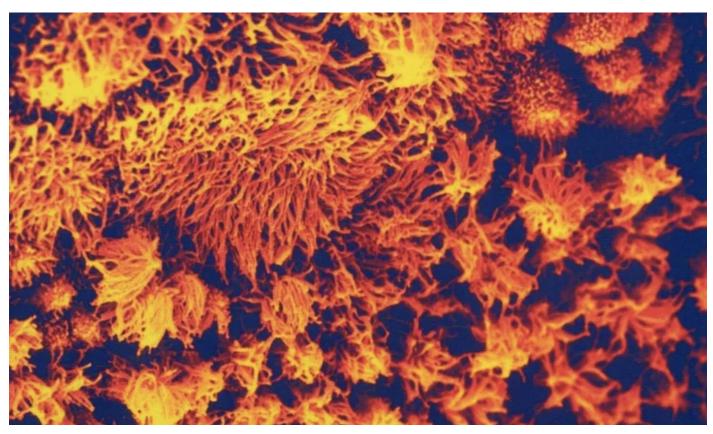

Neroli de Ivann Cruz

Expérience sonore et olfactive autour de l'œuvre de Brian Eno

Contacts:

Concert immersif Création le 27 décemre 2024 au Musée International de la Parfumerie à Grasse (06)

Production: Muzzix Durée: 1h environ Tout public dès 6 ans Chargée de diffusion

Gwendoline Cornille gwendoline.cornille@muzzix.info +33 (0)9 50 91 01 72

> **Artistique** Ivann Cruz

ivanncruz@hotmail.com

EN MOTS-CLÉS

Expérience sonore et olfactive - Brian Eno – Ambient Music – Musique minimaliste – Concert immersif - Expérience polysensorielle - Art olfactif

DISTRIBUTION

Ivann Cruz Direction artistique et guitare électrique hexaphonique Julie C. Fortier Création olfactive Olivier Lautem Mise en espace sonore

CALENDRIER DE CRÉATION

Résidence de création

Du 20 au 28 mai 2024 | Pôle des Cultures Actuelles (PCA), Aulnoye-Aymeries (59)

Présentation publique d'une étape de travail 24 mai 2024 | PCA, Aulnoye-Aymeries (59)

Création

27 décembre 2024 | Musée International de la Parfumerie, Grasse (06)

DÉCOUVRIR

Neroli de Brian Eno https://urlr.me/M62fzV

MENTIONS DE PRODUCTION

Production Muzzix (59)

Soutiens Ce projet bénéficie du soutien de la Maison de la Musique Contemporaine en 2024

CONDITIONS D'ACCUEIL

Durée Environ 1h

Public Tout public dès 6 ans

Jauge De 30 à 80 personnes selon la taille de la salle // Dispositif scénique non frontal

Équipe en tournée 2 personnes

Conditions financières et techniques sur demande

NEROLI

EXPÉRIENCE SONORE ET OLFACTIVE AUTOUR DE L'OEUVRE DE BRIAN ENO

Ivann Cruz propose une interprétation musicale et olfactive en live de *Neroli* de Brian Eno (1993) - œuvre studio de musique ambient et minimaliste - en créant un solo pour guitare hexaphonique, multi-diffusion sonore et diffuseurs olfactifs.

Interprétée dans une ambiance intimiste et crépusculaire, *Neroli* est une invitation au lâcher-prise et à l'éveil des sens. Avec l'aide de l'artiste olfactive Julie C. Fortier, Ivann Cruz y fait dialoguer deux sens de l'invisible, l'ouïe et l'odorat. Dans un dispositif sonore immersif, les timbres électriques de la guitare s'entremêlent à différentes odeurs pour faire naitre un espace de rêverie introspective.

Ecouter un extrait

Regarder l'interview d'Ivann Cruz

INTENTION ARTISTIQUE

NEROLI DE IVANN CRUZ : LA CRÉATION D'UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE

Avec ce projet, Ivann Cruz propose une réinterprétation de l'œuvre de musique ambient et minimaliste *Neroli* produite par Brian Eno en 1993. Elle est ici transposée à la guitare électrique hexaphonique couplée avec un dispositif immersif de spatialisation du son. Un travail d'écriture sur l'espace sonore ouvre une nouvelle dimension spatiale d'écoute en live pour cette pièce hypnotique de 58 minutes originellement écrite en studio pour un support enregistré stéréo.

L'œuvre est directement inspirée de l'essence de néroli et de sa fragrance : c'est ce qui a donné à lvann Cruz l'idée d'associer une diffusion olfactive à son interprétation musicale pour une écoute polysensorielle unique. Le public est invité à une expérience d'écoute singulière, confortablement installé sur des transats dans un état lumineux crépusculaire afin de créer une situation corporelle de lâcher-prise dans son parcours d'écoute. Cette performance sonore est associée à une expérience olfactive évolutive autour de l'essence de néroli grâce à des variations de fragrances diffusées. Cela afin de créer une expérience sensorielle originale dans un espace de rêverie introspective au travers de ce dialogue singulier entre l'ouïe et l'odorat, deux sens de l'invisible.

Pochette de Neroli de Brian Eno (1993)j

UNE ŒUVRE CARACTÉRISTIQUE DE L'ESTHÉTIQUE AMBIENT DE BRIAN ENO

Au début des années 1970, c'est Brian Eno qui démocratise le terme « ambient » pour décrire le type de musique calme et discrète qu'il composait alors : une musique qui entourait l'auditeur d'un sentiment d'espace et de profondeur, l'englobant de tous côtés. Elle se fondait avec les sons de l'environnement et semblait inviter à écouter musicalement l'environnement lui-même. Certains traits caractérisent la plupart des pièces composées dans le style ambient : le calme, la douceur, l'établissement et le maintien d'une atmosphère omniprésente unique, des formes non développées, des événements ou des cycles d'événements qui se répètent de façon régulière ou irrégulière, des textures stratifiées qui tendent vers un équilibre entre le ton et le bruit, et une pulsation qui est parfois inégale, parfois "respirante", et parfois inexistante. Par son minimalisme radical et son approche de l'harmonie modale, du timbre, du registre limité ainsi que de la densité, la pièce *Neroli* est un parfait exemple de la démarche du compositeur qui consiste à ne pas confronter l'auditeur à une intention expressionniste sans ambages malgré une composante émotionnelle forte.

DE L'ENREGISTREMENT STUDIO À LA PERFORMANCE SPATIALISÉE EN LIVE

La création de Ivann Cruz se propose de transcrire la pièce Neroli, originellement composée en studio à partir d'un clavier et de traitements sonores, sur une guitare électrique hexaphonique. Le guitariste a ainsi écrit une partition permettant une interprétation ouverte de la pièce tout en restant proche de l'enregistrement de Brian Enno (hauteurs, durées, densité). Les résidences de créations ont permis d'explorer et créer des jeux de résonances des notes égrenées par un accordage spécifique et écrire des doigtés permettant de redécouvrir les résonances harmoniques réalisées au clavier. Dans un second temps, Ivann Cruz et Olivier Lautem, ingénieur du son, ont travaillé à s'approcher au plus près des timbres de la pièce par un travail de traitement sonore numérique corde par corde. La guitare hexaphonique leur permet d'ouvrir un espace de distribution du matériau mélodique et de sculpter finement le son par cordes séparées afin de composer une écriture spatiale créant des jeux de mouvements dans l'espace via un système de multi-diffusion.

L'IMMERSION SONORE ET OLFACTIVE AU CŒUR DE L'EXPÉRIENCE DU SPECTATEUR

Ivann Cruz met ici en résonance l'ouïe et l'odorat pour faire vivre une une expérience polysensorielle originale au public. La relation entre ces deux sens scientifiquement éloignés (l'un chimique et l'autre mécanique) permet de fonder un espace où les sens des spectateur trices sont interpelés de manière à invoquer le souvenir et la réflexion intérieure. En effet, pour Chantal Jacquet, « l'odorat apparaît comme le sens de la mémoire. »

L'idée de cette performance est donc de créer dans l'espace d'écoute un environnement olfactif provoquant chez l'auditeur·trice un libre jeu d'associations grâce à ces réminiscences liées à sa mémoire intime par la superposition de variations de fragrances d'essence de néroli. Cela sera renforcé par une forme d'écoute introspective propre à cette pièce ambient, dont l'inquiétante simplicité est propice à ce type de retour sur soi où des souvenirs lointains peuvent refaire surface.

Le dispositif utilisé, permettant de s'adapter à différents espaces/volumes de représentation, est un système simple. Les diffuseurs repartis dans l'espace diffusent différentes compositions olfactives, composées de mélanges de fragrances associés à l'essence de néroli et se déclenchant

successivement durant la pièce. Ces trois compositions ont été réalisé en collaboration avec l'artiste olfactive Julie C. Fortier.

Les trois parfums sont une déclinaison autour du néroli, pouvant être associés à autant de figures féminines à trois âges différents, ou à trois moments de la journée. La tête propose la fleur d'oranger à peine éclose encore sur l'arbre couverte par la rosée du matin. Elle est verte, aqueuse et douce. Le coeur est plus capiteux. Ici, la fleur dont les pétales charnus sont gorgés de soleil, offre des notes plus gourmandes, nettement plus florales et poudrées Le fond se complexifie davantage laissant transparaître le côté animal de la fleur d'oranger. La gourmandise se fait plus narcotique rehaussée par des notes baumées de peau chauffée au soleil étayées par des facettes boisées.

Le dispositif scénique est non frontal avec des enceintes et les diffuseurs olfactifs placés autour du public (ellipse ou rectangle selon l'espace de diffusion). Les spectateur-trices sont en position quasi allongée sur des transats. La jauge est de 30 à 80 personnes environ selon la taille de la salle.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

IVANN CRUZ - DIRECTION MUSICALE ET GUITARE HEXAPHONIQUE

Il étudie la guitare classique et s'oriente ensuite vers le jazz et les musiques improvisées. Il est titulaire d'un DEM de jazz en guitare au CNR de Lille, d'une Maîtrise en Composition Musicale et d'un DEA d'Esthétique et Pratique des Arts à l'université de Lille 3. Durant sa formation universitaire étudie l'improvisation avec Fred Van Hove. Il a été membre du C.R.I.M.E et est membre actif du collectif Muzzix depuis sa création en 2010.

Il s'investit beaucoup dans l'interprétation, la composition, l'improvisation et l'expérimentation en solo ou à travers des projets aussi éclectiques que nombreux: TOC, le Grand orchestre de Muzzix, Otto, l'OGR, TOCC Beat Club, Aphar's Cave, Des Pieds et des mains...

Il s'est produit sur de nombreuses scènes en France et à l'étranger (tournées en Europe, USA, Canada).

Il compose et interprète régulièrement des musiques de scène pour le

théâtre ou des ciné-concerts.

Il compose et crée en 2014 le spectacle documentaire Trading Litany, et en 2019, le projet multimédia Puzzle, basé sur un dispositif de guitare augmentée développé en collaboration avec Loïc Reboursière et Olivier Lautem.

Durant sa formation et son activité d'interprète/improvisateur, il rencontre et travaille avec : l'ensemble Ars Nova, l'ensemble Dedalus, Didier Aschour, Olivier Benoit, Jean-François Canape, Médéric Collignon, Philippe Deschepper, Marc Ducret, Satoko Fuji, Michel Godart, Jean-Luc Guionnet, Tom Johnson, Liz Kosack, Joke Lanz, Thierry Madiot, Gérard Marais, Jean-Marc Montera, Peter Orins, Anthony Pateras, Edward Perraud, Michael Pisaro, Christian Pruvost, Dave Rempis, James Saunders, Jérémie Ternoy, Fred Van Hove, Camel Zekri...

Au théâtre, il a travaillé avec les compagnies Interlude T/O, Cendres la Rouge, la compagnie de l'Oiseau Mouche, Thierry Roisin et Blandine Savetier, Arnaud Anckaert, Thierry Poquet et Eolie songe.

Il anime régulièrement des stages et ateliers autour la pratique de l'improvisation collective (Conservatoire de Lille et de Tourcoing).

Son travail de recherche musicale consiste à interroger les processus qui s'activent entre d'une part, un monde sonore composé dans l'instant et d'autre part, le geste instrumental et les contraintes du milieu où il se déploie. Il développe depuis 2021 un travail de mise en relation entre des environnements naturels et la création musicale improvisée tout en intégrant une dimension éco-responsable à cette démarche.

COLLABORATIONS ET CONSEILS ARTISTIQUES

Le travail de recherche et d'expérimentation sur les matériaux sonores et leur mise en espace a été réalisé avec l'ingénieur du son Olivier Lautem. Le travail de recherche sur la diffusion de fragrances s'est fait en parallèle lors une collaboration avec l'artiste <u>Julie C. Fortier</u> qui développe un travail de création autour de l'art olfactif.

JULIE C. FORTIER - CRÉATION OLFACTIVE

Julie C. Fortier est née en 1973 à Sherbrooke (Québec, Canada) et vit à Rennes depuis 2001. Diplômée en 2015 de l'école de parfumerie Le Cinquième Sens à Paris, elle est aussi titulaire d'une maîtrise de l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal.

Son travail est représenté depuis janvier 2020 par la galerie Luis Adelantado à Valence (ES). Il a fait l'objet d'une exposition personnelle à la galerie du Dourven à Loquémeau (FR) en 2022 et a été exposé au Maif Social Club à Paris, (FR) à la fondation Martell à Cognac (FR), à la fondation EDF à Paris (FR) et au Musée international de la Parfumerie à Grasse (FR). Il a aussi été exposé à L'été photographique de Lectoure (2021), au Château de Oiron (2020), au centre d'art Rurart à Rouillé (2019), à Micro-Onde à Vélizy Villacoublay (2018), à la Tôlerie à Clermont-Ferrand (2018), au Musée des Beaux-arts de Rennes (2017), lors de La nuit blanche de Toronto (2016), à Lille 3000 au Tripostal (2015), au CNEAI à Chatou et à la Panacée à MontPellier (2014) et au Emily Harvey Foundation à New York (2012).

Depuis 2013, Julie C. Fortier a ajouté à son répertoire de travail, une recherche expérimentale avec les odeurs et les arômes qui prennent la forme de parfums, d'installations et de dessins ou encore de performances culinaires et olfactives. La puissance mnésique et affective des odeurs modifie les manières de mettre en jeu la mémoire dans les représentations et les récits qu'elle compose. Le caractère évanescent et insaisissable des odeurs est en lien avec le travail de perte et d'effacement qu'elle explore dans son travail en vidéo, photo et installation. Obligé de respirer, le spectateur est obligé de sentir. Cet aspect paradoxal d'une absence pourtant présente, invisible mais intimement pénétrante la captive.

OLIVIER LAUTEM - MISE EN ESPACE SONORE

Enfant d'artistes, il arpente de nombreux gradins, ateliers et coulisses de théâtres. À 20 ans, il se dirige naturellement vers les bancs de l'Ensatt à Lyon (Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) d'où il sort en 2002, son diplôme de réalisateur sonore en poche.

Depuis, son activité est variée. Il aime toucher à beaucoup d'univers : le conte, la marionnette, le jazz, la chanson, l'électro, le cirque, la danse.

Dès 2002, il débute la prise de son classique avec Jean-Claude Malgoire dans une collaboration qui n'a jamais cessé. Après un passage comme technicien à l'Opéra de Lille et au Fresnoy Studio national d'art contemporain, il s'attache à travailler au plus proche des artistes en les accompagnant dans leurs créations.

Sur les plateaux de théâtre, il rencontre le guitariste Ivann Cruz qui lui confe plusieurs séances de studio. En 2014, ils forment un duo guitare/électroacoustique dans la performance documentaire Trading Litany, produite par Muzzix. Ce sont ses débuts sur scène. Ce duo sera sollicité par Arnaud Anckaert pour une lecture avec Corinne Masiero. On le retrouve par la suite bassiste et improvisateur avec Esther Mollo (Cie Diagonale) dans la conférence/spectacle Fait Main.

Parallèlement, il compose les musiques des deux premières créations de la jeune compagnie Les Yeux de l'inconnu co-dirigée par la chorégraphe Louise Hakim et le comédien Sébastien Amblard. La compagnie est soutenue par le 140, le point Ephémère, Le Regard du Cygne, Paris Dense Danse, la Générale d'Imaginaire et le collectif Warn!ing.

Depuis peu, Olivier Lautem aborde la formation. Il est invité par l'École Supérieure Musique et Danse de Lille à enseigner dans le cursus des musiques actuelles.

Neroli de Ivann Cruz Expérience sonore et olfactive autour de l'oeuvre de Brian Eno

Crédits photos

Surface de la muqueuse olfactive (microphotographie de microscopie électronique à balayage) montrant les cils olfactifs sur la membrane desquels s'expriment les protéines réceptrices des odeurs (p.1) © Centre des sciences du goût de Dijon

Ivann Cruz (p. 2) © Muzzix

Dispositif d'écoute immersif (p.3) © Muzzix Ivann Cruz et Olivier Lautem (p.5) © Muzzix Neroli, Brian Eno (1993) (p.3) © Stress Records

