondation-jeanlucagardere.fr

