

DANCE / MUSIC - BRUSSELS / CHARLEROI CREATION

Thierry De Mey +
Ensemble
intercontemporain +
Ircam

SIMPLEXITY
LA BEAUTÉ DU GESTE

06 - 28.05.2016

BRUSSEL / BRUXELLES / BRUSSELS

KUNSTENFESTIVALDESARTS

 charleroi
danses

KAMI
THEATER

Concept, music & choreography *Thierry De Mey*
Ensemble intercontemporain musicians *Frédérique Cambreling*
(harp), John Stulz (viola), Jérôme Comte (clarinet), Samuel Favre
(percussion), Victor Hanna (percussion)
Created with & performed by the dancers *Ildikó Tóth, Louise Tanoto,*
Peter Juhász, Sara Tan Siyin, Víctor Pérez Armero
Choreographic assistant *Zsuzsanna Rozsavolgyi*
Artistic consultant *Manuela Rastaldi*
Musical collaborator *François Deppe*
Musical assistant *Stéphane Orlando*
Ircam computer music production *Benoît Meudic*
Ircam computer music collaboration *Sébastien Naves*
Costumes *Gioia Seghers*
Technical direction & lighting *Nicolas Olivier*
Sound & sensor engineer *Xavier Meeus, Benoît Pelé*
Stage director & video *François Bodeux*
Production manager *Ludovica Riccardi*
Technicians Kunstenfestivaldesarts *Julie Beca, Koen De Saeger,*
Emmanuel Desmyter, Maarten Mees

Kaaitheater

20/05 – 20:30

21/05 – 20:30

22/05 – 15:00

1h 20min

Meet the artists after the performance on 21/05

Presentation Kunstenfestivaldesarts, Charleroi Danse, Kaaitheater

*Production Charleroi Danse, Centre chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles*

*Co-production Kunstenfestivaldesarts, Ensemble
intercontemporain (Paris), Ircam/Les Spectacles*

vivants-Centre Pompidou (Paris), Théâtre de Liège, Ars Musica

Performance in Brussels supported by SABAM for Culture

SIMPLEXITY

Een transdisciplinaire voorstelling

De voorstelling die Thierry De Mey wil maken zoekt naar een originele vorm waarin er een kruisbestuiving tussen disciplines plaatsvindt, een vorm die niet multidisciplinair maar *transdisciplinair* is, een fusie die gepaard gaat met een verandering van standpunt. Een gewaagd project dat vragen stelt over de grens tussen het muzikale en het choreografische gebaar, dat de muzikanten ertoe aanzet hun rol van overbrengers van geluid anders te bekijken, en de dansers te leren werken met andere manieren van notatie... Hoe kunnen nieuwe hulpmiddelen voor compositie die ontwikkeld zijn door de technologische vooruitgang in de verschillende disciplines worden ingezet zonder dat het specifieke karakter van elk van die disciplines verloren gaat?

Thierry De Mey is zich bewust van de gevaren die bestaan bij het introduceren van nieuwe technologieën in de kunst, zoals de trend van de technologie omwille van de technologie, het risico op standaardisering enz. En toch vindt hij dat je de vooruitgang niet zomaar kan negeren, want ze kan ons individuele en collectieve leven ingrijpend veranderen. Voor De Mey moet een kunstenaar de breuklijnen van zijn tijd net opzoeken, en de opkomst van de digitale technologie is er zeker een van.

Thierry De Mey werkt sinds 1993 regelmatig samen met het Ircam in Parijs, een unieke instelling die toekomstige trends op artistiek vlak en wetenschappelijke innovaties op elkaar probeert af te stemmen. In 2013 start hij met *Taxinomie*, een onderzoeksproject dat een catalogus van opmerkelijke bewegingsstructuren (meervoudige slingers, vliegende vleermuizen, spreuwenzwermen, kronkelingen, ...) wil analyseren en vormgeven, om methodes te ontwikkelen voor het genereren van geluidssynthese en van muzikale en choreografische structuren. Bijzondere aandacht gaat steeds naar het garanderen van de creatieve autonomie van de componist: de technologie dient de kunst en niet andersom.

Het onderzoeksproject mondde uit in de ontwikkeling van digitale compositie-instrumenten - dat was ook het doel - maar er kwamen ook nieuwe vragen uit voort. Die gaven dan weer aanleiding tot een aantal nieuwe werken: gebarenmuziek, allerhande installaties en een theaterinstallatie. Door het gebruik van digitale technologieën wil *SIMPLEXITY la beauté du geste* ('De schoonheid van het gebaar') een strategie ontwikkelen voor het creëren van beweging: muzikaal en choreografisch, auditief en visueel, abstract en fysiek.

Thierry De Mey is geboeid door geschreven structuren. Nochtans is structuur voor hem geen kunst. Een kunstwerk ontstaat net uit de magische ontmoeting tussen een structuur, de vorm die men eraan geeft, de inhoud die men erin brengt en de emotie die erdoor wordt opgewekt. De structuur moet door het leven worden overwoekerd. Het belangrijkste is de manier waarop de uitvoerders - de muzikanten en de dansers, de overbrengers van het werk naar het publiek - de structuren aanleren en er kwaliteit aan toevoegen. De voorstelling *SIMPLEXITY* wordt voortgestuwd door de technologie, maar toch zal de technologie niet op de voorgrond staan. De Mey vertrekt van structurele principes maar zet honderd procent in op de individuele persoonlijkheden die deze structuren uitbreiden en verrijken.

Een presentieële dramaturgie

Thierry De Mey beseft dat er in het theater beperkingen bestaan op het vlak van tijd, ruimte en waarneming, en dat er voor een voorstelling een 'dramaturgische compositie' nodig is die binnen een bepaalde tijdsduur wordt uitgerold.

Hij ging voor deze voorstelling te werk als voor een film en schreef een uiterst precies storyboard: een opeenvolging van modules, van 'scènes' die hij op het podium vrij zal monteren. Deze fragmenten zijn variabel in duur, grootte en bezetting en gaan van solo tot tutti voor tien vertolkers, met of zonder zichtbare technologie. Ze prikkelen de beweging via muziek en dans. Soms wel en soms niet in samenspel, in een continuüm dat gaat van integraal genoteerde structuren tot meer vrije vormen. Deze modules worden los van elkaar gecreëerd. Enkele ervan zullen zelfs een eigen leven buiten *SIMPLEXITY* gaan leiden. Maar ze beïnvloeden elkaar, transformeren en fuseren tijdens hun ontmoeting op scène.

Het storyboard wordt meer gedreven door de compositie dan door het verhaal; *een ervaring laten beleven*, een abstracte emotie overdragen van mens tot mens. Het thema van de voorstelling loopt als een rode draad door heel het werk van Thierry De Mey: de zoektocht naar een link tussen structuur en de belichaming ervan, tussen de technologie en het leven, tussen wiskunde en natuur, tussen wetenschap en lyriek.

Het zoeken naar samenhang wordt zichtbaar in alle onderdelen van de voorstelling: van de instrumentale zoektocht samen met de muzikanten van het Ensemble intercontemporain tot de laatste doorbraken op

het vlak van het vastleggen van beweging door Charleroi Danses, in samenwerking met de onderzoekers van UMONS/NUMEDIART (Bergen), van de technologische knowhow van het Ircam tot de belichting op de scène. Thierry De Mey bedacht een scenografie die een abstractie van natuurverschijnselen op het toneel brengt. Op basis van een reeks onregelmatig genomen foto's (een bos in de herfst, een zoutstorm op het Aralmeer, een onweer op de Noordzee...) bestudeert hij de evolutie van het licht en toont zijn bevindingen op het toneel. De natuur waarnaar wordt verwezen is niet langer zichtbaar aanwezig, maar wordt eerder onbewust waargenomen.

Aan de basis van *SIMPLEXITY* ligt een vraag over de tijd. In onze samenleving wordt tijd vandaag voornamelijk functioneel besteed. Tegenover het dictaat van de productiviteit plaatst Thierry De Mey een soort aanwezigheidstijd, waarbij de toeschouwer wordt geprikkeld om zijn eigen aanwezigheid te beleven. De componist-filmmaker geeft zijn verlangen een scenische vorm, door een voorstelling te ontwikkelen waarin levende wezens, *overbrengers*, samen met het publiek een stukje tijd delen.

BIO

Thierry De Mey (1956) is een componist en filmmaker. Centraal in zijn werk staat het gevoel voor beweging en zo kan hij verschillende disciplines aansnijden en integreren. Zowel in zijn muzikaal als zijn filmisch werk gaat hij uit van het principe dat het ritme in het lichaam wordt beleefd en het muzikaal gevoel tot uitdrukking brengt voor de auteur, de uitvoerder en het publiek. Thierry De Mey werkte een muzikale notatie van beweging uit en paste die toe in een aantal stukken waarin de visuele en choreografische aspecten even belangrijk zijn als het gebaar dat geluid voortbrengt: *Musique de tables* (1987), *Silence must be!* (2002) en *Light Music*, gecreëerd voor de Biennale Musiques en scène van Lyon in 2004. Een groot deel van De Meys muzikale werk is bestemd voor dans en film. Voor de choreografen Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus en zijn zus Michèle Anne De Mey was hij meer dan een componist. Hij droeg in belangrijke mate bij aan het bedenken van 'formele strategieën', zoals hij dat zelf graag noemt. De belangrijkste muzikale realisaties en composities van De Mey zijn *Rosas danst Rosas*, *Amor-constante*, *April me* en *Kinok* (choreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker), *What the body does not remember*, *Les porteuuses de mauvaises nouvelles* en *Le poids de la main* (choreografieën van Wim Vandekeybus),

Dantons Tod (regie van Bob Wilson), *Musique de tables*, *Frisking pour percussions*, *un quatuor à cordes*, *Counter Phrases*... De Mey stond mee aan de wieg van Maximalist! en het ensemble Ictus, dat verschillende stukken van hem heeft gecreëerd (onder leiding van Georges-Elie Octors). Zijn muziek is uitgevoerd door grote ensembles, zoals het Arditti-kwartet, het Hilliard Ensemble, het London Sinfonietta, het Ensemble Modern, het Ensemble Musikfabrik en het Orchestre Symphonique de Lille. De installaties van Thierry De Mey, die gekenmerkt zijn door de wisselwerking tussen muziek, dans, video en interactieve processen, werden getoond op onder meer de biënnales van Venetië en Lyon en in tal van musea. Zijn werk werd in binnen- en buitenland bekroond (Bessie Awards, Eve du Spectacle, Unesco International Rostrum of Composers, FIPA enz.). De film-installatie *Deep in the Woods* (2002-2004) bracht meer dan zeventig dansers/choreografen samen. Voor de dansfilm *Counter Phrases* (2003-2004) reageerden negen componisten op De Meys uitnodiging: Steve Reich, Fausto Romitelli, Magnus Lindberg, Toshio Hosokawa, Georges Aperghis, Jonathan Harvey, Luca Francesconi, Robin De Raaff en Stefan Van Eycken. In 2003 maakte De Mey de documentaire *Corps accord* over hoe hij samen met Anne Teresa De Keersmaecker aan *April me* werkte. De documentaire werd gemaakt door Arte, dat de meeste van zijn films heeft uitgezonden en gecoproduceerd. In 2006 maakte De Mey een installatie gebaseerd op Blauwbaard, het sprookje van Perrault, en de film *One Flat Thing, reproduced* op een choreografie van William Forsythe. In 2007 creëerde hij *From Inside*, een driedelige interactieve installatie. Ter gelegenheid van de Biënnale 2009 van Charleroi Danses creëerde hij *Equi Voci*, een veelluik van dansfilms met orkestbegeleiding, waaronder de film *Prélude à la mer* die hij in 2009 draaide aan het Aralmeer, gebaseerd op een choreografie van Anne Teresa De Keersmaecker. Zijn meest recente film, gebaseerd op een choreografie van ZOO/Thomas Hauert, sloot het project af. Zijn installatie *Rémanences*, die hij realiseerde via een opnameprocédé met een thermische camera, werd in maart 2010 gecreëerd op de festivals VIA en EXIT in België en Frankrijk. Thierry De Mey is als kunstenaar verbonden aan Charleroi Danses. *Traceless*, zijn meest recente compositie voor vijf muzikanten, werd in 2014 gecreëerd door de solisten van het Ensemble intercontemporain op het Acht Brücken-festival in Keulen. *Solid Traces*, zijn meest recente installatie, opende de Biënnale 2015 van Charleroi Danses. Naar aanleiding daarvan verscheen een dvd-box met de filmografie van De Mey. *SIMPLEXITY - la beauté du geste*, een creatie voor vijf dansers en vijf musici, staat op het Kunstenfestivaldesarts in 2016.

Het **Ensemble intercontemporain** werd in 1976 opgericht door Pierre Boulez, samen met Nicholas Snowman en met de steun van Michel Guy (toenmalig Frans staatssecretaris voor Cultuur). Het ensemble bestaat uit 31 solisten, allen met een passie voor muziek van de twintigste eeuw tot vandaag. Ze vormen een vaste groep die - zoals het staat neergeschreven in de missie van het Ensemble - muziek verspreidt, uitvoert en creëert. Onder de muzikale leiding van componist en dirigent Matthias Pintscher gaan ze samen met componisten op zoek naar nieuwe instrumentale technieken en werken ze aan projecten waarin muziek, dans, theater, film, video en beeldende kunsten worden verenigd. Elk jaar bestelt en speelt het Ensemble nieuwe werken en breidt het zijn repertoire uit. Samen met Ircam is het Ensemble intercontemporain betrokken bij projecten waarin nieuwe geluidstechnologieën worden toegepast. De muziekvoorstellingen voor jongeren, de vorming van jonge muzikanten, dirigenten en componisten, maar ook de sensibiliseringsacties voor het grote publiek geven blijk van een groot en internationaal erkend engagement voor muziekuitvoering en muziekeducatie.

Het **Ircam** (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) is een van de grootste openbare onderzoekscentra ter wereld. Het is een unieke instelling gewijd aan muziekcreatie en wetenschappelijk onderzoek, wordt sinds 2006 geleid door Frank Madlener en telt meer dan 160 medewerkers. Het Ircam probeert toekomstige trends op artistiek vlak en innovaties in wetenschap en technologie in kaart te brengen. De werking steunt op drie pijlers: creatie, onderzoek en uitvoering. Deze komen aan bod in het seizoenprogramma in Parijs, tijdens tournees overal in Frankrijk en in de wereld, en op het evenement ManiFeste, een internationaal festival en een multidisciplinair studiegebeuren dat in 2012 gelanceerd werd. Het Ircam, opgericht door Pierre Boulez, is verbonden met het Centre Pompidou en valt onder het Franse ministerie voor Cultuur en Communicatie. Binnen het Ircam is ook het onderzoekscentrum STMS (rond de wetenschap en technologie van muziek en geluid) actief. Deze gemengde onderzoekseenheid wordt ondersteund door het CNRS (het Franse nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek) en de Université Pierre et Marie Curie, en ook door het Inria (het Franse nationale onderzoeksinstituut op het gebied van de informatica en de toegepaste wiskunde) in het kader van het project MuTant.

Thierry De Mey op het Kunstenfestivaldesarts

1994 3 concerten/3 concerts

SIMPLEXITY

Un spectacle transdisciplinaire

Le spectacle que Thierry De Mey désire créer tend vers une forme originale où les disciplines s'enrichissent mutuellement. Une forme non pas multidisciplinaire mais *transdisciplinaire*, au sens d'une fusion impliquant un réel changement de point de vue. Un projet audacieux qui questionne la frontière entre le geste musical et le geste chorégraphique, en amenant les musiciens à considérer autrement leur rôle de passeurs de sons, et les danseurs à s'approprier d'autres moyens d'écriture... Comment des outils de composition associés aux avancées technologiques peuvent-ils ricocher à travers différentes disciplines tout en respectant les spécificités de celles-ci ?

Conscient des dangers qui accompagnent l'introduction de nouvelles technologies dans l'art - le culte de la technologie pour elle-même, la normalisation... - Thierry De Mey considère cependant que l'on ne peut ignorer les évolutions qui modifient profondément notre vie individuelle et collective. Selon lui, un artiste doit se confronter aux zones de rupture de son temps, et l'essor des technologies digitales n'en est pas des moindres.

Depuis 1993, Thierry De Mey collabore régulièrement avec l'Ircam à Paris, lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique. En 2013, il y entreprend un projet de recherche pure, *Taxinomie*, visant à analyser et à modéliser digitalement un catalogue de structures remarquables de mouvement (pendules multiples, vols de chauve-souris, essais d'étourneaux, reptations, inversions de la gravité...) afin de créer des méthodes de génération de synthèse sonore, de structures musicales et chorégraphiques. Mais toujours avec le souci de garantir l'autonomie créative du compositeur, en insistant sur le fait que la technologie doit épouser le fait artistique, et non l'inverse.

Ce projet de recherche a certes abouti à la création d'outils *digitaux* de composition (c'était son objectif initial), mais il a aussi suscité de nouveaux questionnements. De ces derniers, plusieurs œuvres nouvelles émergent : musiques de gestes ou installations, et un spectacle scénique. Partant de technologies numériques, *SIMPLEXITY la beauté du geste* vise à mettre en œuvre des stratégies de création de mouvements sur plusieurs plans : musical et chorégraphique, auditif et visuel, abstrait et physique.

Thierry De Mey est fasciné par les structures écrites. Pourtant, pour lui, la structure n'est pas l'art : une œuvre d'art naît de la rencontre magique

entre une structure, la forme qu'on lui donne, le contenu qu'on lui apporte et l'émotion que ce sens suscite. La structure doit être débordée par la vie. Ce qui est primordial, c'est la façon dont les interprètes - musiciens et danseurs, les passeurs entre l'œuvre et le public - peuvent s'approprier des structures et leur donner des qualités. Le spectacle *SIMPLEXITY* est nourri par la technologie et pourtant, la technologie n'y sera pas à l'avant-plan. Il part de principes structurels mais mise sur des individualités qui enrichissent et explosent ces structures.

Une dramaturgie présenteielle

Thierry De Mey n'ignore pas que le contexte théâtral pose des contraintes temporelles, spatiales et perceptives spécifiques, qu'un spectacle scénique implique de se poser la question d'une « composition dramaturgique » se déployant sur un arc temporel donné.

Adoptant une démarche quasi cinématographique, Thierry De Mey a écrit pour le spectacle un story-board très précis, une suite de modules, de « plans » qu'il montera librement sur scène. De durée, de taille et d'effectif variable, du solo au *tutti* pour dix interprètes, avec ou sans technologie visible, ces sections déploieront le mouvement à travers la musique et la danse, parfois isolées, parfois fusionnées, dans un continuum allant de structures très écrites à des formes plus libres. Ces modules seront créés indépendamment - certains garderont d'ailleurs une vie autonome à l'extérieur de *SIMPLEXITY la beauté du geste* - mais ils pourront se contaminer, se modifier et se fondre lors de leur rencontre sur scène.

Ce story-board obéit à une exigence plus compositionnelle que narrative : *faire vivre* une expérience, une émotion abstraite transmise d'humain à humain. Le thème qui traverse le spectacle est celui qui a nourri toute l'œuvre de Thierry De Mey : la quête d'un lien possible entre la structure et son incarnation, entre la technologie et le vivant, entre les mathématiques et la nature, entre le scientifique et le poétique.

Cette quête de réconciliation s'exprime à travers toutes les dimensions du spectacle : depuis la recherche instrumentale menée en complicité avec les musiciens de l'Ensemble intercontemporain jusqu'aux dernières avancées de la capture du mouvement réalisée en interne à Charleroi Danses en partenariat avec les chercheurs de l'UMONS/NUMEDIART (Mons), depuis l'expertise technologique et informatique de l'Ircam

jusqu'à la lumière de scène. Thierry De Mey conçoit une scénographie qui transposera sur scène une abstraction de phénomènes naturels. Partant de séries de photos déclenchées à intervalles réguliers (une forêt en automne, une tempête de sel sur le site de la mer d'Aral, un orage en mer du Nord...), il va échantillonner l'évolution de la lumière et utiliser ces données pour la transposer sur scène. Les référents naturels ne seront plus présents, mais ils devraient être inconsciemment ressentis par les spectateurs.

Au fondement de *SIMPLEXITY*, c'est la question du temps qui est posée. Dans notre société contemporaine, le temps directionnel est le plus souvent dévoré par la fonctionnalité. À ce diktat de la productivité, Thierry De Mey oppose un temps *présentiel*, un temps où le spectateur est invité à vivre sa propre présence. C'est cette volonté qui a mené le compositeur-réalisateur à vouloir développer une forme scénique, un spectacle où des êtres vivants, des *passseurs*, partagent une *durée* avec les spectateurs.

BIO

Thierry De Mey, né en 1956, est compositeur et réalisateur de films. L'intuition du mouvement guide l'ensemble de son travail, lui permettant d'aborder et d'intégrer différentes disciplines. Le postulat préalable à son écriture musicale et filmique veut que le rythme soit vécu dans le(s) corps et qu'il soit révélateur du sens musical pour l'auteur, l'interprète et le public. Il a développé un système d'écriture musicale du mouvement, à l'œuvre dans certaines de ses pièces où les aspects visuels et chorégraphiques sont d'importance égale au geste producteur de son : *Musique de tables* (1987), *Silence must be !* (2002), *Light Music* créé à la Biennale Musiques en scène de Lyon en 2004. Une grande partie de sa production musicale est destinée à la danse et au cinéma. Pour les chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus et sa sœur Michèle Anne De Mey, il fut souvent bien plus qu'un compositeur, il fut un précieux collaborateur dans l'invention de « stratégies formelles » - pour reprendre une expression qui lui est chère. Ses principales réalisations et compositions sont *Rosas danst Rosas*, *Amor constante*, *April me*, *Kinok* (chorégraphies d'Anne Teresa De Keersmaeker) ; *What the body does*

remember et *Les porteuses de mauvaises nouvelles*, *Le poids de la main* (chorégraphies de Wim Vandekeybus) ; *Dantons Töd* (direction de Bob Wilson), *Frisking pour percussions*, *un quatuor à cordes*, *Counter Phrases*, etc. De Mey a participé à la fondation de Maximalist ! et de l'ensemble Ictus qui a créé plusieurs de ses pièces (direction : Georges-Elie Octors). Sa musique a été interprétée par de grands ensembles tels que le Quatuor Arditti, le Hilliard Ensemble, le London Sinfonietta, l'Ensemble Modern, l'Ensemble Musikfabrik et l'Orchestre National de Lille. Les installations de Thierry De Mey, où se mêlent musique, danse, vidéo et processus interactifs, ont été présentées dans des manifestations telles que les biennales de Venise, de Lyon et dans de nombreux musées. Son travail a été récompensé de prix nationaux et internationaux (Bessie Awards, Eve du Spectacle, Forum des compositeurs de l'Unesco, FIPA etc.). Le film/installation *Deep in the woods* (2002-2004) réunit plus de 70 danseurs et chorégraphes. Pour le film *Counter Phrases* (2003-2004), 9 compositeurs répondent à son invitation danse/film : Steve Reich, Fausto Romitelli, Magnus Lindberg, Toshio Hosokawa, Georges Aperghis, Jonathan Harvey, Luca Francesconi, Robin De Raaf et Stefan Van Eycken. En 2003, le processus de travail avec Anne Teresa De Keersmaeker sur *April me* a fait l'objet d'un documentaire *Corps Accords* produit par Arte, qui a par ailleurs diffusé et coproduit la plupart de ses films. En 2006, il a réalisé une installation d'après le conte de Perrault, *Barbe Bleue*, et un film, *One Flat Thing reproduced*, sur la chorégraphie de William Forsythe. En 2007, il crée *From Inside*, une installation interactive en forme de triptyque. À l'occasion de la Biennale 2009 de Charleroi Danses, il crée *Equi Voci*, polyptique de films de danse accompagné d'un orchestre comprenant entre autres *Prélude à la mer*, film basé sur l'une des plus belles chorégraphies d'Anne Teresa De Keersmaeker qu'il a tourné en mer d'Aral en 2009. Son dernier film en date, *La Valse*, chorégraphié par ZOO/Thomas Hauert, vient clore ce projet. Son installation *Rémanences*, réalisée grâce à un procédé de captation par caméra thermique, est créée en mars 2010 en Belgique et en France aux festivals VIA et EXIT. Thierry De Mey est artiste associé à Charleroi Danses. Sa dernière composition, *Traceless*, pour 5 musiciens, a été créée en 2014 par les solistes de l'Ensemble intercontemporain au Acht Brücken Festival de Cologne. Sa dernière installation *Solid Traces* a fait l'ouverture de la Biennale 2015 de Charleroi Danses, événement qui a mis également à l'honneur la sortie d'un coffret DVD reprenant la filmographie de l'artiste. *SIMPLEXITY la beauté du geste*, création pour 5 danseurs et 5 musiciens, sera créée à l'occasion du Kunstenfestivaldesarts en 2016.

Créé par Pierre Boulez en 1976 avec l'appui de Michel Guy (alors secrétaire d'État à la Culture) et la collaboration de Nicholas Snowman, l'**Ensemble intercontemporain** réunit 31 solistes partageant une même passion pour la musique du 20e siècle à aujourd'hui. Constitués en groupe permanent, ils participent aux missions de diffusion, de transmission et de création fixées dans les statuts de l'Ensemble. Placés sous la direction musicale du compositeur et chef d'orchestre Matthias Pintscher, ils collaborent, aux côtés des compositeurs, à l'exploration des techniques instrumentales ainsi qu'à des projets associant musique, danse, théâtre, cinéma, vidéo et arts plastiques. Chaque année, l'Ensemble commande et joue de nouvelles œuvres qui viennent enrichir son répertoire. En collaboration avec l'Ircam, l'Ensemble intercontemporain participe à des projets incluant des nouvelles techniques de génération du son. Les spectacles musicaux pour le jeune public, les activités de formation des jeunes instrumentistes, chefs d'orchestre et compositeurs ainsi que les nombreuses actions de sensibilisation des publics, traduisent un engagement profond et internationalement reconnu au service de la transmission et de l'éducation musicale.

L'**Ircam** (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 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 d'un nouveau rendez-vous initié en juin 2012, ManiFeste, qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire. Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Soutenue institutionnellement et, dès son origine, par le ministère de la Culture et de la Communication, l'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie des tutelles du CNRS et de l'université Pierre et Marie Curie, ainsi que de l'Inria, dans le cadre de l'équipe-projet MuTant.

Thierry De Mey au Kunstenfestivaldesarts

1994 3 concerten/3 concerts

SIMPLEXITY **An interdisciplinary show**

Thierry De Mey is aiming to produce an original art form in which the disciplines enrich one another. Not a multidisciplinary form, but an *interdisciplinary* one in the sense of a fusion and implying a real change of perspective. A bold project that challenges the boundaries between the musical gesture and the choreographic gesture, encouraging the musicians to consider their role as conveyors of sounds in a different way and the dancers to appropriate other means of writing... How can these tools of composition associated with technological advances bounce off the various disciplines while respecting what is specific to each one?

Aware of the dangers that accompany the introduction of new technologies to art - the cult of the technology itself and standardisation - Thierry De Mey still believes that we cannot ignore evolutions that profoundly modify our individual and collective lives. According to him, an artist must confront the fracture zones of the day, not least the rapid development of digital technologies.

Since 1993 Thierry De Mey has regularly been collaborating with Ircam in Paris, a unique place where artistic sensibilities and scientific innovation converge. In 2013, he undertook a piece of pure research, *Taxinomie*, aiming to analyse and digitally model a catalogue of remarkable structures of movement (multiple pendulums, bat flights, swarms of starlings, crawling, reversing gravity...) in order to create ways of generating sound synthesis and musical and choreographic structures. His concern, however, was always to guarantee the composer's creative autonomy by insisting that the technology embrace the artistic event and not vice versa.

This research project has of course resulted in the creation of *digital* tools of composition (that was its original objective), but it also stimulated new questions. These have produced several new works: music of gestures or installations and a stage show. Starting with digital technologies, *SIMPLEXITY la beauté du geste* (The beauty of the gesture) aims to implement strategies for the creation of movement on several levels: musical and choreographic, auditory and visual, abstract and physical.

Thierry De Mey is fascinated by written structures. Yet for him, the structure is not the art form: a work of art emerges from the magical encounter between a structure, the form it is given, the content that is brought to it and the emotion that this meaning generates. The structure must be brimming with life. What is essential is the way in which

the performers - musicians and dancers, the go-betweens between the work and the audience - can appropriate structures for themselves and give them their qualities. *SIMPLEXITY* is inspired by technology, but the technology will not be the focus. It starts from structural principles but relies on individuals to enrich and explode these structures.

A presential dramaturgy

Thierry De Mey is not unaware of the constraints placed by the theatrical setting on time, space and perception, and that a stage show involves the question of a 'dramaturgical composition' unfolding over a given arc of time.

Adopting a quasi-cinematographic approach, Thierry De Mey has written a very detailed storyboard for the work, a succession of modules and 'levels' that he will show freely on stage. Of variable running time, size and numbers of people involved, from a solo to a *tutti* for ten performers, with or without visible technology, these sections will open up the movement through music and dance, sometimes in isolation, sometimes blended together, in a continuum ranging from very written structures to freer forms. These modules will be created independently - some will also maintain an autonomous existence outside *SIMPLEXITY* - but they will be able to contaminate, change and merge with one another when they meet on stage.

This storyboard meets a requirement that is more compositional than it is narrative; bringing alive an experience, an abstract emotion passed on from human to human. The theme running through the show is one that has inspired all of Thierry De Mey's work: the quest for a possible link between the structure and its incarnation, between technology and the living, between mathematics and nature, between the scientific and the poetic.

This quest for reconciliation is expressed through all the dimensions in the show: from the instrumental research conducted with musicians from the Ensemble intercontemporain all the way to the latest advances in motion capture undertaken within Charleroi Danses in partnership with researchers from UMONS/NUMEDIART (Mons), from the technological and computer expertise of Ircam all the way to stage lighting. Thierry De Mey is designing a set that will transpose an abstraction of natural phenomena to the stage. Starting from series of photographs that

have been taken at regular intervals (a forest in autumn, a salt storm on the site of the Aral Sea, a gale in the North Sea...), he is going to sample the evolution of light and use this data to transpose it to the stage. The natural referents will no longer be there, but they should still be subconsciously felt by the audience.

The basis of *SIMPLEXITY* is the question it asks about time. In today's society, directional time is mostly consumed by functionality. Thierry De Mey sets *presential* time against this diktat of productivity, inviting the audience to experience their own presence. It is this desire that has led the composer-producer to develop a form for the stage, a show in which living beings, *go-between*s, share a *period of time* with the audience.

BIO

Thierry De Mey (b. 1956) is a composer and filmmaker. An instinctive feel for movement guides his entire work, allowing him to tackle and integrate a variety of disciplines. The premise behind his musical and filmic writing is the desire for rhythm to be experienced within the body or bodies, revealing the musical meaning for the author, performer, and audience. He has developed a system of musical writing for movement used in pieces where the visual and choreographic aspects are just as important as the gesture producing the sound, as in *Musique de tables* (1987), *Silence must be!* (2002), and *Light Music* (2004), which premiered at the Biennale Musiques en Scène festival in Lyon that year. A large part of his music production is intended for dance and cinema. De Mey has often been more than a composer for choreographers Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus, and his sister, Michèle Anne De Mey, offering collaboration through the invention of 'formal strategies' - a favourite expression of his. Among his main work is *Rosas danst Rosas*, *Amor constante*, *April me*, *Kinok* (choreography by Anne Teresa

De Keersmaecker), *What the body does not remember*, *Les porteuses de mauvaises nouvelles*, *Le poids de la main* (choreography by Wim Vandekeybus), *Dantons Töd* (conducted by Bob Wilson), *Musique de table*, *Frisking pour percussions*, *un quatuor à cordes*, *Counter Phrases*, etc. He participated in the founding of the musical ensemble Maximalist! and the Ictus ensemble, which created several of his pieces (conducted by Georges Elie Octors). His music has been performed by the Arditti Quartet, Hilliard Ensemble, London Sinfonietta, Ensemble Modern, Musikfabrik, and Orchestre Symphonique de Lille. De Mey's installations, in which music, dance, video, and interactive processes work together, have been presented at events like the Venice and Lyon biennials, as well as in many museums. His work has received national and international awards (Bessie Award, Eve du Spectacle, Forum des compositeurs de l'Unesco, FIPA, and others). His film/installation *Deep in the wood* (2002-2004) involved more than 70 dancers and choreographers. For *Counter Phrases* (2003-2004), nine composers answered his dance/film invitation: Steve Reich, Fausto Romitelli, Magnus Lindberg, Toshio Hosokawa, Georges Aperghis, Jonathan Harvey, Luca Francesconi, Robin De Raaf, and Stefan Van Eycken. In 2003, his working process with Anne Teresa De Keersmaecker for *April me* was the subject of a documentary entitled *Corps accord* produced by Arte, which has also broadcast and co-produced most of his films. In 2006, De Mey realised an installation adapted from Perrault's tale *Barbe Bleue* (Bluebeard), plus a film, *One Flat Thing Reproduced*, based on the choreography of William Forsythe. In 2007, he made *From Inside*, an interactive installation in the form of a triptych. For the 2009 Charleroi Danses Biennale, he created *Equi Voci*, a polyptych of dance films accompanied by orchestral music that includes *Prélude à la mer*, a film based on one of Anne Teresa De Keersmaecker's most beautiful choreographies, which he shot by the Aral Sea. His latest film, *La Valse*, choreographed by ZOO/Thomas Hauert, completes and closes this project. His installation *Rémanences* was made in Belgium and France in 2010 using a thermal camera, as part of the VIA and EXIT festivals. De Mey is currently an associated artist at Charleroi Danses. His composition *Traceless*, for five musicians, premiered last May with soloists from the Ensemble Intercontemporain at the Acht Brücken Festival in Cologne. His latest installation, *Solid Traces*, opened the 2015 edition of Charleroi Danses' Biennale, coinciding with the launch of a DVD box set of the artist's films. Beyond the Biennale, De Mey presented *Ripple Marks* at the Philharmonie de Paris, a work combining spectral music, stage production,

and video, along with one of the phases in the development of his vast project entitled *SIMPLEXITY la beauté du geste*, a piece for five musicians and five dancers to premiere at the *Kunstenfestivaldesarts* in 2016.

Ensemble Intercontemporain was founded by Pierre Boulez in 1976 with the support of Michel Guy (then Secretary of State for Culture) and in collaboration with Nicholas Snowman. It is a group of 31 soloists who share the same passion for music from the 20th century to the present day. A permanent setup, the musicians are involved in the Ensemble's aim of disseminating, performing, and creating music. Under the direction of composer and conductor Matthias Pintscher, it works alongside composers exploring instrumental techniques, as well as on projects that combine music, dance, theatre, film, video, and visual art. Every year, it commissions and performs new works that are then added to its repertoire. In collaboration with Ircam, Ensemble Intercontemporain participates in projects that include new sound-generation technology. Its performances for young audiences and the training it provides for young instrumentalists, conductors, and composers, as well as its many outreach activities, demonstrates the Ensemble's profound commitment to the service of musical transmission and education, which is acknowledged around the world.

Ircam (Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music) is one of the world's largest public research centres dedicated to musical creation and scientific research. A unique place where artistic sensibilities and scientific and technological innovation meet, the Institute has been run by Frank Madlener since 2006 and now numbers over 160 people. Ircam works on the three principal activities of creation, research, and transmission during its season in Paris. It also tours throughout France and abroad, and attends *ManiFeste*, an international festival and multidisciplinary academy combined. Founded by Pierre Boulez, Ircam is associated with the Centre Pompidou and comes under the aegis of the Ministry of Culture and Communication. Supported institutionally from the outset by the Ministry, the STMS joint research lab (sciences and technologies for music and sound), housed at Ircam, is further supported by CNRS and the Pierre and Marie Curie University, and is part of the MuTant team project by Inria.

Thierry De Mey at the *Kunstenfestivaldesarts*

1994 *3 concerten/3 concerts*

Ook te zien op het Kunstenfestivaldesarts / À voir aussi au Kunstenfestivaldesarts / Also at the Kunstenfestivaldesarts

Eleanor Bauer & Chris Peck / GoodMove & Ictus

Meyoucycle

Kaaithater

27/05 - 20:30

28/05 - 22:00

WELCOME TO CAVELAND!

Een tiendaags activiteitenprogramma in een grot in Les Brigittines, ontworpen en uitgewerkt door Philippe Quesne.

Un programme d'activités de dix jours, prenant place dans une grotte aux Brigittines, conçu et commissionné par Philippe Quesne.

A ten-day activity programme in a cave at Les Brigittines, conceived and curated by Philippe Quesne.

Caveland! Dark concert

Stephen O'Malley

Les Brigittines

28/05 - 20:00

Caveland! Escape

Philippe Quesne

Les Brigittines

28/05 - 23:00

More activities on www.kfda.be/welcometocaveland

Kaaithater krijgt de steun van / Le Kaaithater est soutenu par / Kaaithater is supported by

KUNSTENFESTIVALDESARTS

BOX OFFICE

MEETING POINT

WELCOME TO CAVELAND!

Les Brigittines

Korte Brigittinenstraat / Petite rue des Brigittines

1000 Brussel / Bruxelles

02 210 87 37

tickets@kfda.be

www.kfda.be

be my friend

Steun ons / Soutenez-nous / Support us

www.kfda.be/friends