

COMPAGNIE RADIO 300

Séjour au Dragonfly Motel

Un concert-lecture onirique imaginé par Flora Hol et Gilles Marivier

Textes : Jules Verne, Edgard Allan Poe, Thomas Munier

Composition musicale : Flora Hol et Gilles Marivier

Composition vidéo : Gilles Marivier

Mise en scène et lumières : compagnie Radio 300

Avec : Flora Hol (lecture, chant, interfaces électroniques) Gilles Marivier (interfaces électroniques, Vjing, guitares et percussions)

Coproduction :

Le Cube, centre de création numérique d'Issy-les-Moulineaux & Compagnie Radio 300

★ programmation@radio300.fr / www.radio300.fr

Q u'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, voir et sentir alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.

- Morpheus

Lana Wachowski, Lilly Wachowski, réalisatrices. Matrix. Warner Bros. / Village Roadshow Pictures / Groucho II Film Partnership / Silver Pictures, 1999

Synopsis	4
Note d'intention	5
Genèse musicale du projet	8
Les acteurs du projet	11

Synopsis

Le spectacle *Séjour au Dragonfly Motel* interroge nos émotions dans l'expérience de l'étrange de notre quotidien. L'habillage sonore électro-acoustique joué live se veut l'écrin de trois nouvelles fantastiques. La lecture, entrecoupée d'interprétation de pièces musicales électroniques et acoustiques, plonge le public dans un univers littéraire fantastique de la fin du XIXème au XXIème siècle.

La démarche des interprètes vise à transcender la performance de lecture, en construisant autour un univers sonore et visuel, immergeant le public dans un gothique absolu. Dans leur interprétation, les musicien.nes-comédien.nes intègrent du déplacement, de la parole, et des gestes sonores. Elle-ils pilotent également des synthétiseurs grâce à des capteurs des mouvements et des objets technologiques détournés. Les projections vidéos et les lumières viennent enfin parachever ce spectacle multimodal.

J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair.

- Le narrateur

Guy de Maupassant. Le Horla. Louis Conard libraire-éditeur, 1909

Note d'intention

La compagnie Radio 300 s'est donnée pour mission de répandre un souffle de musique électronique dans les lieux de culture littéraire. Articulant leur réflexion autour du geste musical dans les performances de musique électronique, et de la voix parlée, Gilles Marivier et Flora Hol ont parcouru les époques à la recherche de récits articulés autour de l'émotion de la peur. Les interprètes cherchent le son et le mot justes pour immerger le public dans une performance onirique et fantastique.

[PEUR], DU LATIN PAVOR, SIGNIFIE EFFROI, ÉPOUVANTE, FRAYEUR

La peur peut être définie comme « un état affectif plus ou moins durable [...] fait d'appréhension [...] et de trouble [...] qui accompagne la prise de conscience ou la représentation d'une menace ou d'un danger réel ou imaginaire¹. »

Cette émotion est notre quotidien. D'abord comme fondement de la société occidentale moderne. Christiane Vollaire lui donne forme dans son essai² de 2004. En s'appuyant sur la définition de l'Etat de Max Weber³, elle montre que l'injonction

d'obéissance du citoyen est soumise au ressort de la peur. Ensuite, la peur trouve sa place dans notre vocabulaire. Le mot peur évoque tantôt une crainte (peur d'être en retard) ou tantôt une émotion profonde (la peur de la mort).

PEUR OU ANGOISSE : LA LOGIQUE FLOUE APPLIQUÉE AUX ÉMOTIONS

« L'angoisse serait une inquiétude, à certains égards semblable à la peur, mais dans laquelle le danger qui caractérise celle-ci reste indéterminé. »⁴

A la façon de la série télévisée *Au-delà du réel* (ABC 1963-65), la mise en scène s'appuie sur le mécanisme de suspension consentie de l'incrédulité⁵ théorisé par Coleridge, pour plonger le public dans une atmosphère à la frontière de la peur et de l'angoisse. Comment opérer pour que la magie du *willing suspension of disbelief* prenne corps ?

Cette question centrale dans le concert-lecture repose sur deux piliers : le choix des textes et l'atmosphère qui fait écran.

¹ Définition de PEUR, centre national de ressources textuelles et lexicales. Consulté le : Oct. 09, 2022. [en ligne]. Disponible à : <https://www.cnrtl.fr/definition/peur>

² C. Vollaire, « Modulations politiques et manipulations sécuritaires de la peur », *Lignes*, vol. 15, no 3, p. 45-52, 2004, doi: 10.3917/lignes1.015.0045.

³ L'Etat est défini comme « monopole de la violence physique légitime ». M. Weber, *Le Savant et le politique*, Paris, UGE 10/18, 1959, p. 101.

⁴ J. Natanson, « La peur et l'angoisse », *Imaginaire & Inconscient*, vol. 22, no 2, p. 161-173, 2008, doi: 10.3917/imin.022.0161.

⁵ S. T. Coleridge, *Biographia Literaria: Or, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions*. American Book Exchange, 1881.

UN ENGRENAGE NARRATIF IMPLACABLE

Le travail de recherche littéraire a amené Radio 300 en direction du fantastique. Distinct de la science-fiction qui décrit un futur imaginaire mais rationnel, le fantastique fait appel au surnaturel et aux croyances irrationnelles⁶. Parmi la foule d'auteur.e.s du genre, nous avons retenu des maîtres, et parce qu'il est essentiel de faire connaître la relève, nous avons choisi aussi un disciple.

D'abord, l'œuvre d'Edgard Allan Poe, maître incontesté du genre traduit par Charles Baudelaire, a été explorée pour fournir de la matière génératrice d'angoisse. Le choix s'est fixé sur *Le Sphinx*, une nouvelle étrange, mais dont le final laisse imaginer qu'un dénouement heureux est possible pour le spectacle. La gradation dans le voyage émotionnel est progressive.

Comment ne pas se tourner ensuite vers la désormais icône du courant steampunk : Jules Verne⁷. Connu principalement dans le courant anticipation, il a également été influencé par Poe. À cet égard, le fantastique n'est jamais bien loin dans son

œuvre⁸. Outre les *Voyages Extraordinaires*, il a écrit plusieurs nouvelles, dont *Frritt-Flacc*, publiée en 1884 dans le *Figaro Illustré*⁹. Ce conte moraliste fantastique et lugubre, dans le sillage de Dickens et Poe confronte le public au vice, et à la punition ultime : la mort.

Enfin, pour clore le concert-lecture, le hasard des rencontres a amené Thomas Munier à côtoyer la compagnie Radio 300. Chasseur de Horlas, Thomas est auteur de romans, de nouvelles et de jeux de rôles. À ce titre, il livre *L'île perdue*, issue de son recueil *Glossos*¹⁰, paru en 2012. Après les deux précédents récits ancrés dans les siècles précédents, suivre un Ulysse contemporain dans la grisaille d'une banlieue, ramène le public vers le présent. Ici, il n'est plus question de peur de la mort, mais d'angoisse. L'angoisse de se perdre, et celle d'oublier.

⁶ J.-B. Renard, « Science-fiction et croyance », *Sociétés*, vol. 113, no 3, p. 19-27, 2011, doi: 10.3917/soc.113.0019.

⁷ D. Raichvarg, « Guillaume Pinson, Maxime Prévost (dirs), Jules Verne et la culture médiatique. De la presse du xixe siècle au steampunk. Québec, Presses de l'université Laval, 2019, 264 pages », *Questions de communication*, vol. 38, no 2, p. 608-612, 2020, doi: 10.4000/questionsdecommunication.24564.

⁸ « n°18 - Jules Verne et la veine fantastique », Éditions Kimé, p. 176, 2005.

⁹ V. Dehs, « FRRITT FLACC ». <https://www.jules-verne-club.de>, 23 avril 2010. Consulté le: 3 novembre 2022. [En ligne]. Disponible sur: https://www.jules-verne-club.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Fr_Frirtt_Flacc.pdf

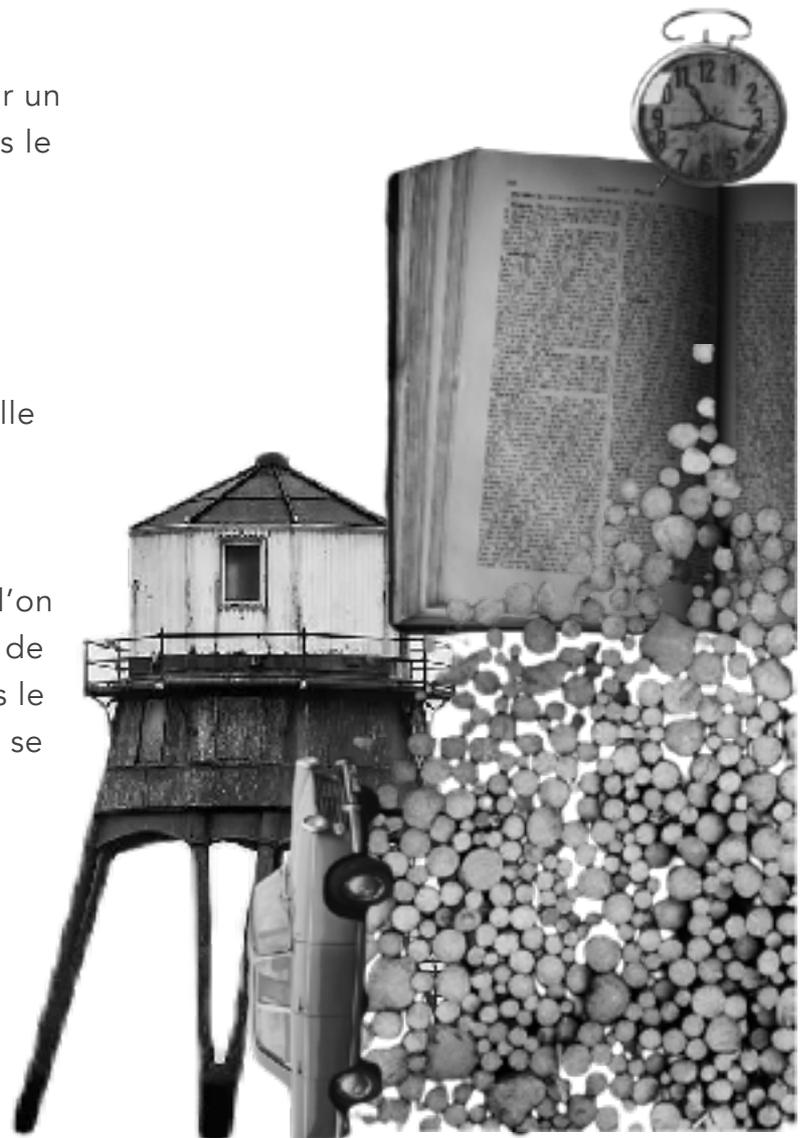
¹⁰ « Glossôs », *Outsider*, 26 juillet 2014. <https://outsiderart.blog/catalogue/glossos-2/> (consulté le 3 novembre 2022).

LE SONORE DÉCUPLE LES ÉMOTIONS

A l'origine de l'atmosphère est également le son. Ici la musique électroacoustique concrète chère à Pierre Schaeffer vient appuyer le texte. Les matières sonores ajoutent à l'étrangeté, elles ponctuent le propos de l'interprète en suggérant une autre dimension. Pour régénérer l'écoute du public et susciter une digestion du propos narratif, les différentes parties des récits sont entrecoupées de pièces de musique électronique Ambient. Elles viennent créer un espace de repos, offrir un relief pour mieux replonger ensuite dans le l'onirisme et le fantastique.

RETOUR À LA (SUR)RÉALITÉ

En clôturant le spectacle par une nouvelle contemporaine, Radio 300 cherche à raccompagner le public vers un présent fantastique, en lui procurant une fausse impression de banalité brumeuse. Que l'on ne s'y trompe pas, l'objectif ici est bien de prolonger l'expérience d'angoisse après le spectacle. Le public rentrera chez lui en se demandant si les Horlas¹¹ existent et se manifesteront dans leur miroir ou les recoins sombres de leur demeure.

¹¹ G. de Maupassant, Le Horla (recueil), E. Flammarion. Paris, 1924. Consulté le: 3 novembre 2022. [En ligne]. Disponible sur: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18031945k>

Genèse musicale du projet

LA MUSIQUE DE L'ANGOISSE

Les premières ébauches de composition musicale furent élaborées en 2014 dans le cadre d'ateliers de médiation musicale en milieu hospitalier avec des personnes cérébro-lésées. La musique électronique, jouée et improvisée grâce à des capteurs de mouvements, se voulait le reflet de l'état émotionnel des patients, une manière de communiquer leur état quand les mots manquaient. Parfois perçue comme angoissante par le personnel thérapeute, c'est de là que naquit l'idée d'exacerber son pouvoir émotionnel et de le mettre au service d'un spectacle.

LE GESTE SONORE

Ensuite vint le travail sur la gestuelle et les mouvements du corps avec la compagnie de danse Anqa. Il s'agissait ici de définir un vocabulaire de gestes à même de rendre plus lisible le son généré par des capteurs de mouvements. Sur la base de mouvements de danse contact improvisée, plusieurs expérimentations ont été menées avec les membres de la compagnie. Cette collaboration a notamment donné lieu à *Ex-pose-10pose*, spectacle chorégraphique multimédia diffusé au 104 à Paris en 2016.

UNE RENCONTRE DÉCISIVE

La même année, Carine Le Malet, alors directrice artistique du Cube, centre de création numérique d'Issy-les-Moulineaux, propose d'accueillir Gilles Marivier durant trois résidences pour développer la partie musicale du concert-lecture. Alors étudiant en master informatique musicale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, il met à profit ces périodes de travail pour développer un univers musical électronique onirique basé notamment sur le jeu de rôle *Dragonfly Motel* de Thomas Munier.

De nombreuses interfaces musicales sont alors développées, à base de hacking de manettes de jeu, et de design de cartes électroniques. Gilles Marivier crée notamment un système de dalles sensibles permettant à la lectrice du spectacle de générer des événements sonores durant sa lecture et ses évolutions. Il met à profit ses recherches de master pour développer ses propres programmes sous environnement Max/MSP¹² et Pure Data¹³, et finalise l'intégralité du concert avec le logiciel Usine¹⁴.

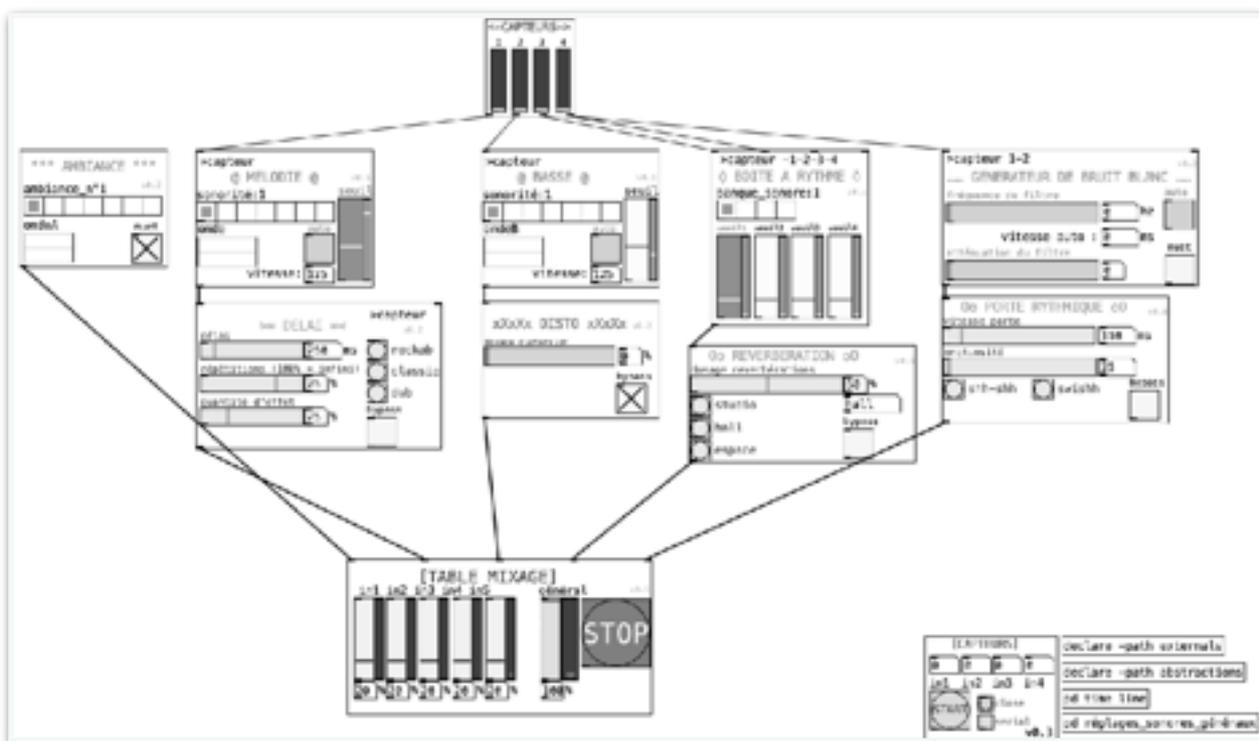
¹² <https://cycling74.com/products/max>

¹³ <https://puredata.info/>

¹⁴ <https://www.brainmodular.com/>

UNE ILLUSTRATION SONORE INFINIMENT RECRÉE

L'improvisation occupe une large place dans la partie musicale du spectacle. L'illustration sonore est jouée en temps réel en fonction de l'atmosphère du moment. Elle mêle jeu sur interfaces électronique pilotant une création acousmatique sous Pure Data, musique sur instruments acoustiques amplifiés (cigar box, guitare et basse) et percussions de matériaux sonorisés.

Exemple de programme de musique acousmatique développé sous Pure Data

La musique acousmatique occupe une large part dans le travail de recherche sonore. Des prises de son en studio et sur le terrain ont permis d'élaborer des banques de sons uniques permettant aux interprètes de déployer une richesse sonore. La compagnie Radio 300 utilise également des matériaux pour créer des sons amplifiés par des micros et travaillés par des effets en temps réel. Des cailloux font chanter leur voix, des coquillages communiquent leur musique au public.

DES RESPIRATIONS MUSICALES POUR RYTHMER LE SPECTACLE

Huit pièces musicales ont été composées sur logiciel musical temps réel Usine. Principalement perçues comme issues du courant de musique électronique Ambient, ces compositions créent un espace de répit entre chaque parties de récit.

Si la partition de chacune d'entre elle est informatiquement écrite, une grande partie de l'interprétation repose sur l'improvisation des musicien.nes. Les capteurs de mouvements

sont à l'honneur pour piloter les synthétiseurs et les échantillonneurs. Le piano, la guitare et la cigar box peur-vent trouvent également leur place suivant l'humeur du moment, pour rappeler que la technologie peut également être asservie à des gestes musicaux plus classiques.

Le thème des compositions suit le fil du récit du spectacle et fait également découvrir de nombreuses sonorités issues d'instruments traditionnels d'autres continents comme le n'goni, la kora, la flûte shakuhachi ou les tambours taïkos.

PROGRAMME DES INTERMÈDES MUSICAUX

► **La Fée**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

Liens : [Clip vidéo](#) / [Ecoute version studio](#) / [Ecoute version live](#)

► **Brume de sommeil**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand et interfaces sensibles Weydo.

Lien : [Ecoute version live](#)

► **Orient Express**

Composition pour Wiimote, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

Lien : [Ecoute version live](#)

► **Les voyageurs**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

Lien : [Ecoute version live](#)

► **Monocordo**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

Liens : [Clip vidéo](#) / [Ecoute version studio](#) / [Ecoute version live](#)

► **La plage**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

Liens : [Ecoute version studio](#) / [Ecoute version live](#)

► **Universo**

Composition pour Wiimote, bague Hot Hand, clavier midi et interfaces sensibles Weydo.

► **Boxon Bayou**

Composition pour Cigar Box, Wiimote, bague Hot Hand, et interfaces sensibles Weydo.

Les acteurs du projet

CRÉATION SONORE ET LUTHERIE ÉLECTRONIQUE

GILLES MARIVIER

Titulaire d'un master en musique et informatique musicale, Gilles est musicien et luthier électronique.

Il démarre son parcours à Bordeaux en 2007 comme guitariste au sein du groupe de reggae Mel.Ba. Il emménage à Paris en 2008 et rejoint la classe de musique électroacoustique d'Olivier Sens du conservatoire de Bagnolet en 2012. En parallèle, il fonde Babel Road, groupe pop français, et se produit régulièrement sur les scènes parisiennes underground.

De 2014 à 2018, il est l'instigateur de nombreux projets de musique électronique et d'installations interactives. Il axe son travail sur la sonification du geste, et poursuit ses recherches dans le domaine de la danse, ainsi que celui de la rééducation motrice et cognitive par la musique.

Dans ce cadre, il collabore notamment avec la compagnie de danse Anqa à l'occasion de plusieurs étapes de travail au Carreau du Temple et au 104 à Paris. Il

rejoint également une équipe de thérapeutes au Bourget et obtient avec eux le prix de recherche clinique de la SOFMER 2014, pour un programme de rééducation utilisant des instruments de musique électronique. En octobre 2016, Gilles Marivier est récompensé par la bourse de l'Awesome Foundation, pour le développement d'un système musical interactif pour la rééducation. Suite à ce soutien, il fonde avec la designer Pauline Couta la start-up Weydo Music pour concrétiser le projet à Marseille.

En parallèle, en 2015-2016, il écrit le concert-lecture séjour au Dragonfly Motel lors de trois résidences au Cube à Issy les Moulineaux. Outre Le Cube, ce spectacle est programmé à la médiathèque de la Philharmonie de Paris en 2016. En 2017, il est convié par l'équipe des Eurockéennes de Belfort pour présenter ses interfaces musicales et la version 100% musicale du spectacle.

Pédagogue profondément ancré dans la transmission, Gilles, anime depuis 2016, de nombreux ateliers d'art numérique au profit de structures culturelles, en milieu scolaire, et également au sein de structures accueillant des personnes en situation de handicap, à Paris, en Ile de France et dans les Bouches-du-Rhône. A cette occasion, il collabore notamment avec Insula Orchestra, et l'ensemble Accentus.

CRÉATION SONORE, LECTURE, CHANT, MISE EN SCÈNE

FLORA HOL

Flora Hol est chanteuse, auteure-compositrice multi-instrumentiste.

C'est dans le Sud de la France que tout commence. En

2001, elle entre au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l'Aveyron. Elle y étudie le piano et le chant lyrique et développe son goût pour la composition.

En 2012, elle rejoint Marseille, pour une période intense de recherches dans le domaine de la psychomotricité. Elle produit notamment des travaux sur le thème du mouvement sonore et de la voix dans le développement psychomoteur. Conjointement, elle rejoint le cours de technique vocale d'Isabelle Florac à la Cité de la Musique, et poursuit son parcours personnel d'auteure-compositrice. Sa première création musicale voit le jour en 2019 avec le concert *Embrun* du Flora Hol trio. Ce spectacle de 13 chansons originales est un récit sincère et sensible. Il insuffle un brin de magie dans la vie du public, une brise qui adoucit le quotidien.

Aujourd'hui, avec sa nouvelle formation Poisson Volant, sa fibre créatrice prend une nouvelle dimension en intégrant des dispositifs électroniques à ses spectacles. Avec son binôme Gilles Marivier elle prépare *Folle*, le concert de chanson électronique. Elle développe également un univers de marionnettes stripsodiques en collaboration avec la compagnie du Théâtre Désaccordé, pour une création tout public. Enfin, elle joue le concert-lecture onirique *Séjour au Dragonfly Motel*.

Depuis son entrée dans l'univers des arts, Flora est touchée par le besoin de porter la voix des femmes. Elle est l'auteure de plusieurs créations multidisciplinaires sur ce thème. Ainsi, en 2017 elle participe à *Dedans dehors, la nature prend corps*, troisième parcours d'art de Gémenos, avec sa série d'installations *Astéroïdes Féconds*. En 2022, elle produit *Belles et Chroniques Ordinaires*, expériences de vies de femmes.

Flora est influencée par la musicalité et les textes de Jeanne Cherhal et William Sheller. Du chant lyrique, elle retire la précision, l'exigence et la puissance vocale. Elle est passionnée par les chants de tradition orale qu'elle s'approprie et transmet durant ses concerts. Elle rend compte de cet héritage grâce à des arrangements polyphoniques réalisés au looper sur scène.