

murmurations

poésie sonore, images animées et musique électro-acoustique
par

Nicolas Rouillé
Marc Démereau
& David Quertelet

murmuration n.f.

1. regroupement important
d'oiseaux en vol, nuage d'oiseaux
2. action de murmurer

genèse/historique

David Quertelet s'intéresse aux mouvements de foule, d'un point de vue graphique, et dessine de manière compulsive dans la rue en prélevant des silhouettes dans la foule des passants. Il remplit ainsi des carnets, sans retoucher le dessin, puis il met en scène cet agrégat de plus de mille silhouettes dessinées en reconstituant une foule factice de façon informatique. Pour cela, il a développé un algorithme inspiré des grands mouvements d'oiseaux (murmurations), qui associe chaque personnage à un point mathématique et chorégraphie l'ensemble par triangulation.

De son côté, Nicolas Rouillé collecte des listes au jour le jour : courses, pense-bêtes, listes épinglées au mur d'un bureau ou aimantée au frigo, fossilisée dans un carnet ou à portée de pouce sur un smartphone... qu'il reprend en éliminant, affinant, organisant. De ces matériaux textuels bruts trahissant l'état de nos pensées surgit une forme de poésie, dans des directions souvent inattendues.

Tous deux se rendent compte de la complémentarité de leurs approches : avec les textes, les silhouettes acquièrent une intériorité, tandis que les mots s'incarnent dans les personnages dessinés et créent des liens entre foule factice et foule réelle.

En novembre 2016, Nicolas Rouillé et David Quertelet ont obtenu une bourse de Toulouse Métropole, pour le projet murmurations. Le spectacle a été joué sous cette forme lors du Marathon des mots en juin 2017, à la galerie Exprmtl à Toulouse. En novembre 2017, dans le cadre d'une résidence à la Maison des écritures de Lombez, le musicien Marc Démereau les a rejoints, afin d'ajouter une dimension sonore au dispositif (musique électro-acoustique), ce qui accentue la sensation d'immersion et ouvre le champ à de nouvelles interactions.

11/2016

Hors-Lits Toulouse
Toulouse

06/2017

galerie EXPRMTL marathon des mots
Toulouse

11/2017

résidence de création
Lombez

12/2017

galerie Establie
Toulouse

06/2018

Pavillon blanc
Colomiers

06/2019

résidence à Mixart Myrys
Toulouse

11/2019

Festival Libre Mixart Myrys
Toulouse

description du projet ...

Murmurations est une performance de poésie sonore, projection, dessin live et musique électro-acoustique, sur le thème de la foule et des rapports entre individu et multitude.

Une petite foule de spectateurs (une quarantaine) est immergée dans une vaste foule virtuelle projetée sur les murs d'une pièce ; l'intime résonne avec la multitude à travers des mots, des visages, des croisements et des rencontres. Cette performance dure 30 mn et se déroule, dans une pièce de 40 à 100 m².

la compagnie est basée à Toulouse.

déroulement

Le texte, la voix

Nicolas Rouillé lit, dit, slame des textes écrits pour la circonstance, avec ou sans micro : listes, instantanés poétiques, adresses à l'anonyme dans la foule. Il circule au milieu des spectateurs ou reste statique, en fonction des phases de la performance, en interaction avec le dessin et la musique.

La projection

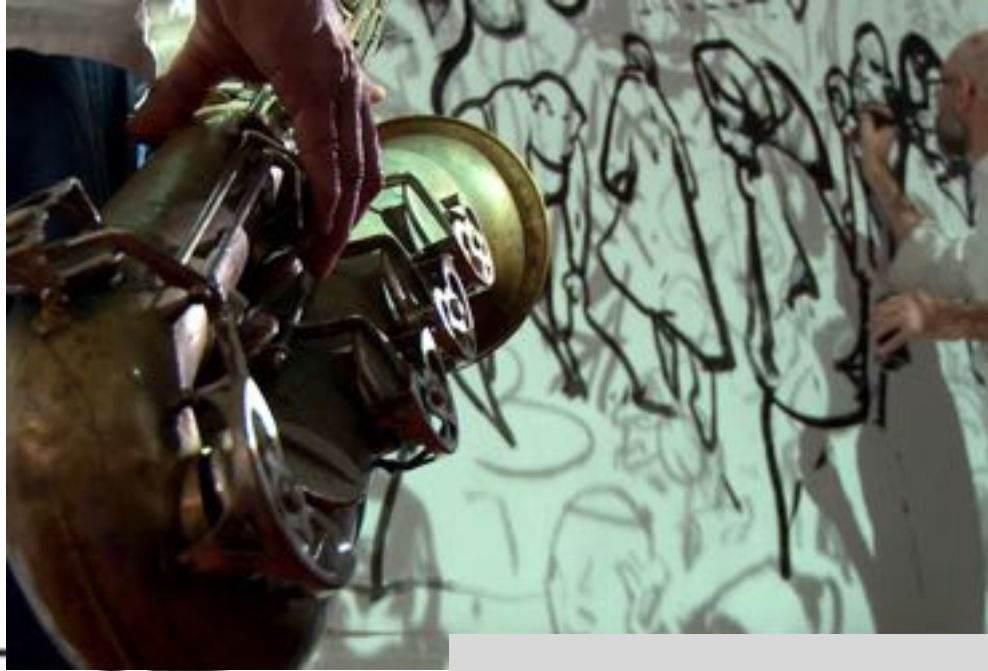
Les algorithmes utilisés par David Quertelet génèrent un mouvement permanent des personnages, créant une illusion de foule. Il s'agit d'une animation en temps réel et non d'un film pré-monté ; ainsi chaque projection est différente. La foule est projetée sur les murs de la pièce au moyen de deux vidéo-projecteurs.

(...)

Le son, la musique

Marc Démereau a conçu un dispositif sonore pour murmurations, lui permettant de diffuser sur quatre enceintes réparties dans la pièce, des sons enregistrés pour la circonstance et remixés, il sample et boucle en direct des bribes de textes dits lors de la performance. Il joue aussi en live de la scie musicale et du saxophone baryton. Le son circule dans la pièce, enveloppe le public, résonne avec la voix et fait transition entre les différents phases.

Les spectateurs

Le public se trouve au cœur du dispositif. Au fil des séquences, il se déplace librement dans la pièce et vient faire écho aux déplacements de la foule projetée.

Le dessin live

Par moments, David Quertelet dessine, soit au pinceau large sur une bande de papier soit à la tablette graphique.

Il brosse à l'encre de chine et à grands traits une fresque constituée de personnages nés sur l'instant (le plus souvent inspirés des personnes présentes dans la salle), et dont il vient affiner les détails au fil du temps de la représentation. Il interagit également avec la foule à la palette graphique d'un trait éphémère.

les phases de la performance

- Accueil : le public entre dans la pièce, seule la bande de papier fixée au mur est éclairée.

- Fresque : David Quertelet (DQ) dessine à grands traits. Nicolas Rouillé (NR) lit des listes au micro que Marc Démereau (MD) sample et boucle, installant une ambiance sonore grouillante et circulante grâce à la quadriphonie.

- Projection : DQ se dirige vers le mur principal sur lequel apparait la foule projetée ; le public le suit et, tandis qu'il s'approprie le dessin, NR circule entre les gens et lance à la volée des évocations de personnages, que le public peut éventuellement relier à un visage projeté sur le mur ou à son propre vécu.

- Duos : DQ prélève à la tablette graphique des silhouettes saisies dans la foule réelle et qui s'insèrent sans tarder dans la foule projetée. Des duos dessin / scie musicale puis texte / saxophone instaurent de nouvelles connections entre les trois composantes de la performance.

- Final : Le saxophone de MD nous entraine dans une montée d'énergie ; DQ affine la fresque qui révèle visages et corps tandis que NR y inscrit des bribes de textes dits précédemment ; puis le rythme va decrescendo jusqu'au trait et au point finaux.

action pédagogique

Murmurations ouvre ses portes aux scolaires et accueille les enfants à partir de 8 ans (et jusqu'au lycée) pour montrer comment trois artistes de disciplines différentes travaillent pour monter un spectacle.

Après une courte présentation, une séquence du spectacle est jouée (projection, dessin à la tablette, texte dit au micro, saxophone et sons enregistrés), à la suite de quoi David Quertelet expliquera comment à partir de croquis réalisés dans la rue, il est parvenu à créer une illusion de foule grâce à des algorithmes.

La séance dure 45 mn à 1h et se termine par une session de questions / réponses.

Les horaires et la durée exacte sont ajustables en fonction des contraintes scolaires.

David Quertelet

Né en 1975, David Quertelet est un dessinateur barbu diplômé des Beaux-Arts. Il passe de la BD au web-design, plonge dans la promesse numérique, expérimente, code, devient développeur

- met en pause le dessin pendant 13 ans

- puis réapprend à dessiner dans la rue, sur des carnets, des post-its. Il associe dessin/code/couleur, travaille sur le réel, l'espace, la foule et son organisation, ses micro-narrations pour entrer en interaction avec le passant-public. Veut injecter son dessin dans le quotidien, être visible. Assume le figuratif.

Nicolas Rouillé

né en 1971. Formé aux sciences dures, il travaille fugacement, voyage longuement puis se consacre à l'écriture.

Il publie un roman sur les squats (Le Samovar, éditions Moisson rouge), ainsi que des nouvelles en revues et fanzines, et vient d'achever un roman-western sur une ville minière de Papouasie. Il écrit de la poésie, pratique la lecture à voix haute et le slam, anime des ateliers d'écriture en lycée. Chercher, expérimenter, sortir de son domaine sont ses lignes directrices.

Il a été auteur associé aux créations chorégraphiques De(s)faire #2 et #3 de Patricia Ferrara (février et avril 2016).

Marc Démereau

Né en 1956. Instituteur pendant quinze ans, Marc Démereau est un autodidacte de la musique. Il joue dans de nombreuses formations (Stryx Nebulosa, La Friture Moderne, Le Tigre des Platanes, Cannibales & Vahinés, Ostaar Klaké, No Noise No Reduction, Wrong Side, Fish From Hell, L'Ensemble FM). Il s'intéresse aussi bien aux musiques traditionnelles que savantes et électroniques ; il collectionne les sons, mixe des bribes d'enregistrements et crée des matières sonores au synthétiseur analogique, où se mêlent saxophone soprano, scie musicale et sons méconnaissables à force d'être retravaillés et distordus. En 2006 il crée la bande-son de l'exposition Opéra cannibale de l'artiste plasticienne Florence Garrabé, à la chapelle Saint Jacques de Saint Gaudens, qui donnera naissance au disque «Op. nfo dns msk».

fiche technique

Durée

30 min environ. La performance est jouée 3 fois par jour (ou plus) avec un battement minimum de 30 min entre chaque séance.

Jauge

40 personnes (à confirmer en fonction du site), public debout ou éventuellement assis si personnes à mobilité réduite.

Conditions de jeu

La performance se joue dans l'obscurité et le silence.

Le plan d'implantation se réfléchira conjointement en amont avec la compagnie et le lieu d'accueil, en fonction du lieu de représentation (photos, cotes et éventuellement repérage).

Espace : une pièce 40 à 100 m², avec une largeur d'au moins 4 m.

- 1 mur blanc comme surface de projection principale de :
 - hauteur minimum 2,80 m
 - largeur minimum 4 m
- 1 mur sur lequel fixer une bande de papier de 1.50m par 4m
- 1 mur comme surface de projection secondaire (+/- 2m par 2m) à définir en fonction du contexte.

Le dispositif peut être adapté à des configurations plus complexes.

- Réseau wifi.
- **Electricité** : 4 directs 240v pour les 2 vidéo-projecteurs et le son.
- Prévoir une place de parking à proximité du lieu de chargement.
- Prévoir un local, au rez-de-chaussée (ou ascenseur), à proximité du lieu de représentation pour stocker le matériel, si il y a plusieurs jours de représentations successives.
- 1 loge avec point d'eau boisson et en-cas.

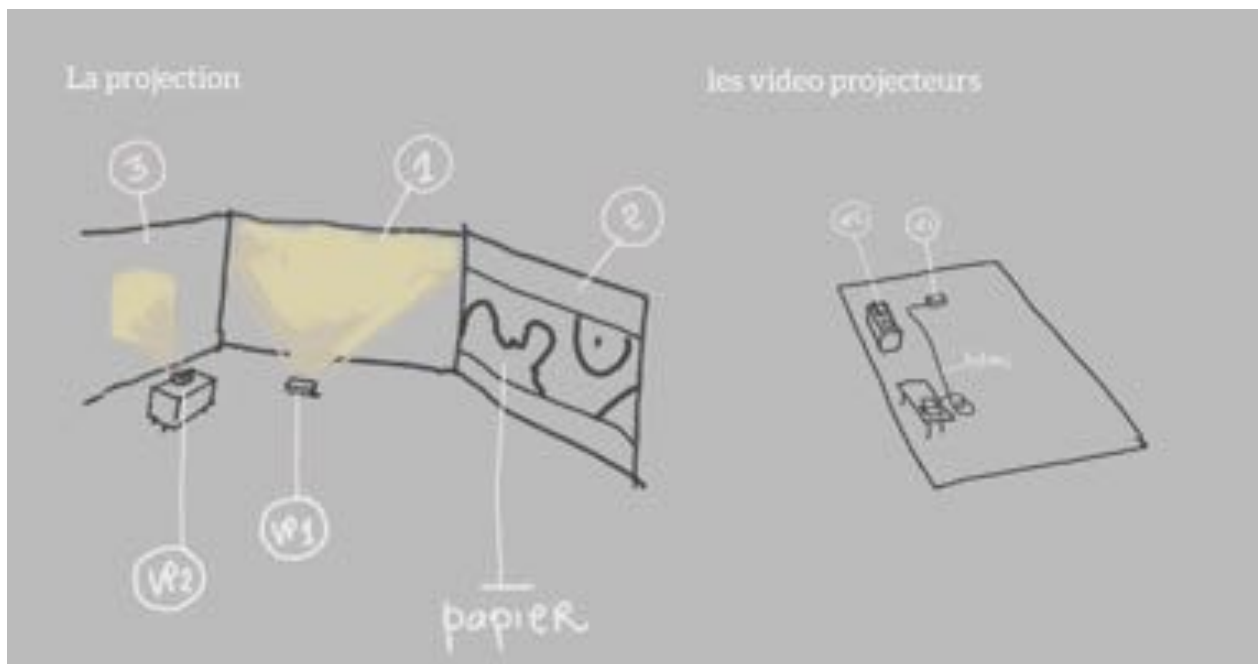
Planning

Montage

- 1 service de 4h.
- 1 ou 2 techniciens d'accueil connaissant bien le lieu pour ouverture et installation. Mise et échauffements : 1 heure.
- Démontage : 1h. 1 technicien pour le démontage et le chargement.

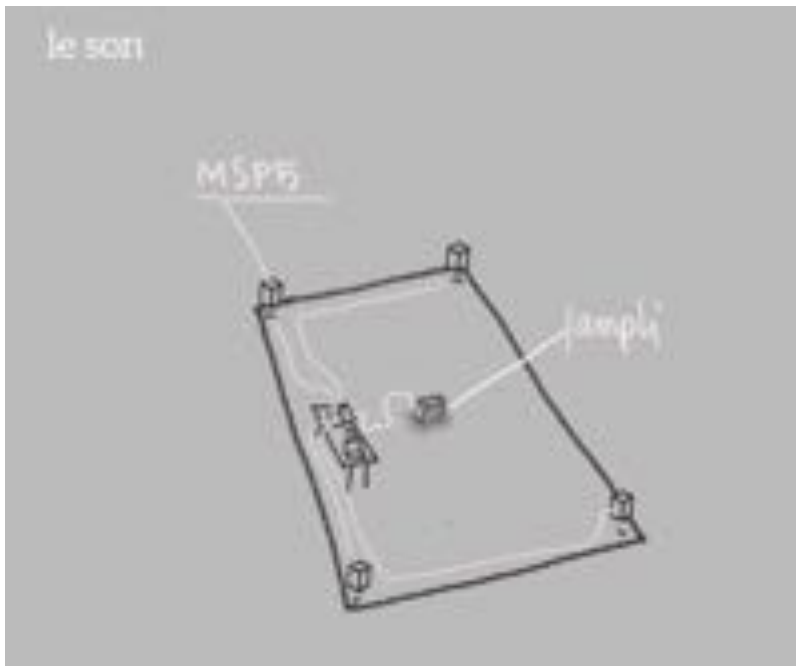
Le dispositif :

Projection

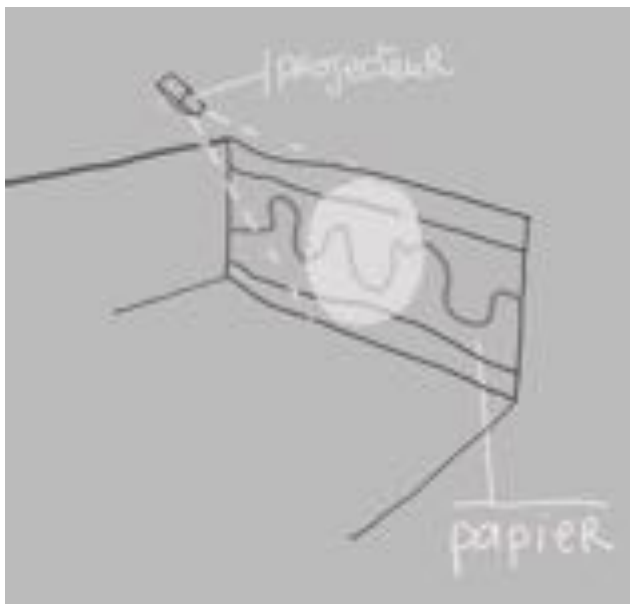
- 1 vidéoprojecteur -VP1- grand angle (0,5 : 1) (projection principale fig mur1)
- 1 vidéoprojecteur -VP2-(projection secondaire VP2 mur3)
- console à roulettes support VP 2 / ordinateur portable /câble HDMI
- 1 câbles hdmi 5 m (ou plus selon configuration) pour VP1
- 1 câbles hdmi 1 m pour VP2

Son

- 4 enceintes amplifiées de type Yamaha MSP5 ou équivalent
- 1 ampli

Lumière

- 1 projecteur (fixé en hauteur) avec gradateur

Dessin

- papier 120g/m² (bande de 1,50 * 4m, 1 par session)
exemple ref: (<https://www.geant-beaux-arts.fr/rouleau-papier-a-dessin-ecologique-100-recycle-de-fabriano>.)

contact

Nicolas Rouillé Tél : 00 33 (0)6 95 91 09 09
David Quertelet Tél : 00 33 (0)6 76 26 64 40
murmurations@postite.com
www.murmurations.postite.com

(murmurations)

www.murmurations.postite.com
murmurations@postite.com

Marc Démereau

Musicien

Né à Alger le 17 Janvier 1956
marc.demereau@free.fr
06.84.46.34.01

(saxophones, scie musicale, instruments électroniques, informatique musicale, composition, enseignement...)

Titulaire du Diplôme d'Etat de Professeur de Jazz.

Pratique de longue date toutes sortes de musiques (écrites, improvisées, produites en temps réel ou élaborées en studio...) dans toutes sortes de contextes (concerts, sur scène ou dans la rue, musiques pour la danse, le cirque, le théâtre, les marionnettes, le « conte » et la parole vivante...) dans une perspective transversale d'ouverture des idiomes, qu'ils soient populaires ou contemporains.

Poursuit depuis 1996 une action d'enseignement au sein de l'école Music'Halle, à Toulouse (atelier de musique improvisées et de tendances innovatrices, atelier « électro-bidouille », atelier orchestre de musiques éthiopiennes).

Travaille actuellement dans les contextes suivants :

-En compagnie du conteur Didier Kowarsky,

« les Oiseaux » en quintet (avec Mathieu Sourisseau, Pascal Portejoie et Youval Micenmacher) « Trahitions » en septet en compagnie d'un conteur, Hassane Kassi Kouyaté, de Mathieu Sourisseau, Pascal Portejoie et de Baba Kouyaté et Tougoumagni Diabaté.

« Entre deux chaises(le cul) », duo pour voix et musique électronique.

Création 2010: Un Pierrot Lunaire, libre adaptation pour électronique, scie musicale et voix des textes d'Albert Giraud.

Création 2011/2012 : « Wrong Side », une exploration à partir de l'univers de Tom Waits, avec D.K. Et Alex Piques (batterie, guitare, samples...).

-Avec la Friture Moderne, fanfare de luxe dont il assure la direction musicale.

Quatre spectacles scénographiés en collaboration avec le metteur en scène Christophe Bergon. Les trois premiers ont été créés en résidence au Théâtre Garonne (Toulouse) durant l'année 2003-2004 réalisés d'après trois films de référence : Prova d'orchestra de F. Fellini, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, et Les Chevaux de Feu de S. Paradjanov.

« Luxuriants Décombres », associe le graphiste et vidéaste Benoît Bonnemaison-Fitte. Créé durant le printemps et l'été 2006 pour le planétarium de la Cité de l'Espace (Toulouse). Création 2008: le spectacle de rue « Pour en finir avec 69 ».

(...)

(...) Marc Démereau

Musicien

Création 2014 : « Jour de Fête », la Friture Moderne s'intitule désormais « Orchestre de places », et joue des ré-interprétations de musiques des films de Jacques Tati...

- Avec le quartet **Le Tigre des Platanes** (+ Mathieu Sourisseau, Piero Pépin et Fabien Duscombs). Cet ensemble se sp annibales & Vahinés » (F. Duscombs, batterie, N. Lafourest, guitare). Lauréat en 2007/2008 de l'opération « Jazz Migration » initiée par l'Afijma.

Création 2010: « Dark Side of Tarzan », avec pour invité Jos Ex (G.W.Sok), chanteur historique du groupe The Ex. Le groupe, depuis ce jour est constitué en quartet définitif.

-Dans le spectacle « **Qué nervious !** » initié par François Dorembus (chant et guitares...) avec deux acrobates, Jonatahan Frau et Carlos Abreu é Lima.

-Dans le spectacle pour enfants « **Le Soldat malgré lui** », initié par Fabrice Guérin (mise en scène et guitare) auquel participent Tatiana Taneva (danse), Jonathan Frau (danse et acrobatie) et Marie Nigoul (plasticienne).

-Avec le trio **NoNoiseNoReduction**, en compagnie de marc Maffiolo et Florian Nastorg (saxophones basses et saxophone baryton), répertoire « rock noise ».

Création 2014 : « **The Void** », relecture de l'album éponyme de the Flying Luttenbachers.

Création 2016 : répertoire original et enregistrement du disque « **Au doux combat me joindre** », sur le label Mr. Morezon.

Création 2018 : **Kill Your Idols**, en compagnie de la fanfare punk les Bampots. Hommage à Sonic Youth, en septet de souffleurs acoustiques.

-En duo (électroacoustique) avec Catherine Jauniaux (voix), création 2013 sur l'idée du « **Ciel étoilé** »...

-Avec **Fish From Hell** (en compagnie de Sébastien Bacquias (contrebasse) et Fabien Duscombs (batterie)), trio attiré de la création théâtrale des Mécaniques Célibataires « **Moby Dick wanted!** » (création mars 2015).

-Avec **l'Escargot Marteau** (Anne Choquet, flûtes à bec, Jean Marie Champagne, textes et actions, et Lucie Lataste, danse des signes).

-Dans « **Sew up** », performance sonore initiée par Florence Garrabé : orchestre de dix machines à coudre sonorisées et voix (G.W.Sok), création mai 2014.

-Avec **Stryx Nebulosa**, (au sax soprano, scie musicale et dispositif électronique, en compagnie de Jean Lacarrière, clarinette et dispositif électronique, et Romaric Bories, sax soprano et dispositif électronique), musique improvisée acoustique et électronique.

-Avec **Ostaar Klaké**, quintet de musique libre et jubilatoire (avec Florian Nastorg, Nicolas Lafourest, Fabien Duscombs et Lina Lamont à la contrebasse).

Nicolas Rouillé

Artiste - Auteur

45 ans, 2 enfants
4, rue de la Vitalité. 31100 Toulouse
06 95 91 09 09
rouillenicol@yahoo.fr

Écriture de romans, poésie, nouvelles, récits de voyage. Projets artistiques transdisciplinaires (écriture, dessin, musique, danse). Ateliers d'écriture en lycée.

Parutions

- Mars 2017 Sortie du roman Timika Western Papou (éditions Anacharsis). Obtention d'une bourse de création du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées pour ce projet
- 2013 Article sur la Papouasie occidentale pour le mensuel CQFD
- 2012 Le Samovar, éditions Moisson rouge. Prix du premier roman Nogaro 2013
- depuis 2005 Nouvelles pour des recueils collectifs (Buchet-Chastel, Monsieur Toussaint Louverture, Brèves) et fanzines

Projets artistiques

- 2017 (murmurations) : performance alliant poésie sonore, images animées et musique électro-acoustique, dans le cadre d'une bourse Marathon des mots / Toulouse métropole. Résidence de création à la Maison des écritures de Lombez (Gers)
- 2017 Adaptation d'une nouvelle en feuilleton radiophonique
- 2016 De(s)faire : auteur associé à la création d'une pièce chorégraphique de Patricia Ferrara

Formations

- 2017 Formation aux techniques du son et au documentaire sonore de création (Phonurgia, Arles)
- 2015 - 2016 Master Création Littéraire, Université du Mirail, Toulouse.
Mention très bien
- 1992 - 1995 Ingénieur Eau & Environnement, ENSEEIHT
Toulouse
- 1989 Baccalauréat série C, mention bien

Voyages

- 2007 - 2008 Voyage en Indonésie et Australie, en famille
- 1999 - 2001 Voyage de la France au Vietnam par la route
- 1997- 1998 Vit et travaille en Indonésie

David Quertelet

/Dessin/Peinture/WebDesign

tel: 06.76.26.64.40
david@postite.com
www.postite.com
vit et travaille à Toulouse.
né en 1975 (42 ans)

Dessin en public , programmation algorythmique

Formation

bac A3

ecole des beaux arts de Nantes

Dnap EESATI (école europeene superieure des arts et techniques de l'image) Angoulême option communication/ Narration Graphique - - jury de diplome présidé par Jacques Loustal mention pour l'élégance du dessin.

Parcours Pro 2000 > 2013

dessinateur dessin Animé studio Tilt (Angoulême)

web designer game studio Cryo (Paris)

Illustration jeunesse / publications BD (ed:cafe creed)

Webdesigner/Developpeur Independant

2013 (Break Créatif)

réapprentissage du dessin (démarche personnelle).

croquis urbain

peinture (aquarelle , gouache , Huile)

depuis 2014

illustrateur (commandes)

Artiste peintre en recherche personnelle

projets artistiques - Post-it inSitu (espace public) - Murmurations (performance) - ...

collaborations artistiques (Aurélien Bory/cie 111 , association Trombone ...)

thématiques particulières

Pedagogie formateur multimedia au BBB centre d'art contemporain 2012.

Anime des cours de modele vivant depuis 2013 dans mon Atelier (rue pargaminière).

intervention cours modele Vivant au musee Paul Dupuy.

conférence "Fuck the Web" (pour un retour au papier) /centre culturel Bellegarde 2016

médiation interventions performances dessinées (musées Abattoirs , calvet)

intervenant museomix

facilitateur graphique

croquis urbain pratique quotidienne

participations aux groupes SketchCrawlers_ Toulouse et Urbansketchers

expositions carnets (la MUCCA , Maison des écritures de Lombez).

intervenant workshop régulier (Ecole d'Architecture de Toulouse)

compétences suite graphique (photoshop , illustrateur ,indesign) (formateur)

web (design , programmation , UX) (pro)

langages de programmation (haxe , javascript , php , html/css ...)

langues étrangères : Anglais parlé/lu/écrit couramment.