

Light Music

THIERRY DE MEY

avec Jean Geoffroy, *chef solo*

©A. Pequin

Production Grame, centre national de création musicale/Lyon
en co-production avec Charleroi/Danses, centre chorégraphique de la Communauté française
en collaboration avec le Gmem, centre national de création musicale/Marseille
(Commande Gmem-Ministère de la Culture)

SUMMARY

PRESENTATION - NOTE	3
THIERRY DE MEY, COMPOSER	7
JEAN GEOFFROY, PERCUSSIONIST	9
CO-PRODUCTION	11
PRESS	13
CONTACTS	16

PRESENTATION - NOTE

©A. Pequin

To play "Light Music" is to rediscover oneself, to relearn simple movements in all their power and, above all, their fragility.

Hand gestures, body movements, a line or a curve can say it all.

A rustle, a breath, and everything falls into place; beating of the torn heart.

"Threads drawn out" into "infinities", from "chaos" to the "dancing stars" as they rise, a single possible end: "Silence must be". Like an echo of our anxieties, our doubts...

J. Geoffroy

A work for a "conductor/soloist", projection equipment and interactive systems, *Light Music* was first performed in March 2004 at the Musiques en Scène Biennale in Lyon. It was composed in the studios of Grame in Lyon and Gmem in Marseille, during residences by Thierry De Mey.

Pushing back the frontier between movements that produce sound and the movements of dance, *Light Music* transfigures those of a performer confronting his audience alone. The piece makes play with the poetic duality of movement : permanence of hands given form by light; remanence of imprints – ephemeral, ethereal, sensual, sharp, percussive... projected on the screen.

Movement and music correlate, collide, generate and suspend reciprocally, bearing us away towards chaos, and of course towards the silence, that must be.

Some 20 minutes long, the work can be presented as a single event, several times in the course of an evening, or as part of a broader programme including works for percussion performed by Jean Geoffroy with or without electronic equipment.

It can also be paired with several of Thierry De Mey's "Music and Dance" films, music works. It can also possible to present choreographic work.

Another possibility is that of encounters and workshops for young audiences, with Jean Geoffroy and sound designer Christophe Lebreton. These can be based on the interactive computer systems and processes used in the work. Thierry De Mey also offers a range of lectures accompanied by extracts from films he has made for concerts and other performances, audio-visual installations and cinema projection.

Light Music (2004) - 20'

conductor/soloist, projections equipment and interactive systems

(Gmem-French Cultural Ministry commission)

Thierry de Mey, conception and composition

Jean Geoffroy, performer, conductor/soloist

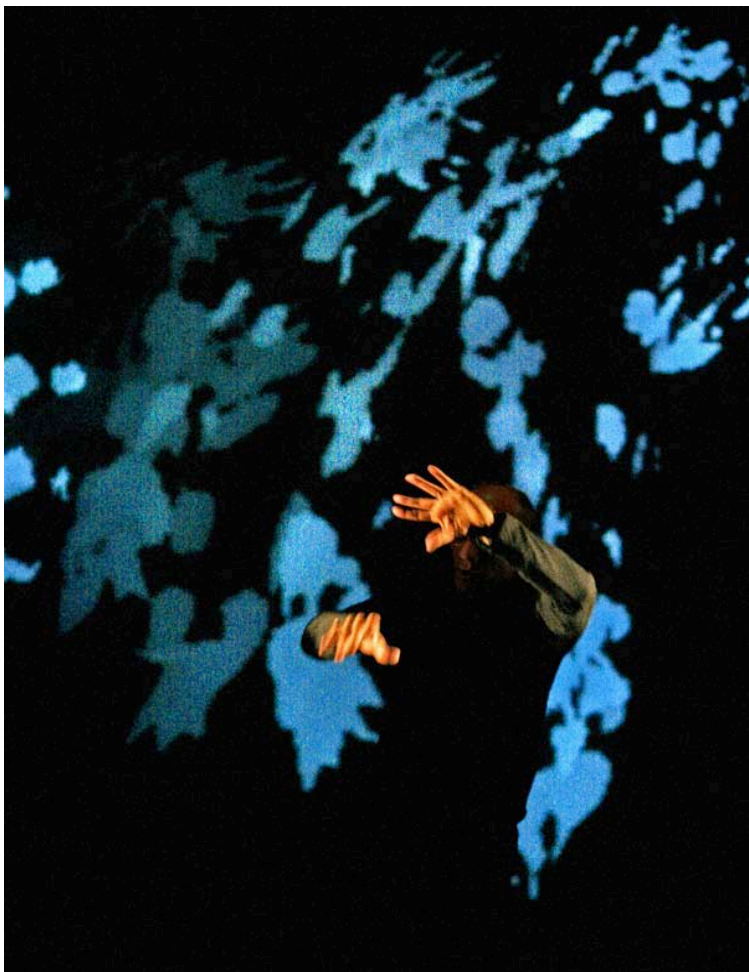
Christophe Lebreton, conception of the interactive systems (Grame)

A Grame, national center for musical creation/Lyon Production

in co-production with Charleroi/Danses, Centre chorégraphique de la Communauté française

and in collaboration with Gmem, national center for musical creation /Marseille.

(First performance Musiques en Scène Biennale - Lyon/March 2004)

©A. Pequin

"You need chaos in your soul to give birth to a dancing star."*

Light Music is a new stage in a series of pieces – *Hands* (1983), *Musique de tables* (1987), *Unknownness* (1996), *Silence must be!* (2002) – exploring the tension at the frontier between movement and the sound produced; between visuals and sound; between written choreography and music.

Using new movement-sensitive technology, with nothing more than hand gesture the conductor/soloist or the percussionist with no percussion instruments can generate sounds and musical sequences, play with them in time and space, and create loops, breaks, resonances, etc.

The title is, of course, a play on words: this is "light" music because apart from the computer there are no instruments; and this is music made with light, the changes in the patches of luminescence being the determining factor in the seizing of the movements.

Here movement is an interface: between different modes of sensory perception, between performer and machine, between the algorithms of intuition and their expression as music, between written choreography and the score, and between the conductor's movements and the musical execution of the orchestra...

In my instrumental pieces I also like to build up a catalogue of movements so as to work through the music in as global a form as possible. Here the catalogue is to be taken literally; and projected live, the video processing – raster memory, presence sensing – can reveal certain aspects of it: letters, birds, lines torn through the canvas, erasures, heartbeats, etc.

As always when writing and the new technologies come face to face, the presence of the computer engineer and the cooperation of the performer play a decisive part in many aspects of the work. I should like to stress the contribution of Laurent Potier at GMEM, who introduced me to these techniques; of Christophe Lebreton at GRAME, who helped me throughout the transformation of the initial ideas into a computer tool, and with whom I still work; and naturally Jean Geoffroy, the performer. All three of them provided real input."

*This quotation from F. Nietzsche : "Bisogna avere un caos dentro di se per generare una stella danzante" ("Il faut avoir un chaos à l'intérieur de soi pour enfanter une étoile qui danse") underlies the scenario of *Light music*".

Thierry De Mey

THIERRY DE MEY – COMPOSER

Thierry De Mey, born in 1956, is a composer and filmmaker. The intuition of movement and bounds is undoubtedly the guiding element in his work : “refusing to view rhythm as a simple combination of intervals within a time grid, but instead as a system which generates momentums for falls and new developments” is the postulate behind his music and films. A large part of his music production is intended for dance and cinema. He has often been more than a composer for the choreographers Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus and his sister Michèle Anne De Mey, offering his precious collaboration in the invention of ‘formal strategies’ – to use a favourite expression of his. Among his main work let us mention *Rosas danst Rosas*, *Amor constante*, *April me*, *Kinok* (choreographies by A. T. De Keersmaeker), *What the body does not remember*, *Les porteuses de mauvaises nouvelles*, *Le poids de la main* (choreographies by W. Vandekeybus), *Dantons Töd* (dir. Bob Wilson), *Musique de tables*, *Frisking pour percussions*, *un quatuor à cordes*, *Counter Phrases*, etc.

He participated in the foundation of Maximalist! and the Ictus ensemble which created several of his pieces (dir. G E Octors). He was resident artist at Fresnoy in 1998 and resident composer in Strasbourg at the Musica festival in 2001 and 2002, as well as the central figure at the 2004 Musique en scène festival in Lyon. His music has been performed by major ensembles such as the Arditti Quartet the Hilliard Ensemble, London Sinfonietta, Ensemble Modern, Muzikfabrik and the Orchestre Symphonique de Lille. Thierry De Mey's installations, in which music, dance, video and interactive processes work together, have been presented in events such as the Venice and Lyon biennials as well as in many museums. His work has received national and international awards (Bessie Awards, Eve du Spectacle, Forum des compositeurs de l'Unesco, FIPA, etc). He also gives workshops, conferences, summer courses and composition courses.

Since the foundation of PARTS, he has been the director of the choreographic composition programme; several of his students have acquired an international reputation. The film/installation *Deep in the wood* (2002-2004) involved more than 70 dancers/choreographers. For the film *Counter Phrases* (2003- 2004), nine composers answered his dance/film invitation: S. Reich, F. Romitelli, M. Lindberg, T. Hosokawa, G. Aperghis, J. Harvey, L. Francesconi, R. De Raaf and S. Van Eycken. In 2003, the working process with ATDK for *April me* was the subject of a documentary entitled *Corps accord*, produced by ARTE. In 2004, he was invited by the British Council and the BBC to direct an original dance/TV experiment : Dance Film Academy, broadcast in March 2005. ARTE broadcast three of his films in April 2005.

Since July 2005, Thierry De Mey is artistic director of Charleroi/Danses along with Pierre Droulers, Michele Anne De Mey and Vincent Thirion.

JEAN GEOFFROY - PERCUSSIONIST

Vandoren Photo : N. Roux Dit Buisson

“Working with composers

Encouraging the creation of new works

Listening

Not playing too much

Not playing just anything

Staying attentive to details, to the breathing of other rhythms

Meeting other musicians

A leit motiv: Bach

Like a secret to be shared,

Since the beginning.

Being by oneself, of course, in many different places,

From the cymbal pedal to the gong’s cage.

Coming a little closer to the caisse-claire.

Preparing oneself, tuning the drums,

Or balancing four marimba sticks in the palms of one’s hands.

Knowing that there’s so much more left to do, when one leaves the stage.

It’s never over. “

J. Geoffroy

First Prize in percussion at the Paris Conservatory in 1985, Jean Geoffroy learned how, in the world of percussion, to invent a personal path which has brought him to play many different pieces.

Solo timpanist with the Ensemble Orchestral de Paris from 1985 to 2000, soloist with the contemporary music ensemble Court-Circuit, advisor for composition students at IRCAM. Many composers have written percussion pieces for him, including: I. Malec, J.L Campana, F. Durieux, E. Tanguy, P. Leroux, L. Naon, F.

Paris, D. Tosi, P. Hurel, B. Giner, B. Mantovani, B. Dubedout, M. Reverdy, S. Giraud, Y. Taïra , T. de Mey, P. Jodlowski, Xu Yi ... He is a regular guest soloist at the most prestigious European festivals : " Présences", Radio France (Paris, France), PAS (London, UK), Darmstradt (Germany), "Aujourd'hui Musique" (Perpignan, France), PAS Seville (Seville, Spain), "38 Rugissants" (Grenoble, France), "Fenice" (Venice, Italy), Zagreb

Biennial (Zagreb, Croatia), "Musiques" (Marseille, France) .... and has given recitals in all major European cities and also in USA and Japan

Prize winner of the Menuhin Foundatoin "Présence de la Musique". He is always ready to perform new pieces or to present the repertory/repertoire which he knows so well. Jean Geoffroy has participated as a soloist in more than 20 recordings including "Attacca" P. Leroux solo, "Per-Tre/Contours" B. Giner, "Je est un autre" J.L Campana, "Noctal" J.L Campana, "E. Tanguy solo", "Bach Cello suites" (2CD) and "Marim'Bach", on which he plays "Chaconne" in D minor (among others) a work he transcribed and published with H. Lemoine Editions.

Author of "La classe de percussion, un carrefour", published by the Cité de la Musique, in which he provides teaching methods for music. A passionate teacher, author of several educative books and methods, director of the Lemoine Editions' percussion collection, he taught at the Paris Conservatoire Natoinal Supérieur as Teaching Assistant from 1993 to 1998.

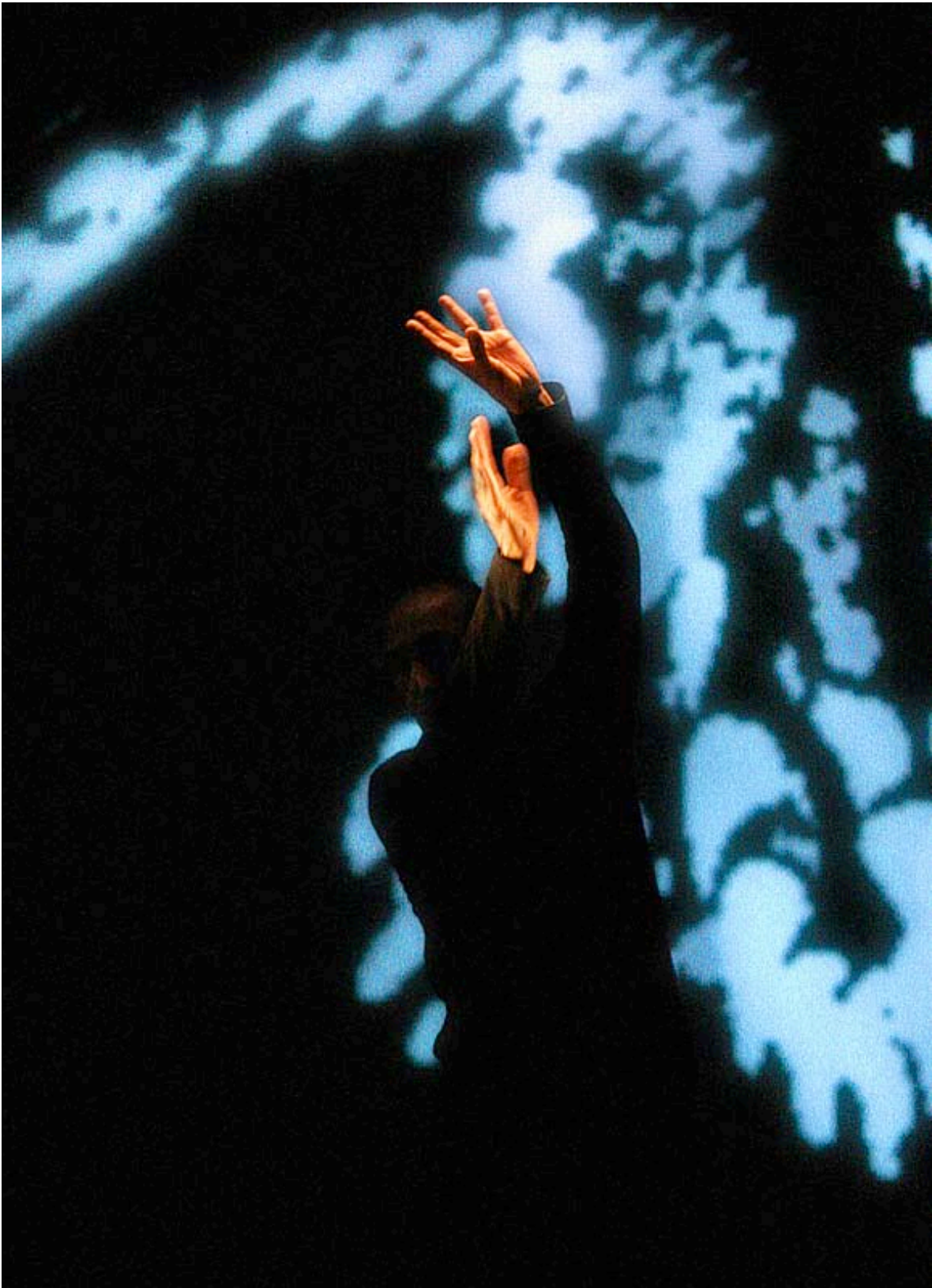
He is currently Professor at the Conservatoire national supérieur de musique in Lyon and at the Conservatoire supérieur in Geneva. He has been invited to give master classes in France and all over the world and participates in training sessions and seminars such as "Bach Seminar" in Grozjnan in Croatia and FIPA International Academy in France.

Contact : Pierre Emmanuel Thomas geoffroyjean@gmail.com

CO-PRODUCTION

Grame, national center for music creation – Lyon was set up in 1982 by Pierre-Alain Jaffrennou and James Giroudon, and in 1996 was certified as a "Centre National de Création Musicale". Its mission is to promote the conception, production and distribution of new works, to contribute to the development of scientific and musical research, and to construct vital bridges between creative artists and the public. Grame organises its different tasks round a number of axes : creation, production and distribution, notably in the field of mixed musics, with composers in residence, scientific research on computer-assisted composition, wide-ranging educational activities. Since 1992, each March, Grame has been presenting *Musiques en Scène*, a multidisciplinary showcase for musical creation. It became a biennial in 2002. And there are also the *Journées Grame*, in the inter-biennial years. With a research laboratory, two studios for composition, and a team of composers and associated performers, along with its guest composers, Grame produces some twenty world premieres each season: mixed works, musical theatre, public events and audio installations. International projects in the domains of creation, research and education are regularly organised in collaboration with partners in other parts of Europe, North America and China.

An off-shoot of the former Ballet Royal de Wallonie, **the Centre Chorégraphique de la Communauté Française Wallonie-Bruxelles** has taken a radical turn towards contemporary creation. Frédéric Flamand, its director from 1991 to 2004, made it a leading institution, not just within the French-speaking community of Wallonie-Bruxelles but also on an international level. It has been directed since 2006 by a quartet of artistes : Michèle Anne De Mey, Pierre Droulers, Thierry De Mey and Vincent Thirion. This new management set up an open project – a broad association of artistes with an interdisciplinary dimension – centred on artistic work shared with choreographers and artistes from the French-speaking community but also from the international scene, while maintaining a continuous interaction with audiences. The activities of Charleroi/Danses take place in the Écuries (Charleroi) and at the Raffinerie (Brussels) : the production and diffusion of the work of the artiste directors and residents, the programming of various events such as the dance Biennale, *Compil d'Avril*, a hip-hop festival, *Objectif Danse*, joint events with different operators in Wallonie and Brussels, notably with the PBA+Eden in Charleroi, the BPS22 and, in Brussels, with the *KunstenFESTIVALdesarts*, *La Balsamine*, *Les Halles de Schaerbeek*, among others. Charleroi/Danses is an active partner of D.A.N.C.E., an interdisciplinary European programme for the professional integration of the dancer. It offers a year-round training programme for professional dancers and it organises masterclasses and Laboratory Spaces. In collaboration with the schools of Molenbeek Charleroi/Danses has also set up a programme of artistic workshops under the aegis of the D.A.S. (Dispositif d'Accrochage Scolaire) in Brussels as well as a series of interventions for dance appreciation with the schools of the Hainaut region of Belgium.

©A. Pequin

Le Monde – 08/06/2006

Avec Agora, l'Ircam bat le rappel des nouveaux sons

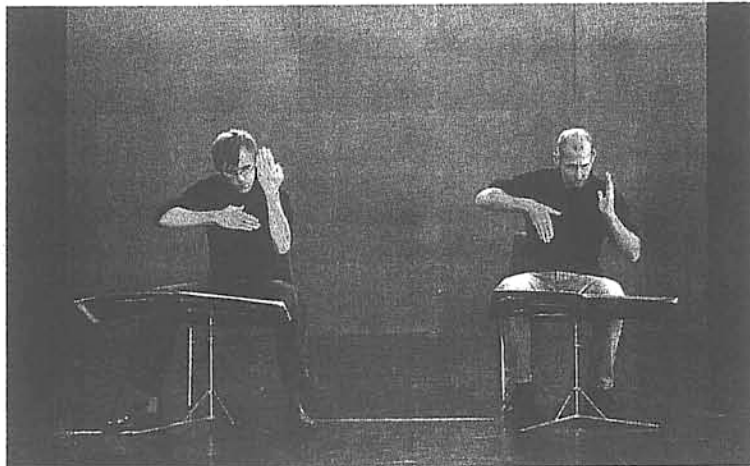
MUSIQUE ET DANSE

L'institut de recherche acoustique/musique invite des chorégraphes pour son festival

Avoir l'oreille bien dégagée, l'œil aux aguets et l'esprit vidé de tout a priori, telles sont les conditions pour aborder le festival Agora de l'Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (Ircam). Lancée le 1er juin, cette neuvième édition, pilotée par le nouveau directeur, Franck Madlener, parie sur l'apport des chorégraphes (cette année, Emmanuelle Huynh, Xavier Le Roy et N + N Corsino) pour pousser l'informatique musicale hors de ses logiciels.

Intitulée « Musique du geste », la soirée du 3 juin, présentée à l'Ircam puis au Centre Pompidou, regroupait quatre pièces. Avec le compositeur Pierre Jodkowski, Emmanuelle Huynh a mis en scène un solo plongé dans un bain sonore spatialisé. Un cercle de haut-parleurs est connecté à une boîte noire qu'un interprète (Mathieu Doze) balade sur le plateau en agissant sur la diffusion sonore. Parallèlement, le compositeur actualise sa partition au regard de textes préenregistrés (un peu indigestes, sur les attentats et le travail du danseur) pour tisser une nasse musicale en constante métamorphose.

Plus palpitantes, les deux performances du percussionniste Jean Geoffroy transforment l'interprète en bête de scène numérique. *Time & Money*, de Pierre Jodkowski, insiste sur la précision de la frappe, sa netteté presque architecturale pour un résultat musical tranchant. Qu'il abatte son jeu de mains sur une table ou une batterie, Jean Geoffroy déclenche une

Tom Pauwels (à gauche) et Gunther Lebbing interprètent (sans instrument) « Salut für Caudwell », musique d'Helmut Lachenmann mise en scène par Xavier Le Roy. DAVID BALTZER/ZENIT

bande-son préenregistrée que ses scansions énervent merveilleusement.

Pour *Light Music*, du compositeur Thierry De Mey, notre homme se plante au centre du plateau, deux capteurs dépassant de ses manches de chemise. En « chef solo », il se métamorphose en guerrier dont la geste des bras, des mains, traduites en images vidéo, défriche aussi des territoires sonores qu'il découpe à sa guise.

Ecoute aiguisée

Ces stratégies technologiques sophistiquées exacerbent la relation entre mouvement et musique. Décollant le geste du son sans pour autant le dissocier, elles ouvrent pour le spectateur une brèche dans laquelle il louvoie avec plus ou moins d'agilité. Sur ce terrain, Xavier Le Roy a réussi un très joli coup avec *Salut für Caudwell*, musique pour deux guitares d'Helmut Lachenmann. Deux guitaristes se dis-

simulent derrière des paravents tandis que deux autres interprètes jouent à vue, mais sans instrument. Proche du cinéma muet, ce drôle de ballet souligne les accents insolites de la musique en se régalant de la déconnexion apparente de la gestuelle. Loin de toute facilité mimétique ou fusionnelle, l'écoute en sort aiguisée et le regard lavé.

Quant à la navigation interactive en 3D proposée par les chorégraphes N + N Corsino, intitulée *Seule avec loup*, son esthétique visuelle d'une beauté inquiétante vrille les sensations pour nous laisser contemplatifs et délicieusement captifs. ■

ROSITA BOISSEAU

Festival Agora, Ircam, 1. place Igor-Stravinsky, Paris-4e. Tél. : 01-44-78-48-16. Jusqu'au 17 juin. De 12 € à 16 €. *Seule avec loup*, de N + N Corsino. Jusqu'au 26 juin. De 11 heures à 22 heures. Gratuit.

Festival / Piquant week-end à la Raffinerie

On a vu danser la musique

LA DANSE SAUTE à pieds
juin, à Bruxelles.
Avec le Festival Danse Balsa
Marni & Raffinerie.

L'art chorégraphique se décline sous toutes ses formes, ce mois-ci. On y trouve de tout : du saugrenu, de l'émouvant, du solide, du déroulant. Epicentre de ce week-end, la Raffinerie a démontré l'impossible : on peut voir la musique et écouter la danse !

Tout commence dans un coin secret du vaste bâtiment, où Thierry De Mey a installé un envoûtant dispositif vidéo. Face caméra, 55 hommes de tous âges (de l'enfance à la vieillesse) se relayent pour narrer *Barbe bleue* de Perrault. Par-delà le conte, un autre récit voit le jour : celui de nos touchantes différences, trahies par l'accent des narrateurs successifs, leur origine, les marques de leurs visages. Des visages que l'on retrouve ensuite dans la pénombre de la salle adjacente, projetés sur des tulle, tandis que la danse tournoie aux murs : l'image ocre des interprètes fétiches d'Anne Teresa De Keersmaecker avance sur les briques blanches.

Ce n'est qu'un apéritif. On retrouve le précieux Thierry De Mey plus tard, avec le magistral *Light music*. Un homme seul nous fait face. Ce n'est pas un danseur, c'est un percussionniste. De ses mains, il zèbre l'air. Chacun de ses mouvements déclenche un son, grâce à de discrets capteurs qu'il porte aux doigts. Derrière lui, par caméra interposée, ses mouvements créent des traits blancs sur un écran noir.

La chorégraphe s'arme d'un petit baladeur vidéo

Le résultat est sidérant : Jean Geoffroy ressemble à un chef d'orchestre dont les sons sourdent. Un créateur face au magma. Les mains et les traits formés sur l'écran deviennent la musique elle-même. On croyait que la musique s'écoutait et que la danse se regardait. Et voilà qu'on voit la musique et que l'on écoute la danse. Une grandiose réussite qu'on s'arrache : *Light music* connaît un phénoménal succès.

Tout aussi obstinée, Johanne

Saumier poursuit sa recherche sur le palimpseste avec *Urban bubbles*, dansé sur la sonate KV 310 de Mozart. Depuis *Erase-E(X)*, on sait la jeune femme toquée de traces : une même phrase chorégraphique y était transformée par différents chorégraphes. Comme Julie Verbinnen et Benjamin Boar, avec qui elle partage la scène, la chorégraphe s'arme d'un baladeur vidéo. L'œil sur le petit écran, les trois interprètes tentent de reproduire les mouvements qu'ils voient - ce sont des images accélérées de répétition d'*Erase-E(X)*.

Le public ne voit pas les images que les danseurs regardent, sauf lors de rares projections au-dessus de la scène. *Urban bubbles* (« bulles urbaines ») correspond en cela à l'isolement urbain, un peu comme quand on voit quelqu'un hocher la tête au rythme de ses écouteurs, dans le métro. On se dit que ça a l'air cool, mais on ne partage pas sa joie. L'équilibre reste à trouver dans cette nouvelle étape, sauvée par un humour omniprésent. ■ LAURENT ANCIEN

Festival Danse Balsa Marni & Raffinerie, jusqu'au 24 juin, à Bruxelles. Tél. : 02.735.64.68. Net : www.balsamine.be. *Urban bubbles* sera repris ce 20 juin au Kaaaitheater, à Bruxelles, accompagné au piano par Alexander Lonquich. Tél. : 02.201.59.59.

LIGHT MUSIC : une grandiose réussite qu'on s'arrache en France et qui s'apprête à voyager de Londres à Pékin. PHOTODISC

Thierry De Mey, démiurge de la musique

► “City Light” de Thierry De Mey et “Urban bubbles” de Joanne Saunier.

Thierry De Mey, un des codirecteurs de Charleroi/Danses, et Joanne Saunier, chorégraphe associée à Charleroi/Danses, étaient à la Raffinerie pour leur contribution au festival Danse Balsa, Marni & Raffinerie. Thierry De Mey y a présenté deux travaux. Le premier, datant d’il y a quelques années, propose l’histoire de Barbe-Bleue de Perrault, racontée par 55 hommes de tous les âges et de tous les genres (on s’amuse à y reconnaître des personnalités comme Paul Dujardin et Jan Decorte, mêlés à des gens de la rue). L’installation fascine tous les visiteurs.

Thierry De Mey a surtout présenté sa dernière création, “Light Music”, étonnant dispositif interactif pour chef solo. Un interprète, Jean Geoffroy, y joue les chefs d’orchestre, seul, dans un espace noir. Ses gestes mettent en action des musiques, des sons, des images. Le mouvement de ses bras dessine des arabesques sur l’écran et compose une musique. Thierry De Mey avait déjà réalisé d’extraordinaires installations comme sa “mu-

sique de tables” avec les mains qu’il avait faites pour Wim Van-dekeybus. On reste impressionné devant la prouesse technique de l’ensemble. Thierry De Mey, qui tournera beaucoup avec cette performance, prépare son extension: un cube dans lequel les spectateurs eux-mêmes entrant dans l’espace, “composeront” images et musique.

Le même soir, Joanne Saunier présentait l’état de sa nouvelle création, “Urban bubbles”, qui prolonge l’“Erase-E(x)” qu’elle avait montrée déjà à Avignon. On y suit trois danseurs, qui regardent obstinément des iPod vidéo ressemblant à des GSM. Ils miment ce qu’ils y voient, à moins qu’ils ne réagissent aux sons. On voit tous les jours, en rue, ces jeunes, le casque sur la tête, ou le GSM vissé aux oreilles, qui “dansent” spontanément en fonction de ce qu’ils écoutent. L’idée de s’emparer de cette culture moderne et populaire, d’étudier le glissement des formes, d’en traiter la chorégraphie était bonne, d’autant que les interprètes (Joanne Saunier, Julie Verbinen, Benjamin Boar) sont excellents. Mais elle s’est vite essoufflée, tirée en longueur. Un spectacle en germe, loin d’être abouti.

Guy Duplat

Centre national de création musicale

11 COURS DE VERDUN
69002 LYON
FRANCE

T. 0033 (0)4 72 07 37 00
—
WWW.GRAME.FR

Contact: Aline VALDENAIRE
Production & coordination artistique
Tel : 0033 (0)4 72 07 43 11
valdenaire@grame.fr

Charleroi/Danses

Centre chorégraphique de la Communauté française

Ludovica Riccardi (responsable diffusion)
ludovica@charleroi-danses.be
gsm : +32 475 31 86 56

Les Ecuries

Boulevard Mayence, 65c – 6000 Charleroi - Belgique
Tél : +32 71 20 56 40 - Fax : +32 71 20 56 49

La Raffinerie

Rue de Manchester, 21 – 1080 Bruxelles - Belgique
Tél : +32 71 20 56 40 - Fax : +32 2 410 27 04