

echo × echo
Autour de *En Echo* de Philippe Manoury
(Note d'intention)

Syd Reynal*, Clémence Martel†, Alessandro Ratoci‡, Marion Mucciante*

Festival Zero01, La Rochelle, 8 Avril 2020

En Echo, crée entre 1993 et 1994 par le compositeur de musique contemporaine Philippe Manoury, interroge la relation organique, animale, quasi-érotique susceptible de se nouer entre une voix de chanteuse et la machine envisagée comme un objet sonore artificiel. La chanteuse y incarne un personnage de jeune fille¹ et la machine y joue le rôle d'un miroir imaginaire, faisant surgir des souvenirs, des images, et sculptant sa propre voix comme une sorte de dédoublement.

A l'extrême complexité émotionnelle portée par la voix — que Manoury qualifie de "polyphonie de comportements" et au sein de laquelle s'exprimeront hauteurs tonales, phonèmes, bruits, voix parlée —, la machine répond en installant autour de la voix de la chanteuse une forme sonore hypersensuelle, un espace de liquide amiotique, de cyprine, hypersexualisé. Nous prolongeons cette recherche en interrogeant expérimentalement l'hypersexualisation de l'objet animé à travers la relation érotique particulière que la voix de la cantatrice peut esquisser avec, cette fois, le geste artificiel.

Un exo-squelette constitué de deux bras robotisés solidaires du corps de la cantatrice écoute sa voix en permanence. Il est piloté par un algorithme d'intelligence artificielle entraîné sur la gestuelle réelle de la cantatrice et répond à ses variations, ses intonations, sa fragilité, ses pulsions hystériques et ses ambivalences. Il installe autour de la chanteuse un halo chorégraphique, comme un continuum corporel de son imaginaire.

Notre proposition fait bien entendu écho au mouvement *transhumaniste* d'augmentation du corps par la technologie — via des implants cérébraux et des puces électroniques insérées dans les organes — et à sa fantasmagorie hyperrationnelle, mais aussi à la question de l'ambivalence du langage véhiculé par le geste artificiel, à cet endroit singulier où l'algorithme rencontre un bug et s'y engouffre dans une boucle infinie. Elle s'empare aussi du trouble

*Collectif *Factory Looms Factory Loops*, Paris

†HEMU Lausanne

‡Equipe *Représentations musicales*, IRCAM, Paris

1. Possible référence au roman *Lolita* de Nabokov.

que peut provoquer le geste artificiel lorsque certaines de ses caractéristiques semblent trop humaines pour être portées par une machine (évoquant en cela la fameuse *uncanny valley* du cybernéticien Masahiro Mori).

A l'image de la méthodologie de Philippe Manoury, notre approche est avant tout expérimentale. Elle se nourrit de nombreuses sessions d'interaction entre la cantatrice Clémence Martel et son "exo-squelette" au cours desquelles la cantatrice et la machine construisent peu à peu un matériau poétique commun, s'influençant mutuellement, s'adaptant l'une à l'autre ou se jouant au contraire l'une de l'autre.

Physicien de formation, **Syd Reynal** (né en 1969, vit et travaille à Paris) est universitaire et artiste-chercheur. Il entremêle médium plastique, systèmes électroniques interactifs, écritures théâtrales et chorégraphiques, pour mieux interroger l'ambivalence de la relation au corps augmenté et aux algorithmes décisionnels. Il a notamment collaboré avec Eric Maillat, Olga Kisseleva, Françoise Roche, Gaspard Delanoë, Luciernaga. Sous le pseudonyme Syd X. Rey, il est également musicien pop et producteur de musique électronique (New Rose Records, Pink Noise Party, Z Records). Il a cofondé le collectif interdisciplinaire *Factory Looms Factory Loops* en 2019. <http://www-reynal.ensea.fr>

Clémence Martel (né en 1991, vit et travaille à Lausanne) est artiste lyrique. Spécialiste de musique contemporaine, elle est diplômée des CRR de Boulogne et Paris et a obtenu un prix de la HEMU de Lausanne. Elle a collaboré avec des compositeurs comme Philippe Hersant, Alain Louvier, Jean-François Michel, a été directrice artistique d'une saison musicale contemporaine à l'HEMU et participé au projet *Factory* avec Massimo Furlan en 2017. Elle a fait partie du Chœur de l'Orchestre de Paris et a donné de très nombreux concerts en Europe.

Alessandra Ratoci (né en 1980, vit et travaille à Paris) est musicien, compositeur et performer de musique électronique. Il a étudié à la Scuola di musica di Fiesole, au conservatoire de Bologne, et à la HEMU de Genève. Il est professeur de musique électronique et assistée par ordinateur à la HEMU de Lausanne. Ses créations ont été interprétées internationalement (SPAC festival à Shizouka, festival Archipel à Genève, Centro Tempo Reale à Florence).

Diplômée de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy, **Marion Muciante** (née en 1993, vit et travaille à Paris) cherche à comprendre comment les résonances influent sur nos normes et nos singularités : "nous découvrons des lieux, utilisons ses langages, adoptons ses gestes, créons des habitudes, lisons ses histoires, apprenons ses légendes, écoutons ses sonorités, éprouvons nos sens, pour enfin rencontrer ses habitants". Elle a cofondé *Factory Looms Factory Loops* en 2019.

