

• LANDSCAPE

• SPACE

• HOME

• DREAM

• DANCE

• ENERGY

• WATER

INSPIRE

INSPIRE
un album

INSPIRE Célébration
un concert - performance

INSPIRE, UN ARCHIPEL MUSICAL

Après les pièces *Cosmophonie* sur notre présence face à l'infiniment grand, après *Sur Terre* sur notre ancrage ici, Cyril Hernandez prolonge son questionnement sur les dynamiques du vivant :

INSPIRE, une création musicale qui **s'inspire des lieux et tisse des liens**.

INSPIRE est pensé comme un archipel artistique, cherchant à ré-envisager le rapport à la création, composé d'un ensemble d'îlots de recherche, de rencontres, d'expériences distinctes. Ni île ni continent, cet archipel est dynamique, fondée sur les relations, à l'écoute des métamorphoses du monde.

INSPIRE c'est un album éponyme qui se présente sur scène ou en espace public sous la forme de performances musicales, chorégraphiques et acrobatiques intitulées *INSPIRE Célébrations*.

INSPIRE - Album

Recherche

Ce projet de création est pensé sur deux années, déployant trois axes de recherche:

- La résidence dans des lieux emblématiques, pour la création de pièces musicales dédiées, en vue de la composition d'un Album.
- L'expérimentation avec des artistes danseurs et acrobates afin d'inventer des partitions de corps incarnant la musique.
- Le partage de l'expérience artistique avec les personnes rencontrées dans ce voyage.

Réalisation

Ces recherches permettent de composer une œuvre singulière, avec deux formes complémentaires:

- Un album
- Un concert-performance à partir de certains morceaux de ce dernier.

Ces deux formes sont reliées et se mettent en place conjointement sur les deux prochaines saisons, circulant dans différents territoires .

INSPIRE CELEBRATION - Concert Performance

INSPIRE L'ALBUM

RACINES

J'ai depuis plus de 25 ans composé et enregistré de nombreuses musiques. Je les ai jouées lors de spectacles, de performances, d'installations, de films. J'ai privilégié jusque-là, le jeu en direct et les musiques dédiées à un contexte de représentation (musiques de scène, d'installations, de films).

Mes pièces portent une attention au présent, aux lieux et aux relations.

C'est avec ce même soin que j'ai désormais le désir de laisser une trace.

Je souhaite avec INSPIRE, concevoir un ensemble de compositions dédiées à l'écoute sur support, ce que l'on nommait un album, un disque.

L'album sera porté par ces questions:

D'où vient la musique? Des lieux, des gens, du passé, du présent, du désir, du besoin de relations?

Qu'est-ce qui nous fait danser?

Quelle alchimie de rythmes, de timbres, de joies nous met en mouvement?

Comment jouer et danser avec le chaos du monde?

Pour y répondre je vais partir à l'écoute du monde.

DIRECTION

La musique est contextuelle. Elle se nourrit des lieux.

L'album se compose in situ au cours de résidences circulant sur le territoire ardéchois et au delà.

L'album recueille et cultive la charge émotionnelle de chaque site porteurs d'une dimension puissante du monde.

INSPIRE se crée dans une église, une boîte de nuit, une piscine, face à l'immensité du paysage, en espace public, ou intime...

INSPIRE donne à entendre la musique qui me traverse et que je compose au contact des lieux et de ceux qui y vivent.

Ces lieux-îles forment un archipel.

Je propose à l'auditeur une migration, un passage un mouvement de l'écoute.

Sylvain Prunenec, Cyril Hernandez, La Grande Traversée, 2021

Percpan, 2009

Jeux de lignes, Villa Savoye Le Corbusier, 2015

Cosmophonies, Théâtre de l'Archipel, Perpignan 2019

Jade Fehlmann, Kid Guma, La Grande Traversée, Paris septembre 2021

Démarche Compositionnelle

*Je recherche une évidence en faisant sonner les matières présentes, en écoutant, en enregistrant, en agençant le temps et les matériaux. je fais et refais, je défais, j'oublie d'où cela vient. J'écoute mon intuition, je pratique une sorte de méditation active, en laissant passer par le corps et l'écoute les tensions, les creux ...
Je cherche à "matierer" la relation entre des réalités et des imaginaires, à tisser entre ce qui résonne et ce qui m'appelle, ce que je propose et ce qui m'impulse.*

INSPIRE sera mon premier album, constitué de 7 morceaux.

Je conçois chaque morceau lors d'un temps de résidence. J'enregistre alors les bases percussives et vocales, les ambiances spécifiques (ambiances des lieux, interviews d'habitants), les matières électroniques de chaque pièce. Je repars de la résidence avec une maquette d'un futur titre.

De retour au studio, je passe à la phase arrangement. J'invite d'autres artistes pour des séances d'enregistrement et d'orchestration. Ces artistes sont en Ardèche, à Paris, à Rio, à Tokyo ...

Je finalise ensuite l'album pour une masterisation optimale.

Mon but est de concevoir un album de transe, de rythmes, porté par une trame de tambours et de percussions, de voix et de sons d'ambiances. L'album est pensé comme un espace de liens et de rencontres fortes pour un croisement des genres musicaux.

Plateau artistique de l'album

Compositeur: Cyril Hernandez
Arrangement: Cyril Hernandez et Smadj
Artistes invités: Yann Cléry, Yure Romao, Zero, Stéphane San Juan, Yoshitake Expe, Ben Vedren, Mélie Fraisse, Clotilde Rullaud.
Mixage: Smadj
Durée: 1h

Un livret d'accompagnement témoigne du processus de création

Lors de mes résidences lors de l'écriture des arrangements je photographie, filme et documente mon processus et mes rencontres. Ces documents seront la matière du livret de l'album.

Je diffuserai certaines de ces images sur les réseaux sociaux, afin de former peu à peu une communauté d'auditeurs sensibles.

Album Vinyle & numérique

L'album sera disponible en vinyle et accessible sur la plateforme bandcamp.

Cyril Hernandez, jeux de ligne, mai 2015, villa savoye Le Corbusier

LES TITRES-LIEUX

#1 Landscape

Au Sentier des Lauzes à St Melany.
Le paysage c'est la rencontre du ciel et de la terre.
L'humain reliant ces deux pôles, en serait l'intercesseur. J'ai l'intuition que le paysage de collines de Saint Melany dessinent des partitions immenses. J'entends ces courbes et ces lignes. Elles font sonner des évolutions de rythmes et de timbres: pour une musique de sensualité.

St Melany

#2 Home

Une maison pour parler de l'intimité.
Ecouter un foyer et ceux et celles qui l'habitent.
Sentir, toucher, enregistrer, jouer avec ces sons et ce qu'ils dégagent. Apercevoir l'âme de la maison...
écouter les couches de vie qui s'y déposent, jouer avec ces rythmes, avec les suspensions du dedans et du dehors, avec celles du jour et de la nuit...
Je pense à *Living room music* de J.Cage je pense à *Music for an apartment* par les Six Drummers suédois. Home Music pulsera joyeusement l'intime

#3 Dance

Un lieu de danse, un espace social et vivant.
Je m'inspire des genres musicaux "en vogue", de la Bachata, au Tango, en passant par le coupé-décalé ou la k-pop. J'écoute, j'enregistre, je filme les danseurs. Je compose et recompose. Je joue et je rejoue à ma façon, je remixe. J'invente ma Dance Music..

#4 Space

Une Chapelle, un lieu de spiritualité.
Dans ce lieu, je cherche une transe et une immanence. Je m'imprègne de sa physicalité, de sa réverbération, de son enveloppe sonore. Je m'habille de sa couleur sonore et je compose, jouant avec les échos, les réverbérations que génèrent mes tambours dans ces espaces.
J'ai dans l'oreille l'Opéra vidéo *The Cave* dans lequel Steve Reich compose avec la tonalité d'une grotte à Jérusalem.

Cyril Hernandez, Abbaye de Noirlac

#5 Water

Une piscine en activité une autre désaffectée, les cours d'eaux vives.
Je souhaite approfondir le lien à l'élément.
L'eau est un enjeu mondial. Avec les voix des nageurs, des maîtres nageurs, des usagers de piscines, les sons des cours d'eau. Une musique fluide et étincelante

#6 Energy

Une centrale électrique.
j'aimerais aller à la source de l'énergie électrique, aller écouter ceux et celles qui la produisent et m'en inspirer. J'ai l'intuition que Energy Music sera une musique électrique et électronique, physique au sens de la fission. Il s'agira de vitesse, d'utopie, d'équilibre, de mouvement et de puissance.

#7 Dream

Un lieu de rêve, un cinéma qui reçoit fiction et récit, images et musiques.
Capter les mémoires et les imaginaires cinématographiques. Aller à l'écoute de mes souvenirs de cinéma et de ceux qui le fréquente.
J'ai l'intuition d'une musique de rêve, d'un cinéma pour les oreilles.

INSPIRE CÉLÉBRATION

Concert- performance pour un musicien et quatre artistes du mouvement

Quel est l'enjeu de nos jeux?

Comment ces jeux dévoilent nos liens, nos vies, nos espoirs?

Comment participent-ils à construire notre humanité et notre avenir?

INSPIRE Célébration est un manifeste de musique incarnée, un concert de musique en mouvement. INSPIRE Célébration met en scène les liens possibles entre musique corps et mouvement à partir des titres de l'album. Ce rituel musical et physique cultive notre rapport à l'écoute sensible et à l'intelligence des corps. Il célèbre la puissance de la vie.

||||||| Une célébration par le mouvement

La performance rend compte de la matérialité de la musique par son incarnation grâce à des mises en jeu et des partitions de physicalité. Les artistes danseurs.euses, acrobates et le musicien jouent avec les points d'équilibre, les dynamiques, les rythmes, les envols et les chutes inscrits dans les œuvres musicales.

Le spectacle balance entre des séquences chorégraphiées et d'autres improvisées. Les règles de ces improvisations sont données au public afin qu'il soit en complicité avec l'oeuvre en train de se construire.

Le spectateur écoute le mouvement.

Alioune Sow, Au rythme des lignes, septembre 2022

Jade Fehlmann, La grande Traversée de Paris, septembre 2021

Processus de recherche ~~~~~

Labos

- Comment incarner une musique ?
- Comment diffuser et rendre contagieux le mouvement?
- Comment aiguïser l'écoute par le mouvement?
- Comment approcher l'état de transe et qu'apporte t-il au mouvement?
- Quels jeux peut-on mettre en place dans la verticalité? dans l'horizontalité?

Des Artistes acrobates et danseurs sont invités à participer à un laboratoire de recherche pour créer le groupe de performeurs d'INSPIRE célébration.

Ces labos de 4 à 5 jours permettent d'expérimenter par les corps, les maquettes musicales de l'album.

Le premier labo a lieu en novembre 2024 à La Cascade, Pôle national des arts du cirque de Bourg St Andéol. Le second labo à Vals les bains en février 2025.

Phase de Création

5 semaines de répétitions

Scénographie

Un espace circulaire accueille le set de musique instrumentale et électronique.

Une piste de cirque, un cercle pour créer du commun. Une quadriphonie de hauts-parleurs diffuse le son. Public et artistes se touchent presque.

Une proximité pour une énergie directe et le partage d'une puissance musicale et physique.

Plateau Artistique

4 artistes du mouvement (*distribution en cours*)

Composition musicale et interprétation: Cyril Hernandez

Collaborateurs.ice.s artistiques:

Assistante mise en corps: Sophie Gérard

Lumière: Thomas Costerg

Son: Franck Berthoux

Costume: Fanny Gautreau

Durée: 1h10

Cyril Hernandez, Aimé Rauzier, la Traversée, Aéroport de Paris, juillet 2023

ACTIONS ARTISTIQUES

Cyril Hernandez aime partager sa démarche de création avec tous les publics, aussi bien auprès des enfants que des adultes ; pour les amateurs et les professionnels. Son expérience pédagogique est riche et variée, elle s'est déployée notamment à la Philharmonie de Paris, au festival de Jazz de Cluny, à Institut Supérieur des Arts de Cuba, à l'Université Antioquia de Medellin, à Taipei et au Brésil.

Sa pédagogie s'appuie sur sa profonde connaissance du rythme et de l'écriture multimédia. Il relie les notions d'espace, de temps et de mouvement, en les ancrant dans le corps.

Pour INSPIRE, un ensemble d'ateliers propose de sensibiliser les publics à l'écoute et au mouvement. Ils seront animés par Cyril Hernandez et les interprètes d'INSPIRE Célébration.

~~~~~FAIRE EXPERIENCE

en vue de l'album

Kesako la musique vivante ?

Tout Public- dans tous types de contexte / 1h
Conférence concert.

Cyril Hernandez performe son parcours, ses rencontres, sa façon de jouer et de composer. Il le dit et le fait, en mots, en sons, en jeux.

Atelier de l'écoute

A partir de 11 ans / dans tous types de contexte/ 1h

Ecoute d'extraits emblématiques de l'histoire de la musique.

Ils sont le support à un dialogue entre l'artiste et les participants afin développer leur sensibilité et leur connaissance des courants de la musique.

En vue de la performance

Danse de Musique

5 jours de stage de pratique de musique et de mouvement

A l'adresse des professionnels et aux amateurs éclairés

Une formation immersive dans la pratique des partitions physiques et musicales de INSPIRE célébration, avec pour objectif la participation à l'une des séquences de la performance.

L'atelier est proposé par Cyril Hernandez et l'un.e des interprètes d'INSPIRE Célébration.

Danse-Mix

du mixage à la danse / 20h

A l'adresse d'un public jeunesse (15-25 ans), scolaire et amateurs

Dans la perspective de INSPIRE Célébration, ateliers de pratique de musique et de mouvement, avec le studio mobile, la Charrette-Soundsystem. Les participants découvrent la composition instantanée en musique et en danse et l'apprentissage de la collecte de son et du mixage.

Chorale rythmique - Ketchak

A l'adresse d'un public mixte, pour un groupe de 20 à 50 personnes

Ateliers de musique chantée et percutée,

Formation aux rythmes corporels et à la maîtrise polyrythmique, augmentée grâce aux microphones et aux effets sonores. Création d'un répertoire musical prenant appui sur les compositions et improvisations d'INSPIRE. Cette Chorale joue avec le studio mobile, Charrette-Soundsystem, en ouverture ou en clôture des performances INSPIRE Célébration.

PRODUCTION LA TRUC

LaTruc, en gascon c'est un choc, un battement, une pulsation.
Elle est ouverte aux artistes d'univers différents, touches-à-tout prompts à créer des œuvres aux frontières des genres artistiques: de la musique, du cirque, de la danse, du théâtre, de l'art plastique, de la marionnette.

Un chavira d'imaginaSon.

LaTruc est une fabrique relationnelle, sonore et vivante.. Un espèce d'espace, un laboratoire de création et de production œuvrant à la mise en relation.

Un lieu d'invention d'imaginaire par le son.

LaTruc produit des spectacles, des installations sonores, de l'oralité, du mouvement, de la performance, des traces, des partitions vivantes.

LaTruc invite à des aventures artistiques et culturelles inédites en espace public et sur scène.

Elle s'adresse à des publics, bien au-delà du seul public des musicien.n.es.
Elle vibre aux contacts des personnes et des lieux. Elle sonne à l'oreille de toutes les générations.

Elle aime les histoires singulières et fait trace, pour les raconter au plus grand nombre.

Un amplificateur du sensible.

LaTruc bouge, voyage, circule, va vers les personnes avec ses sons, ses yeux et ses imaginaires. Elle est agile et mobile. Elle se glisse et s'installe de manière éphémère, ici et là, pour instiller un nouveau paysage sensible, visuel et sonore des lieux qu'elle habite pour un temps. LaTruc aime la douceur des soirs couchants, les horizons, les frémissements sur la peau, les éclats de rire, vos sourires et vos émotions.

LaTruc est une association, loi 1901, dont la direction artistique est confiée à Cyril Hernandez.

Président et conseil artistique: Jean Geoffroy

Administration générale: Céline Kempa

Communication: Jessica Lafon, Agence La Colline

Graphisme: Emmanuel Labard, Designer Unit;

Accompagnement artistique et stratégique : Sophie Gérard les productions du Vivant

PARTENAIRES

Soutien et co-production partenaires acquis

Théâtre de Privas saisons 2024-2026, Cyril Hernandez, compositeur associé
Théâtre de Privas, scène conventionnée art en territoire coproduction
La Cascade Pôle National Cirque, Bourg Saint Andéol
Les Quinconces Scène Régionale de Vals les Bains
Le Sentier des Lauzes de Saint Melany
Rencontres des cinémas d'Europe d'Aubenas.

Partenariats en cours d'élaboration:

La Gare à Coulisse
Centre Culturel Le Bournot d'Aubenas
Smac 07
Smac l'autre canal de Nancy
Le Lux de Valence
Le 104 Paris
Chaillot Théâtre national de la Danse
La verrerie d'Alès Pôle National Cirque
Espaces Pluriels de Pau
Oullins Théâtre de la Renaissance
CNCM Athénor de St Nazaire
Lagunarte
Drac Auvergne Rhône-Alpes
Drac ile de France

Partenariats pressentis:

Lieux Publics, CNAREP de Marseille
Le Citron Jaune, CNAREP de Port Saint Louis
Le Manège scène nationale de Reims
Bonlieu, scène nationale d'Annecy
Théâtre La Passerelle à Gap - scène nationale des Alpes du Sud
MC93 Bobigny – Maison de la culture de Seine Saint Denis
La Brèche, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie
Le Carré Magique Pôle National Cirque de Lannion
Archaos, Pôle National Cirque de Marseille

Contacts

Sophie Gérard

les productions du vivant
sophie@lesproductionsduvivant.com
06 15 17 91 85

Cyril Hernandez :

direction artistique
cyril.hernandez@latruc.org
+33 6 44 07 00 81

Infos :

 www.latruc.org

 [compagnielatruc](#)

 [CompagnieLaTruc](#)

À PROPOS / CYRIL HERNANDEZ

~~~~~artiste de musique vivante

Singularité compositionnelle

Formé à la musique écrite et aux musiques contemporaines, Cyril Hernandez s'est émancipé des codes académiques, pour définir un lieu de commun avec le public.

Il s'attache à la dimension vivante et relationnelle qu'instaure la musique. Il invente des mises en situation de rencontre, des partitions sonores et performatives. Son répertoire de pièces raconte son appétit à renouveler son approche au sensible et à l'écoute pour affirmer au fil du temps un langage de la relation. Par chacune de ses productions, qu'elles soient performatives en espace public, sous la forme d'installation ou encore par l'écriture de scène, il cherche à partager ce qui le fait jouer. L'ensemble des aventures musicales ont trouvé leur extensions sur scène, en jouant avec les images vidéos, les lieux et les personnes.

Les installations multimédias relationnelles sont, par leur protocole de mise en mouvement, de véritable activateur d'écoute et de production d'images sonores. Des films sont réalisés et viennent documenter les œuvres.

Le moteur de sa démarche de création s'enracine dans des contextes multiples; la rue, l'ailleurs, la scène, les lieux d'ici et de là. Ces pièces manifestent son attachement à la question des contextes.

A l'écoute du monde, il fait caisse de résonance avec lui, en travaillant directement avec les sons. Il les transforme, les recompose puis leur donne une dimension théâtrale, en écrivant le geste, le mouvement et l'espace.

Artiste - musicien contextuel, il cherche à se mettre en mouvement tout autant que le public qu'il invite à prendre part dans ces productions. Cette mise en jeu suscite la curiosité et l'étonnement du spectateur, crée des images poétiques et troublantes en rupture avec le quotidien et réveille des émotions parfois insoupçonnées.

Cyril Hernandez, fait le pari sans cesse renouvelé de faire bouger les lignes du rapport spectacle - spectateur en cherchant par empathie et joie, à donner corps à une esthétique musicale relationnelle.

La musique se voit autant qu'elle s'entend. Elle nous donne accès à la vie et à l'essence du monde.

~~~~~

CV express

Il joue avec Pierre Boulez, Steve Reich, Martha Argerich, Marcos Suzano. Il compose et joue pour le théâtre, la danse et le cirque: avec Kitsou Dubois, Mié Coquempot, l'Envolée cirque, les Hommes de mains. Ces œuvres l'amènent en France, au Brésil, au Mexique, au Paraguay, à Taïwan, au Japon, à Cuba. Il collabore avec le designer Emmanuel Labard, ensemble ils créent en 2019 le spectacle Cosmophonies, l'installation Eclipses pour le château d'Oiron et avec le photographe Antoine Challeil les Portraits Cosmophoniques.

En juin 2021, il lance sa Grande Traversée de Paris et invite musiciens, danseurs, acrobates, graffeurs, vidéastes à le rejoindre au long de son parcours. En septembre 2022 il réalise son premier film musical Au rythme des lignes, commande de la Société du Grand Paris pour la Nuit Blanche d'Alfortville.

En novembre 2022 il crée son nouveau spectacle SUR TERRE, avec en scène Yure Romao, comédien et musicien, la danseuse Alexandra Damasse, et le vidéaste Guillaume Ledun.

-><https://www.latruc.org>

-><https://www.instagram.com/cyril.hernandez.52>

IMAGINASON

Spectacle performance.
Marcos Suzano et Cyril Hernandez,
Rio de Janeiro 2008.

D'ICI-LÀ

Création franco-cubaine.
Janoski Suarez, Cyril Hernandez,
Santiago de Cuba 2015.

MUSIQUE À DEUX MAINS

Spectacle multimédia.
Cyril Hernandez, Matour, festival Jazz-
campus en clunisois, 2013.

JEUX DE LIGNE

Danse, musique, architecture,
Caroline Baudouin et Cyril Hernandez,
Villa Savoye de Le Corbusier, Poissy 2015.

TOQUE

Spectacle franco-brésilien de danse urbaine,
musique et image. Gustavo Gelmini,
Cyril Hernandez, Renato Cruz, 2017-2018.

COSMOPHONIE

Spectacle, installation, création participative.
Cyril Hernandez, Emmanuel Labard, 2019.

LA GRANDE TRAVERSÉE DE PARIS

Spectacle déambulatoire septembre 2021
Cyril Hernandez, invite musiciens danseurs
acrobates, écrivain, street artist...

AU RYTHME DES LIGNES

Film musical de Cyril Hernandez, 2022
avec Jade Fehlmann, Jordane Saget, Bastien
Dausse, les danseurs du Théâtre du Corps
Pietragalla-Deroualt.

COLLABORATIONS MUSICALES

avec Émilie Simon, Marcos Suzano,
Yves Rousseau, Kitsou Dubois, l'Envolée
cirque, les Hommes de Mains...

MOBILASON

Installation sonore et lumineuse
Rio de Janeiro, 2013.

LA CHARRETTE DE TROC

Installation-performance, Bains numériques
d'Enghien-les Bains, 2009.

LA TACTILE

Installation tactile et sexy,
Bordeaux festival Panorama, 2010.