

VIRGILE ABELA

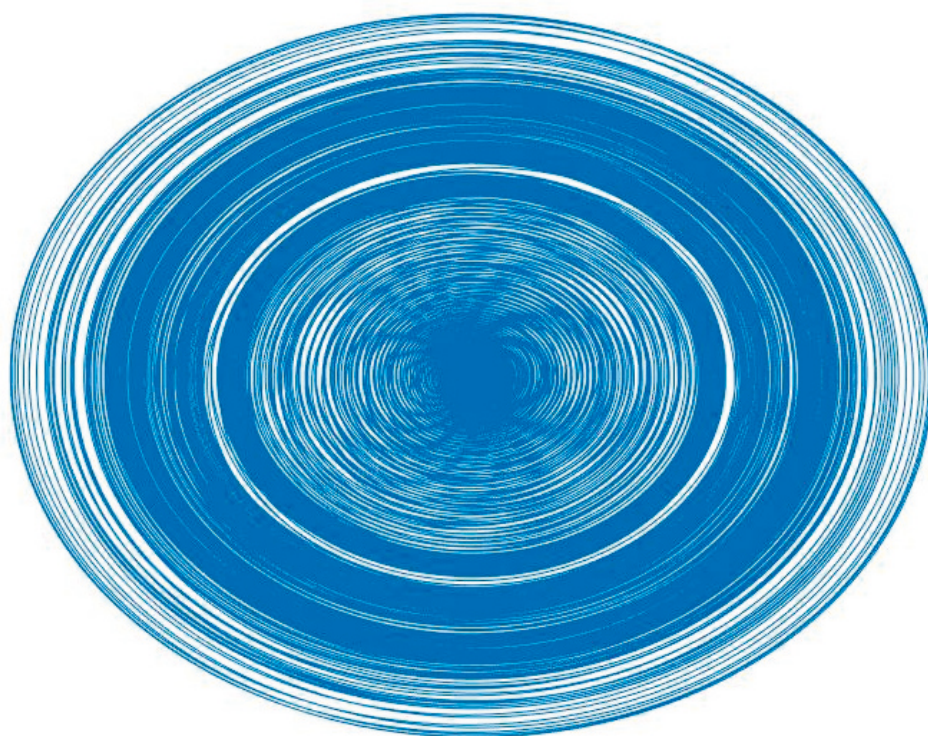
Art plastique // numérique // sonore _ Musique _ Performance _ Organologie

photo @ Stephane Saint-Martin

Portfolio

sélection

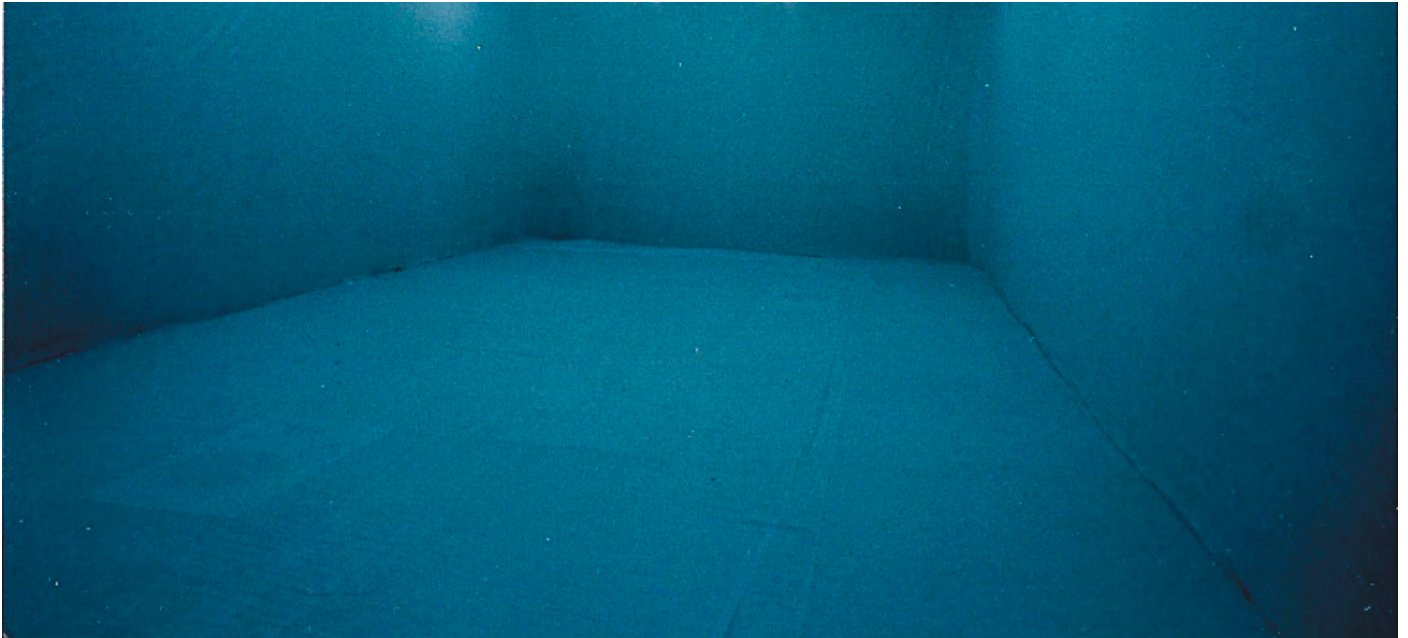
Recherche Artistique

Virgile Abela explore “les mondes du sonore” en art plastique et création musicale, en recherche art-science, en art numérique ou en spectacle vivant, à travers trois relations au temps :

[temps-paysage_ temps-durée_ temps-mémoire]

Il mène cette recherche dans la transdisciplinarité par le design d’instruments acoustiques ou amplifiés, la conception de dispositifs électroniques ou robotiques dédiés à la création contemporaine aux côtés de chercheurs, de techniciens et d’autres artistes, à l’échelle européenne. Son travail recherche un certain état de grâce vibratoire, à travers le concept de flux.

Ses projets sont conçus comme des écosystèmes à la rencontre du vivant, en résonance avec l’environnement duquel ils émanent. Leurs manifestations proposent une expérience esthétique de l’immatérialité dans une approche holistique de l’environnement sonore, questionnant notre rapport au monde dans l’ambivalence nature culture.

NOWHERE

Installation 1999

NOWHERE, est une installation présentée à la Galerie Roulette à Marseille, et représente la genèse d'une recherche non encore achevée sur le temps, l'espace et la vibration.

Son titre, emprunté à l'artiste suisse Markus Raetz, signifie ici et maintenant ou nulle part, selon que l'on considère la césure avant ou après le «w». Cette anagramme fait écho à la distorsion du temps et de l'espace recherchée dans l'expérience de dissociation de la vue et de l'ouïe proposée au spectateur : une pièce de 210 m³ dont les murs, le sol et le plafond sont recouverts de coton blanc tendu, et progressivement saturés de lumière blanche. Les visiteurs éblouis évoluent dans un espace vide derrière lequel 8 haut-parleurs cachés spatialisent une composition sonore à partir d'enregistrements d'objets lourds en train de tomber, se fracassant au sol ou contre les murs sous l'effet d'une gravité révélée par le son, telle une chute annonciatrice d'une dystopie prémonitoire.

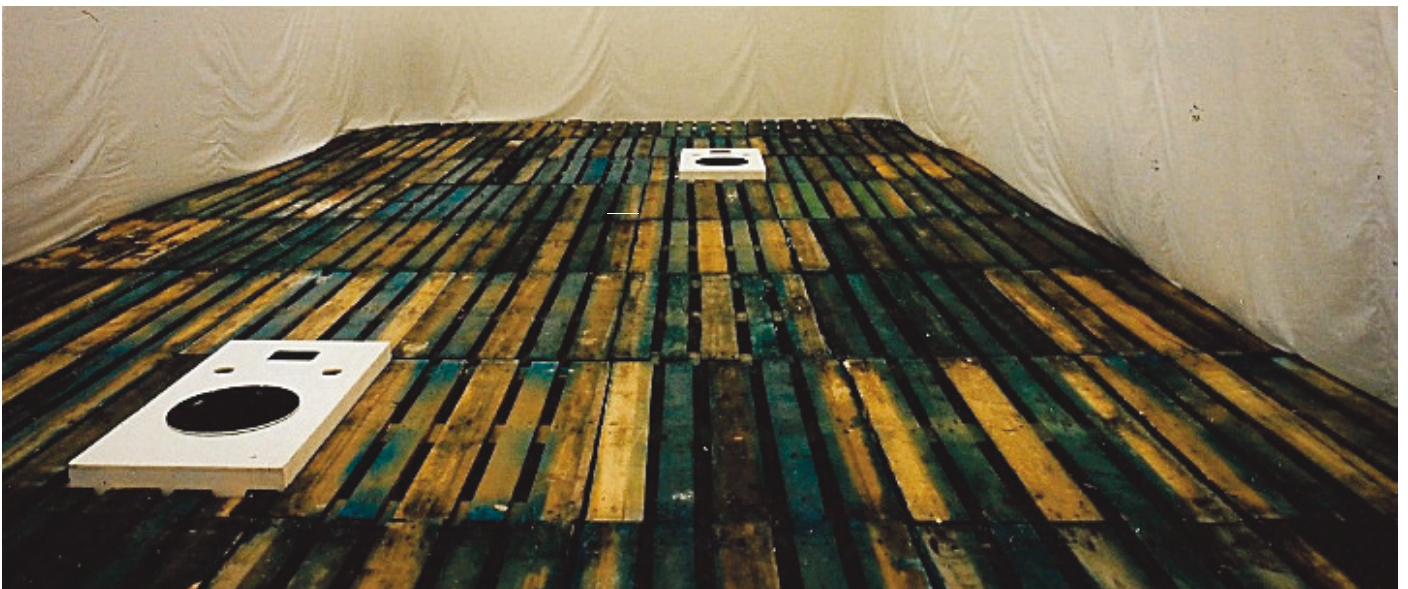

photo @ Neil Jarvie

PENDULE ACOUSTIQUE

art sonore 2021

PENDULE ACOUSTIQUE est une installation autonome et générative mettant en corrélation acoustique et gravité. De lignes en ellipses, le pendule redessine les contours architecturaux de l'espace que le visiteur découvre, à l'écoute d'un « chant infini » issu d'un feedback finement modulé par le mouvement. Dans une danse sans début ni fin entre équilibre et chaos, Pendule Acoustique nous propose à la lumière du jour, une expérience sensible et contemplative en symbiose avec la pesanteur.

PENDULE ACOUSTIQUE est le fruit d'une recherche art science avec les chercheurs de la Plateforme MAS du LMA (Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique) du CNRS à Marseille depuis 2017, et a reçu le prix *Pierre Schaeffer de la bourse brouillon d'un rêve de la SCAM* et du dispositif *La Culture de la Copie Privée* en 2020.

Expositions, lectures & performances

SLASH SLASH festival, Dijon, Mars 2026
Espace GANTNER, Bourogne, Octobre 2024
(((Interférence_s))), CWV de Paris, Mai 2024
Le Mans SONORE, Le Mans, Janvier 2024
EXPERIMENTA, Grenoble, October 2022
FMN event, Sussex University UK, Mai 2022

Biennale SONICA ,Glasgow UK, Mars 2022
Galerie Un Singe en Hiver, Dijon, Janvier 2022
festival]interstice[15, Caen, Octobre 2021
Le Millieu, Saut, Janvier 2020
GAMERZ festival, Aix-en-pr, Novembre 2019
Chateau Ephémère, Carrières-sous-P, Juin 2019

photo © Christophe Jeanne

INFINITE PENDULUMS

INFINITE PENDULUMS est l'aboutissement d'une recherche sur la corrélation de l'acoustique, de la lumière et de la gravité menée avec le LMA-CNRS depuis 2017. Cette installation met en jeu 4 pendules dans l'obscurité. Elle est pourvue d'un dispositif lumineux interagissant comme le son, avec le mouvement. La multiplication des pendules offre au public un ballet mécanique de synchronisation et désynchronisation stochastique de leurs oscillations, tandis que leurs sons génèrent dans l'empreinte acoustique du lieu d'exposition, une musique générative finement modulée par le mouvement. La lumière quant à elle, sculpte l'espace en décidant quoi illuminer ou occulter de l'installation. L'écriture narrative de l'œuvre nous plonge dans un espace-temps qui évolue par cycles, aux grés des interactions vibratoires qui la composent, à la recherche d'un équilibre écosystémique.

direction artistique

Virgile Abela

création lumière

Arié van Egmond

CAO et électromécanique

Etienne Gourc

electronique et capteurs

Patrick Sanchez

Production

Maison de la Tour-Le Cube, Valaurie

Station Mir/ et Millénaire de Caen

Un Singe en Hiver, Dijon

GMEM cncm, Marseille

Euphonia, Marseille

LMA-ECM-CNRS-AMU, Marseille

SCAN, SACEM, DRAC

Expositions

festival]Interstices[1000

Caen, decembre 2025

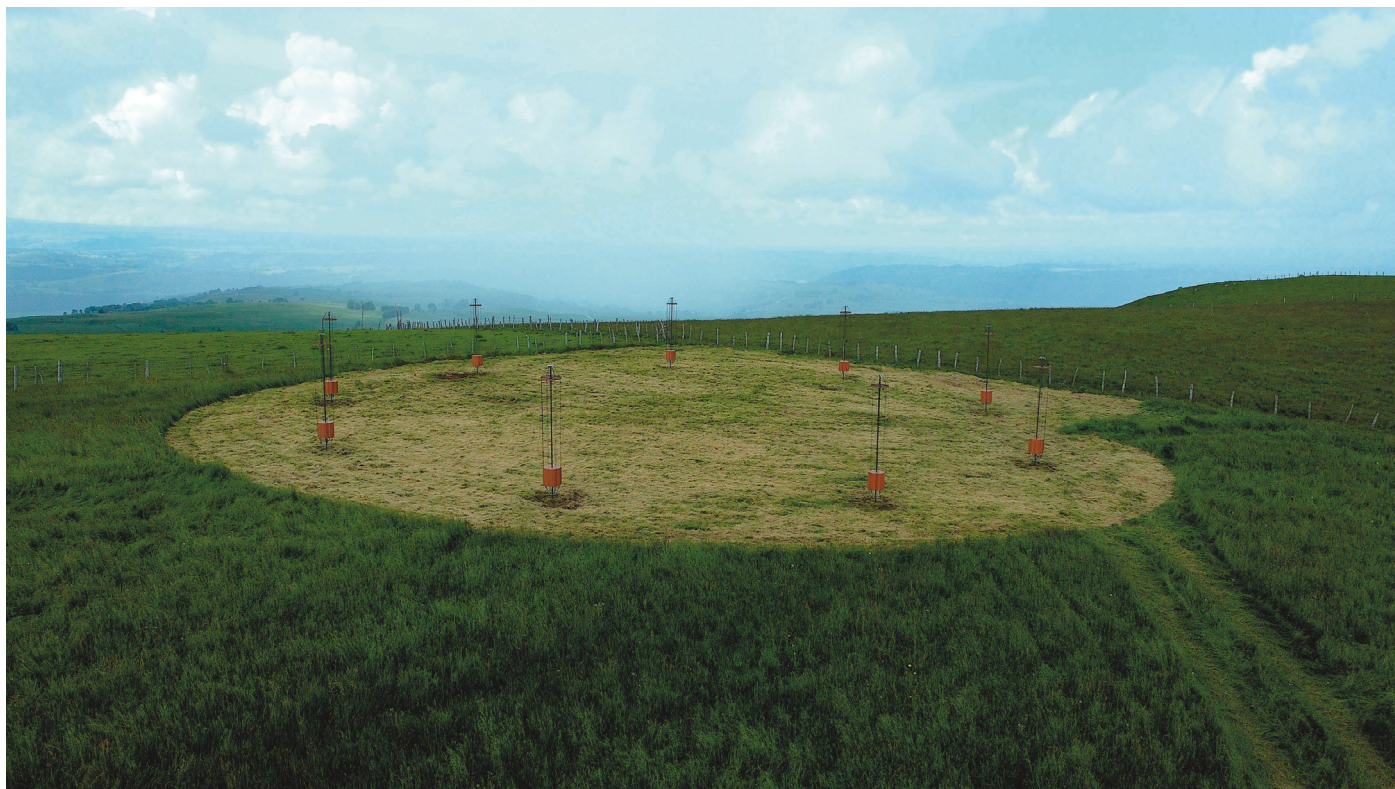
festival Propagation GMEM

Marseille, Avril 2026

Sortie de résidence

Un Singe en Hiver,

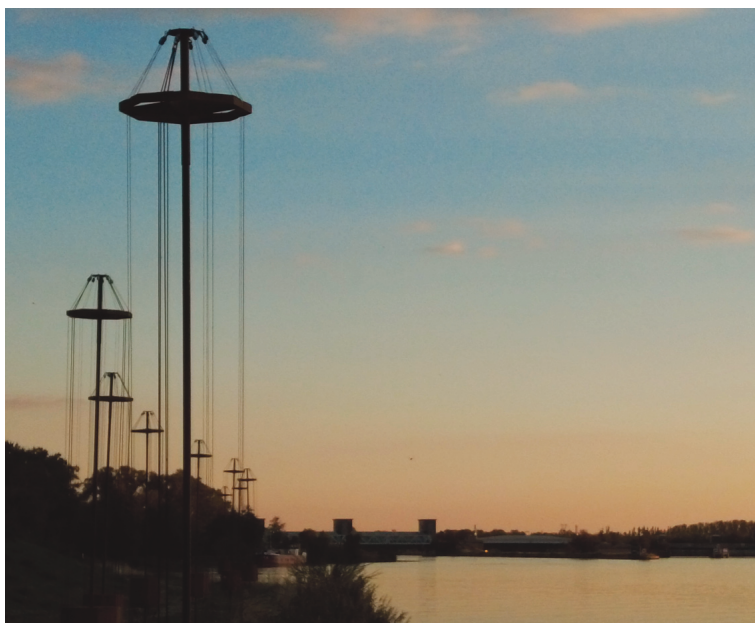
Dijon, Octobre 2024

ZEITGEIST#

art sonore, depuis 2020

ZEITGEIST est le concept générique d'une recherche artistique et organologique à l'origine d'installations, de films ou de performances sonores dans le domaine du land art, de l'art visuel et de la musique générative à partir des vibrations de l'air et de l'eau du paysage. Chacune de ses formes [distinguées par un tag] est une expérience de transduction sonore des vibrations de la nature, à l'écoute de l'*air du temps*, à l'heure de l'anthropocène. *ZEITGEIST* se nourrit de l'héritage de l'écologie sonore et s'inscrit plus particulièrement dans la dimension de *deep listening*, concept théorisé par la compositrice Pauline Oliveros, et prolonge la découverte de l'*harmonica*, instrument créé par Don Giulio Gattoni, capable de prédire le climat à partir de la vibration des cordes.

ZEITGEIST#4

Résonance, exposition à Donzère, 2024
Festival Horizon-Sancy, Montgreleix, 2023

ZEITGEIST#3

Détour numérique, St-Paul les 3 Châteaux, 2021

ZEITGEIST#2

Biennale EXPERIMENTA, Grenoble, 2022
SONIC PROTEST, Paris, 2021
Mutant Radion_Performance, Paris, 2021
Garage MU festival, Evry, 2021
Le Placard Festival_Installation, Evry 2021
Belastock Festival, Evry 2021
Festival ON-octobre_numérique, Arles 2020

Résidence

Station Flottante / UrbanBoat
Station Gare des Mines, Oise et Paris, 2021

INNER ISLAND

duo de musique expérimentale depuis 2009 avec l'artiste canadien Jean-François Laporte

Une coproduction franco-canadienne avec productionsTOTEM CONTEMPORAIN, GMEM-cncm, Seconde Nature, ASOR

Concerts à Marseille, Nice, Montréal, Bruxelles, Bamako

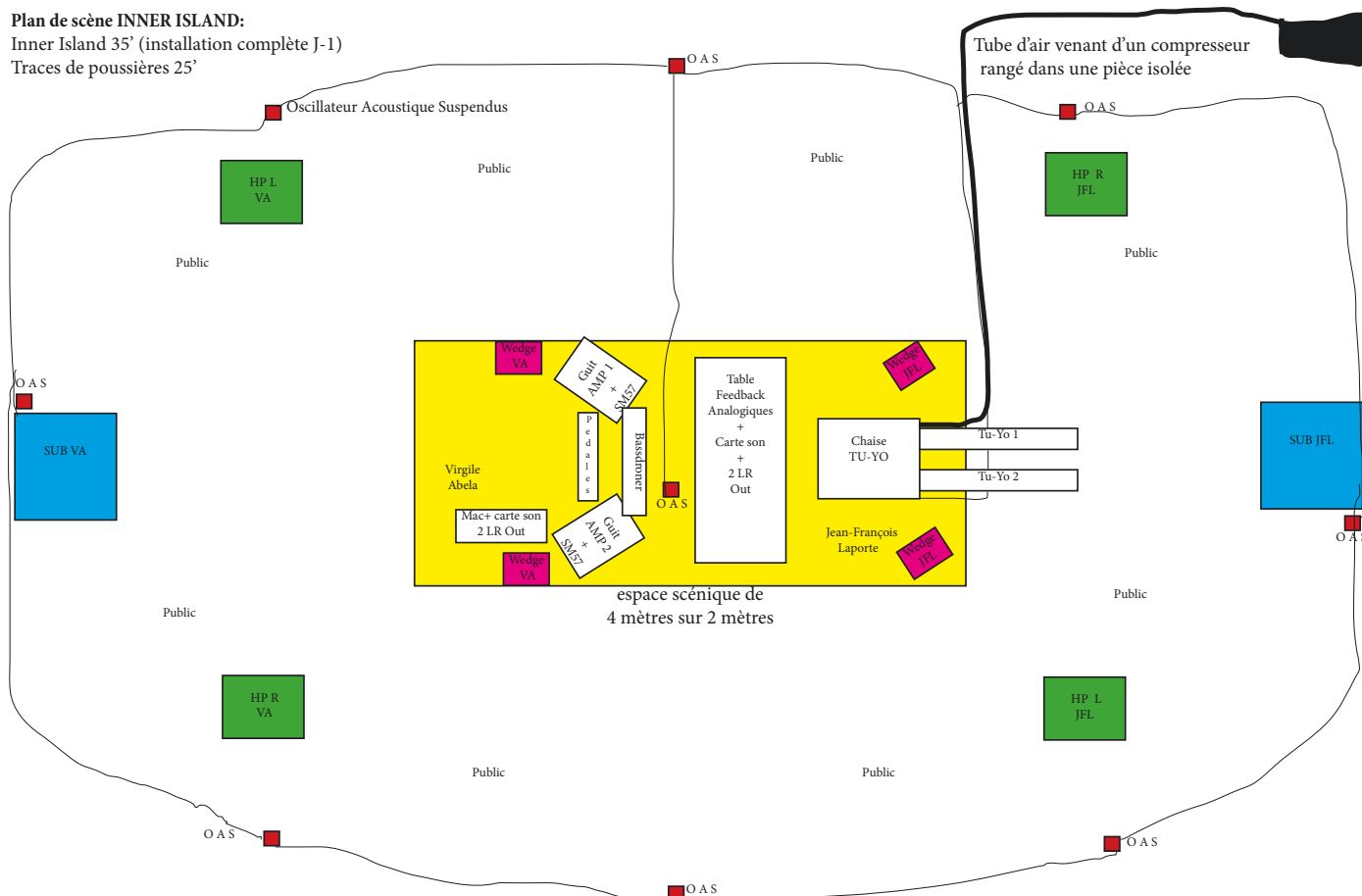
Les inventions de Jean-François Laporte utilisent l'air ambiant et les espaces, à travers des systèmes pneumatiques alimentant son « Tu-Yo », un genre de didgeridoo au bourdon continu, modulé avec l'élasticité d'un ballon, tel un poumon ayant aussi la fonction d'embouchure. L'air comprimé excite aussi ses « membranes vibrantes » et « oscillateurs acoustiques », créant quant à eux des sons allant du médium au suraigu, tels des timbres de synthèse analogique. Face à ses créations, les « chants » magnétiques et larsens de la guitare ainsi que les agrégats du MS10 de Virgile Abela sifflent, frottent, tendent et extrapolent les sons provoqués de Laporte. La confrontation entre les ondes, matériaux et textures sonores de l'air et de l'électricité mélange les drones acoustiques, signaux électriques et sonorités électroniques. Cette vibration n'est pas uniquement vibration acoustique, elle est également vibration spatiale. Le déplacement influe sur la musique, les dissonances et consonances suivent les pas de l'auditeur actif de sa propre expérience. Ces récifs musicaux se frôlent, dansent en fluidité, l'écume perle comme des sons soufflés, extirpés de grandes orgues. Le lieu est important, sa fréquence est cherchée, sa résonance provoquée. Elle lui donne la dimension d'un espace amplifiée, où chaque évènement est alors une prise de conscience de soi au sein de ce processus. Inner Island exprime la proximité de blocs, leurs affirmations d'existence et surtout leurs rencontres, dans le cadre de laquelle une expression plurielle s'en extirpe, sans en produire l'absorption, à savoir la découverte d'un archipel reconnaissant les différences de chacun. Cet archipel a déjà été dessiné musicalement. L'introduction proposée par Boucourechliev en préface de ses Archipels résonne et s'entrelace en phase/hors-phase avec Inner Island: « Le choix fait par chaque interprète à chaque instant détermine le cours de l'œuvre, l'imprévisible ; c'est-à-dire qu'il est fonction d'une infinité de situations collectives sans cesse renouvelées que l'écoute réciproque apprécie, provoque, conduit ». Quadrature du cercle.

Nicolas Debade, chef de projet recherche et développement à l'INA-GRM, Paris

photo @ Johanna Carvajal

Plan de scène INNER ISLAND:
Inner Island 35' (installation complète J-1)
Traces de poussières 25'

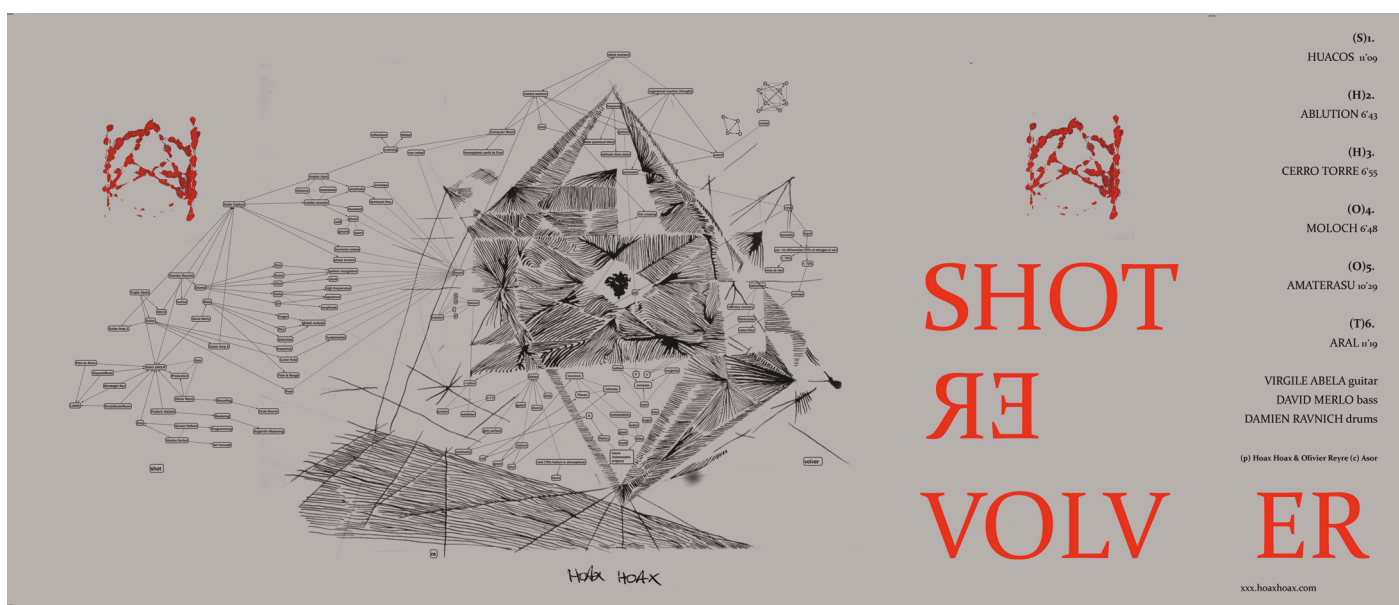

HOAXHOAX

Postrock trio 2011 2017

«...Par exemple, commencer l'album avec HUACOS, un titre à l'ouverture presque western, devient le prélude à un chef-d'œuvre de mathrock. Moloch se présente également avec la même classe, avec ses lignes de guitare complexes noyées dans un tapis de sons apparemment sans fin. Cet album fait de HoaxHoax un projet unique. L'énergie et la musicalité concentrée font de ce groupe une véritable découverte...»

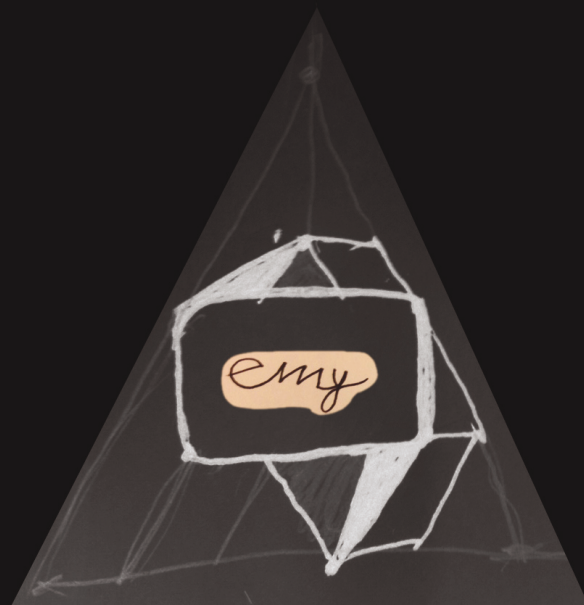
GONZO (Holland)

Shot Re Volver 55' 2015/2016 produit par Olivier Reyre à Onde Source Studio

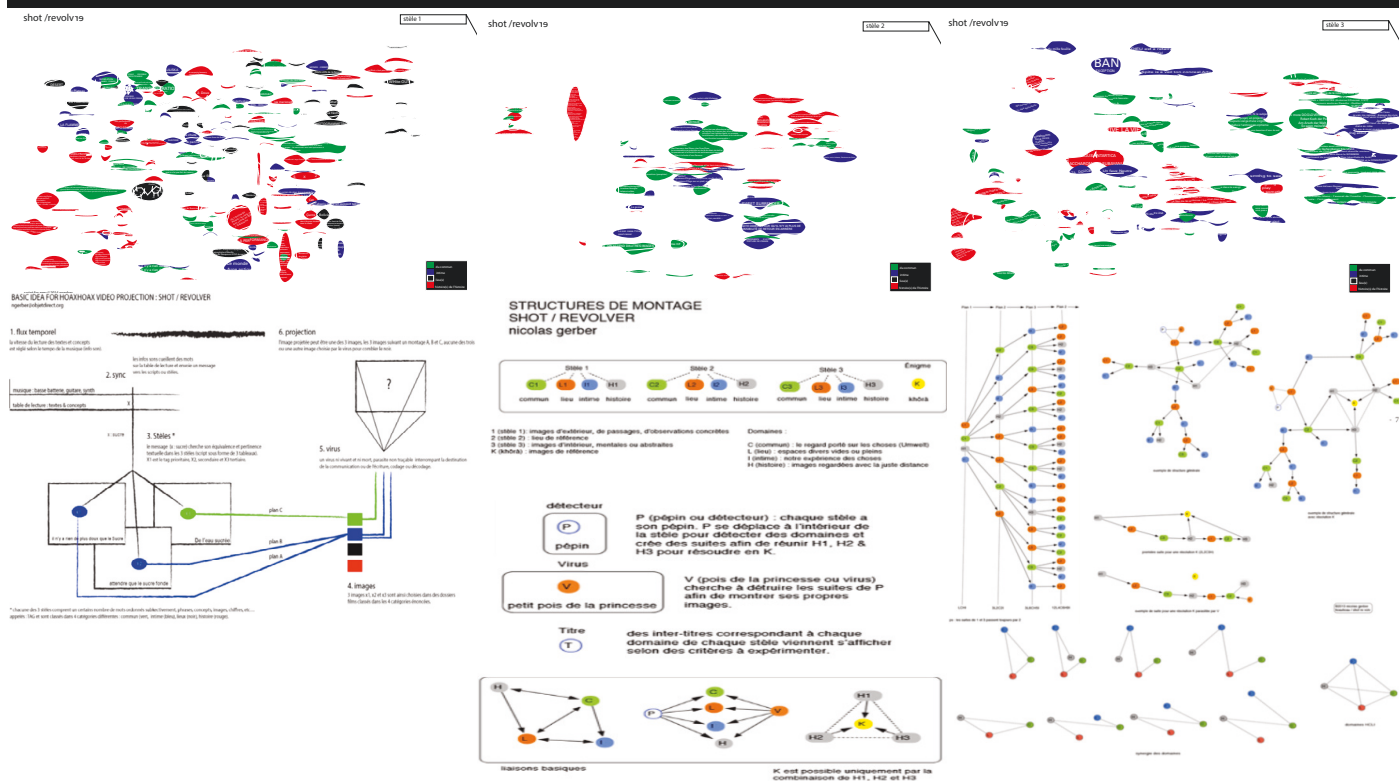
LP sorti chez AtypeekMusic (Fr) / BlindsightRecords (Uk) / SmallScaleMusic (Ca)

HOAXHOAX / Virgile Abela - guitare + David Merlo - basse + Damien Ravnich - batterie & keyboards

EMY & HOAXHOAX

generative video 2015

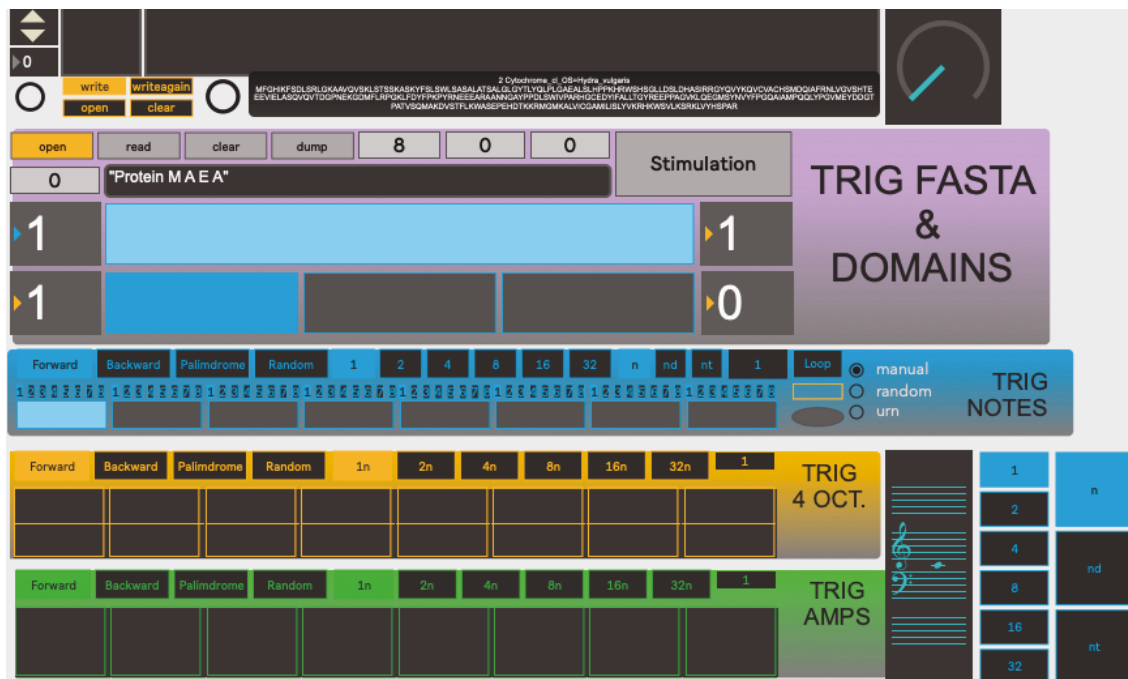

Cartographie de l'architecture des séquences vidéo correspondant à leur place dans le disque dur qu'un patch vient sélectionner à l'aide de Tags Texte stimulé par la musique de HOAXHOAX en temps réel selon certains concepts que l'on retrouve dans l'architecture et la biologie.

Direction artistique Virgile Abela

Écriture vidéo Nicolas Gerber

Programmation sur max/msp Sylvain Delbart

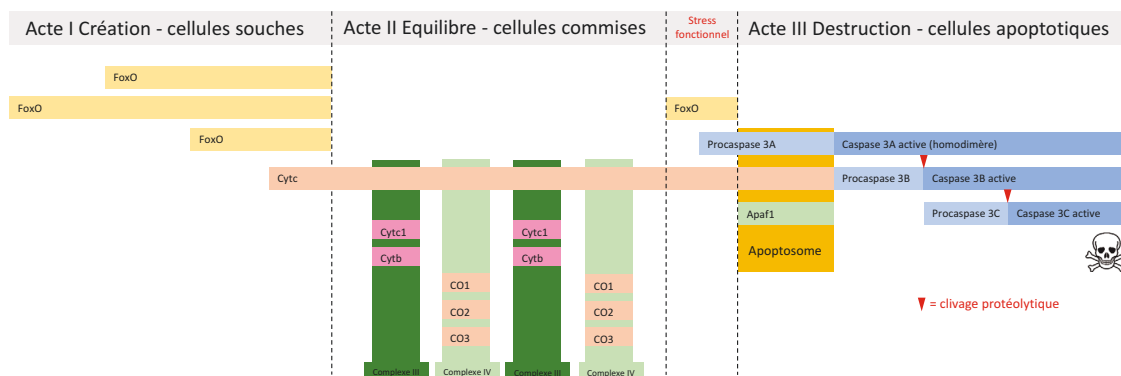

EXPERIENCE PROTEODIQUE

bio-music depuis 2021

Projet sur la sonification des protéines à la recherche de ce que la biologie a à nous dire sur la musique, dans le but de composer avec des images sonores de l'interprétation génétique du vivant. Développement d'un logiciel sur max/msp basé sur "le procédé épigénétique de biosynthèse des protéines par résonance d'échelles", une découverte scientifique brevetée par le physicien Joel Sterheimer, consistant à transposer par échelles d'octaves les vibrations quantiques des acides aminés à notre champ de perception physique, afin de s'adresser au vivant par un principe d'excitation sympathique. Cet outil permet de traduire les codes génétiques en fréquences sonores, dans une approche méthodologique propres aux lois de la musique, à partir de la partition que représente les séquences génétiques des chaînes d'acides aminés, pour la composition musicale.

Régénération tissulaire chez l'hydre – Mythe (cycle?) de l'éternité (mourir pour renaitre)

Acte I, multiplication des cellules souches qui expriment FoxO (partition en canon ???). Apparition des cellules commises fonctionnelles (signal = début de la machinerie énergétique = Cyt c et arrêt de FoxO)

Acte II, le Cyt c alterne entre le complexe III et IV pour le transfert d'un électron sur le complexe IV puis revient chercher un électron avec le complexe III. Entre les deux, il effectue un va-et-vient et circule librement (joue...) seul.

Stress fonctionnel = sortie du Cyt c de la mitochondrie (rôle de messager) vers le cytoplasme de la cellule = arrêt de la mitochondrie (centrale énergétique de la cellule). Reprise de FoxO, signal proapoptotique

Acte III, formation de l'apoptosome = interaction entre Cyt c + procaspase 3A + Apaf1, activation de la caspase 3A effectrice, début de la mort programmée, processus irréversible.

Projet développé en collaboration avec le biologiste Yvan Perez de l'Observatoire des Sciences de l'Univers, de l'Institut Pythéas et du département de Musicologie d'Aix-Marseille-Université.

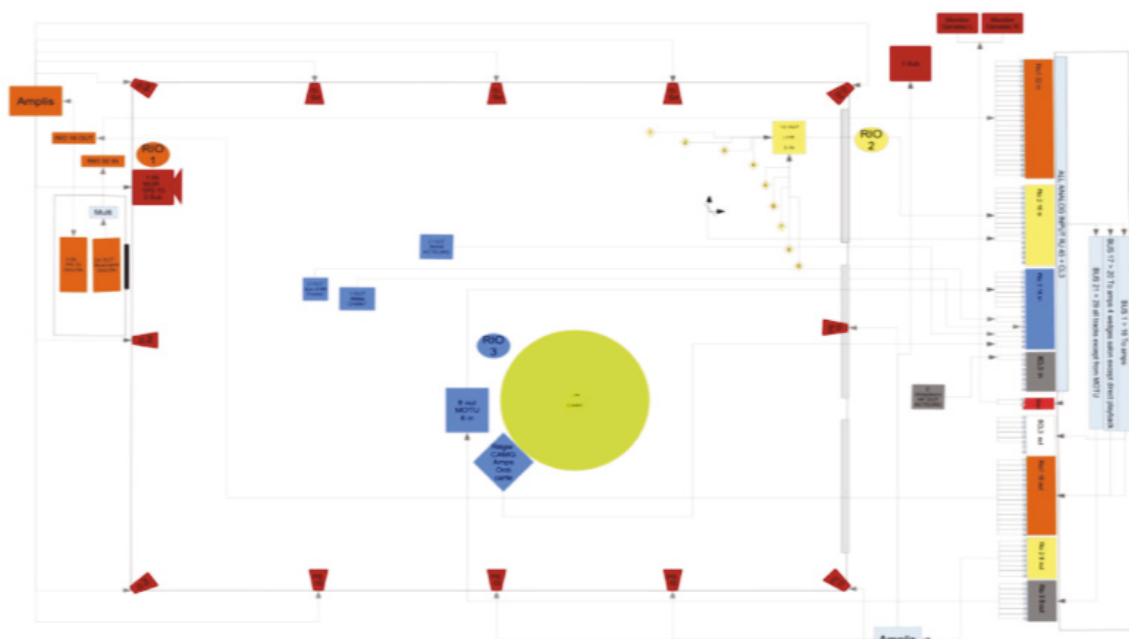
François et Claire

Installation performative 2016

Création de Jean-Michel Bruyère pour le festival Rhurfestspiel Recklinghausen, Allemagne.

Performance immersive d'une durée de 8 heures, inspirée de 5 années de la vie de Saint François d'Assise, réunissant plusieurs installations et espaces scéniques.

Création de mixage à partir de 64 sources entrantes sur 16 haut-parleurs, max/msp & Yamaha cl5.

Remembrances of a premonition

Horspiel (création radiophonique) 2012

Horspiel autour de l'enregistrement du manuscrit Saint Clair, de et par l'architecte Brian Anson. J'ai voulu mettre en valeur les éléments forts d'un texte non ponctué, mais aussi utiliser la voix comme matériau sonore. C'est un texte expiatoire et poétique d'une réflexion sur la modernité d'après-guerre, que j'ai confronté à des archives personnelles de sons villes violentes, chaotiques, politiques et poétiques.

composition et enregistrements Virgile Abela

texte et lecture par Brian Anson

sons additionnels de Luc Ferrari

production Studio Euphonia

finaliste du concours international de création radiophonique PHONURGIA NOVA, diffusion à la Gaité Lyrique, Paris.

diffusions radio à la RAI3 (Italie), Radio Grenouille (France), Resonance FM (Uk), Radio Panik (Be)

Web links

mail

website

facebook

vimeo

youtube

soundcloud

bandcamp

PENDULE ACOUSTIQUE Web page, press pack, pics & video

INFINITE PENDULUMS Web page, text, pics & video

ZEITGEIST Web page, text, pics & video

INNER ISLAND Web page, text, pics & video

HOAXHOAX Web page, press pack, pics & video

REMEMBRANCES OF A PREMONITION Web page, sound

