

LABUTINEUSE

Le chant des abeilles

Table des matières

Présentation synthétique du projet	4
Production 2022	
Production 2023	
Présentation du contexte	5
La recherche	6
Phase de captations	
La création, planning	8
La technique	9
Les différents capteurs	
Formats	10
La performance	
L'installation	

L'équipe artistique et technique	12
<hr/>	
Lena Angster, danseuse et chorégraphe	
Claire Trouilloud, chanteuse	
Yérri-Gaspar Hummel, musicien, compositeur et ingénieur son	
Michaël Vierling, technicien	
Calendriers de création	14
<hr/>	
Calendrier prévisionnel	15
<hr/>	
Première phase, 2022	
Deuxième phase, 2023	
Plan d'installation	16
<hr/>	
Références	17
<hr/>	
Bibliographie de référence	
Sites de référence	
Presse et liens	

Présentation synthétique du projet

Le projet Labutineuse s'articule autour de la captation de sons et données de ruches d'abeilles mellifères, restitués sous la forme d'une performance incluant installation audiovisuelle, musique et danse.

Les données recueillies sont ensuite transformées en synthèse sonore pour déployer une installation à travers des haut-parleurs placés dans des ruches vides. La danse vient amplifier le propos artistique en proposant une relecture de la communication des abeilles par leurs mouvements, et la performance musicale inclura également la participation d'une chanteuse.

Labutineuse se déploie en deux phases de réalisation :

Production 2022

Installation sonore

Chorégraphie

Espace chanté

Production 2023

Installation audiovisuelle (synchronisation son, motions design et lumières)

Présentation du contexte

Les abeilles sont aujourd'hui au centre de l'actualité. Actrices essentielles de la biodiversité, l'actuelle précarité de leur survie reflète de nombreuses problématiques de notre temps : lien entre consumérisme et environnement, urbanisation progressive de l'espace naturel, questionnements liés à l'industrie agroalimentaire, interdépendance entre les différentes espèces du règne animal, humains compris.

De la découverte de la tombe d'un producteur de miel de l'Égypte Antique aux gravures d'apiculteurs de Pieter Brueghel ou aux descriptions de Johannes Kepler, leur fonctionnement social complexe et le caractère quasiment magique de leur production, miel et cire, ont toujours fasciné l'Homme.

Le projet Labutineuse est né de la double passion de Yérri-Gaspar Hummel, musicien et apiculteur, et fondateur de la structure Lab'ut qui, autour d'un studio de création basé à Strasbourg, organise concerts, ateliers et autres événements liés aux musiques électroniques nouvelles. L'objectif de Labutineuse est de proposer, à travers un ensemble de ruches d'abeilles mellifères, une ressource aux possibilités multiples, ouverte autant à l'étude des questions environnementales qu'à la création artistique en général et sonore en particulier.

La recherche

Phase de captations

La première phase du projet consiste en une captation, à la fois des sons et de différentes données relatives à la vie de la ruche, mais aussi de l'atmosphère et des odeurs qui peut se dégager du rucher (nervosité, paramètres extérieurs, lumières, vent...).

Afin de comprendre au mieux son fonctionnement, les différentes phases de captation suivront le cycle naturel des saisons, autour duquel s'articule de vie des colonies d'abeilles.

Dans nos climats continentaux, en France, la ruche connaît deux grandes phases annuelles : d'une part, le printemps-été, phase active de production de miel et de reproduction de la colonie, et d'autre part l'automne-hiver, moment d'hivernage et de calme total.

Les essaims sont en mouvement lent autour de la reine et se réchauffent ainsi pour ne pas se figer. C'est durant la période du printemps et de l'été, correspondant au pic d'activité de la ruche, que la majorité des données pourra être recueillies. L'ensemble du processus se déroulera sur une période de deux ans correspondant à deux types de captations différents.

2022

Printemps : captation des premières activités des abeilles

Été : étude des reproductions et des mouvements intérieurs et extérieurs

Automne : étude des stocks et de la préparation à l'hivernage

Hiver : étude des mouvements lents

2023

Printemps : recueil des données des premiers pollens avec une trappe à pollen et un compteur

Été : élaboration du travail chorégraphique en vue de la performance

Automne : mise en œuvre d'un motion design (clip vidéo). Thématique sur l'abeille et sa « danse » et la communication des ruches (phéromones et « danse de l'abeille »)

La création, planning

2022

Avril : répétition et relevés sur les ruches

Mai : résidence ART ZOYD pour préparer les médias et les modules sonores du spectacle

Juin : répétition et création le 21 juin avec L'UNISTRA

Juillet : représentation en Corse festival de Pigna

Septembre-octobre : représentation journées de l'architecture KEHL/
STRASBOURG

La technique

La réalisation technique sera opérée par un système hybride Pi-Raspberry/AR-DUINO pour la gestion des données brutes. Les captations sonores seront réalisées au moyen d'un enregistreur miniature et de micros très précis (type DPA) pour restituer avec la plus grande fidélité l'audio et les différentes vibrations de la ruche.

Les capteurs permettent de collecter des données en temps réel que nous allons stocker en vue de leur exploitation dans l'installation sonore.

Les différents capteurs seront installés afin de collecter des données sur des périodes variables de 1 à 10 jours à différents moments de la saison.

Les différents capteurs

Hygromètre (mesure du taux d'humidité de la ruche)

Thermomètre (captation de sa température et de sa ventilation)

Caméra infra-rouge (évaluer la masse de l'essaim)

Compteur (connaître le nombre de sorties journalières)

Anémomètre (mesurer la vitesse du vent autour de la ruche)

Formats

La performance

Les abeilles communiquent entre elles par une série de mouvements s'apparentant à une danse afin de se guider pour localiser le pollen. La danseuse Lena Angster s'inspire de cette « danse des abeilles » pour réaliser une performance chorégraphique autour de l'installation sonore, comme une forme d'incarnation physique de la présence des abeilles dans la performance.

La chanteuse Claire Trouilloud improvisera en dialogue avec la partie électronique pour donner un contrechant acoustique à ce chant des abeilles.

La performance est imaginée autant pour les adultes que pour le jeune public, permettant à chacun de découvrir son rapport au monde miniature des insectes.

L'installation

Le public, au centre de l'espace scénique, est entouré de huit haut-parleurs placés dans des ruches vides. Chaque ruche diffuse les créations sonores élaborées à partir des enregistrements et des captations de données. Le public est invité à entrer librement dans l'installation. Des chaises longues sont installées sur un tapis avec des coussins pour une écoute contemplative de l'ensemble des quatre cycles de vingt minutes chacun, structurés autour des saisons. Cet espace scénique sera discrètement enveloppé d'éclairages privilégiant des couleurs neutres et douces : bleu et jaune pâle évoqueront les couleurs du ciel et du soleil dans un même espace. Celles-ci seront projetées sur les murs périphériques afin d'envelopper les spectateurs dans une lumière douce et indirecte et favoriser l'immersion dans le monde des abeilles.

L'équipe artistique et technique

Lena Angster, danseuse et chorégraphe

Lena s'est formée à la danse contemporaine au Conservatoire de Strasbourg. Tout en suivant un cursus TMD, elle collabore à partir de 2007 avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy et participe à la création d'un collectif pluridisciplinaire. En 2012, Lena intègre la formation Coline, au cours de laquelle elle a l'opportunité de travailler avec Emanuel Gat, Thomas Lebrun, Sylvie Giron, Quan Bui Ngoc. Elle travaille ensuite avec George Appaix, Fabrice Ramalingom, Odile Azagury. Elle collabore actuellement avec deux chorégraphes avec qui elle a créé la Compagnie RN7 à Strasbourg en 2017.

Claire Trouilloud, chanteuse

Elle traverse les esthétiques du spectacle vivant et explore la voix, le son, le sens, le geste. Soprano, elle se produit en France et à l'internationale en tant que soliste et au sein de nombreux ensembles de musiques classique, baroque, jazz, improvisée, opéra, créations contemporaines. Elle est à l'origine de plusieurs spectacles et projets musicaux au sein desquels elle déploie sa créativité et explore les croisements de la vocalité, du mouvement et du jeu théâtral.

Yérri-Gaspar Hummel, musicien-compositeur, ingénieur son

(a.k.a. Kaspâr) né en 1982, se spécialise dans une pratique musicale axée autour des notions de situation du son dans l'espace. Yérri-Gaspar Hummel est musicien, compositeur et directeur du festival exhibitronic ainsi que du laboratoire de recherche sonore lab'ut. Dans ce projet il est en charge de l'écriture artistique et du propos.

Michaël Vierling, technicien

Musicien et ingénieur concepteur d'objet connectés. Il travaille entre le ZKM et le groupe DigitaleKunstFabrik littéralement « la fabrique des arts numériques ». Il œuvre depuis Karlsruhe dans de nombreux projets dans lesquels il développe une ingénierie entre l'univers sonore et le « sonic art ». Batteur de formation il est également actif dans différents projets musicaux hybrides.

Calendriers de création

Dans un premier temps, les ingénieurs et techniciens travailleront ensemble sur le contenu des données recueillies. Cette phase de recherche se développera durant le printemps 2022.

Une première phase du projet, encore au stade expérimental, sera présentée le 8 avril 2022.

Une résidence hébergée par le Art Zoyd Studio (Valenciennes) permettra ensuite de se focaliser sur la performance elle-même, en particulier en travaillant avec la danseuse Lena Angster et la mise en place des ruches sonores (haut-parleurs installés dans des ruches vides). À l'issue de cette résidence, une première phase de restitution pourra alors s'opérer dans différents lieux.

La création est prévue le 21 juin 2022 sur le campus de l'université de Strasbourg.

Calendrier prévisionnel

Première phase, 2022

8 avril – iMACHINATION – Oppenau, présentation de l'installation sonore

18 juin – SYNESON – Strasbourg, étape de travail de l'installation sonore

21 juin – UNISTRA – création de la performance complète (avec danse, chant et installation)

22 juin au 1er juillet – Place du temple – Strasbourg, présentation de l'installation sonore

25 juillet – Voce – Pigna, Corse, présentation de l'installation sonore et concert

1er au 10 août – Place du temple – Strasbourg, présentation de l'installation sonore

25 septembre au 10 octobre – Journées de l'architecture – Strasbourg, performance complète (avec danse, chant et installation)

Deuxième phase, 2023

Festival NEMO – Paris – tbc

Festival FARAWAY – Reims – tbc

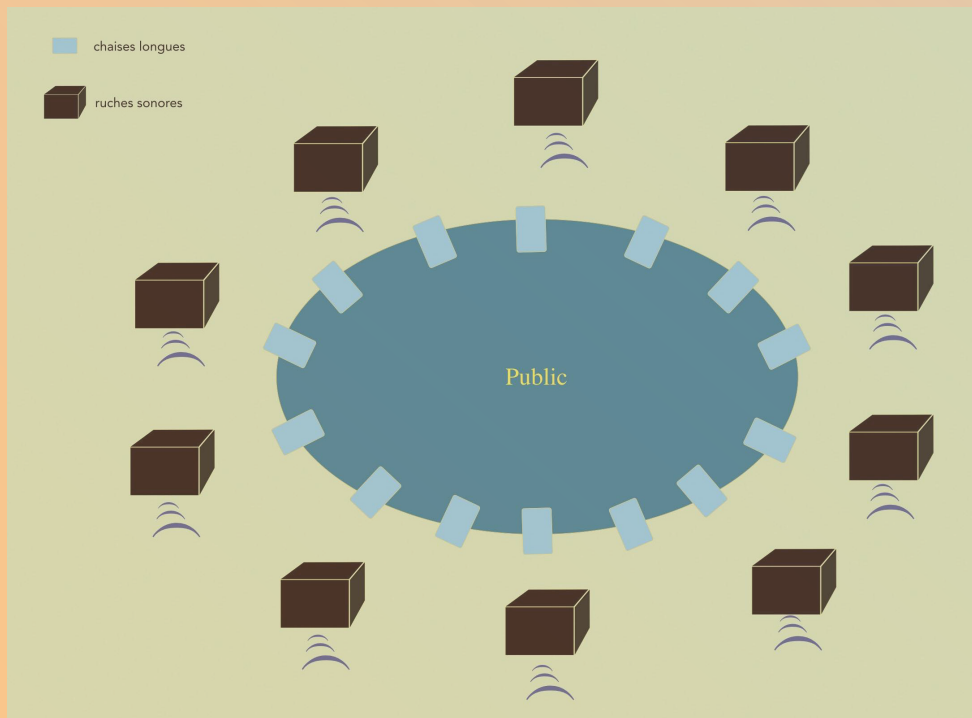
Festival LOGELLOU – Bretagne – tbc

APO33 – Nantes – tbc

Le propre de Labutineuse est d'être un projet en constant développement. Dans une seconde phase de vie du projet, il sera donc décliné en projet audiovisuel, à la fois avec un motion design pour la partie visuelle de l'installation, et avec une technologie d'automatisation des différents éléments de l'installation (son, lumières et vidéo). Le projet s'orientera ainsi vers une installation interactive.

Plan d'installation

De 4 à 10 ruches entourant le public placé au centre des ruches (vides)
Soit sur des chaises longues, soit sur des coussins
Les ruches sont équipés de haut-parleur laissant échappé le chant des abeilles



Références

Bibliographie de référence

Tourneret Eric, TAUTZ JÜRGEN . Le génie des abeilles. HOZHONI. 2017. Lagorce
Clément, Henri. LE TRAITÉ RUSTICA DE L'APICULTURE. Rustica. 2018. Paris
Gay, Jutta et Menkhoff. Abeilles. PPlace des victoires. 2012. Paris.
Quantin Martin. Apiculture biodynamique. Editions, les cahiers de biodynamie. 2020. Colmar
Regert, Martin et Ameisen Jean-Claude.. Abeilles. CNRS, le cherche midi. 2019. Paris
Robert Yves. Petit manuel d'apiculture douce en ruche Warré. Terre Vivante. 2019. Mens

Sites de référence

<https://naturebiodynamie.wordpress.com/labeille/>
<https://www.grrif.ch/non-classe/hiss-a-lecoute-des-abeilles-marocaines/>

Presse et liens

Yérri-G Hummel sur France Musique. <https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/musique-connectee/compositeur-et-apiculteur-la-petite-musique-des-abeilles-a-la-sauce-electro-1982625>
Etape de travail à Logelou - <https://www.logellou.com/labutineuse-etape-de-travail/www.labut.xyz/presse>

LABUTINEUSE EST UN PROJET DES STUDIOS LAB'UT

RÉALISATION

CONCEPTION

EDITION

ADMINISTRATION

YÉRRI-GASPAR HUMMEL

MICHAEL VIERLING

FÉLIX VERRY

AURÉLIE ARNAUD

SOUTIENS

ART ZOYD STUDIO

REGION GRAND EST

DRAC GRAND EST

VILLE DE STRASBOURG

