

Trading Litany

documentaire/performance sonore

Ivann Cruz

guitares & électronique

Olivier Lautem

dispositif informatique & multi-diffusion

Une **performance sonore** hautement spéculative sur le système financier contemporain.

Cette performance **inspirée par l'univers de la finance** réunit deux musiciens (guitares/électronique et dispositif informatique/multi-diffusion), une voix enregistrée et un montage de textes projeté sur un écran.

Dans ce "documentaire/performance sonore" se croisent le langage - **la voix - de la finance**, des **textes analytiques**, quelques **déviations réflexives personnelles** et un **contrepoint sonore** inspiré des processus à l'œuvre dans la sphère financière.

Diffusion

Lise Cazé : lise@muzzix.info

09 50 91 01 72

Note d'intention Ivann Cruz (guitares & électronique)

Ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet du monde de la finance c'est avant tout le constat d'une incompréhension face à une situation que nous vivons aujourd'hui face à la financiarisation de nos sociétés contemporaines et face à ce concept de "crise" omniprésent dans le discours médiatique et politique depuis quelques années. C'est donc en partant d'un questionnement sur le sens du terme de "crise financière" que je me suis mis à essayer de comprendre le système/monde de la finance sur lequel je n'avais qu'une perception partielle plus ou moins partagée par la grande majorité des individus.

Le système de la spéculation financière et le discours théorique, idéologique et scientifique qui lui est associé sont donc devenu le sujet d'une recherche personnelle et ce, afin d'imaginer une performance musicale qui pourrait s'en inspirer. Ainsi ma démarche a consisté à recueillir un maximum de documents d'analyses critiques sur le sujet afin de faire émerger les principes à l'œuvre dans ce système (*technicité du langage, question de l'aléatoire dans les modèles de calcul de risques, les modes d'interactions et rapports de pouvoir chez les acteurs de ce système, concept de rumeur, le principe de mimétisme, système d'influence par capillarité, captation de marge dans un différentiel, origines des modèles scientifiques et mathématiques, prophéties auto-réalisatrices, invisibilité des acteurs/opacité...*).

Après une phase d'immersion (commencée en 2011 et que je poursuis) dans ces ouvrages et documents analytiques, dont j'assume pleinement la subjectivité du choix (cf. bibliographie en annexe), et après un temps d'infusion nécessaire, j'ai dégagé un certain nombre de principes que je transposerai dans les gestes musicaux et les processus de développement présents dans la composition.

En outre, la vision moins partielle que j'ai acquise sur le sujet m'a donné envie d'aller plus loin et de partager certains questionnements (de façon parfois décalée) sur ce système étrange qui semble être devenu le moteur de nombre de tragédies contemporaines (du suicides du surendetté ou du chômeur désespéré aux révoltes des "indignés"). De fait, c'est aussi la langue de la finance et son discours qui seront convoqués dans cette performance et j'aurais recours d'une part, à l'utilisation d'un glossaire technique sur le Trading (en anglais, cela va de soit) et d'autre part, à un montage de textes de réflexions et d'analyses sur le sujet extraits de mes lectures préparatoires, accompagné de quelques déviations réflexives personnelles (2 versions : française et anglaise).

Le glossaire sera présent sous la forme d'une voix enregistrée qui sera diffusée durant la performance et pourra être transformée en amont ou en temps réel. Les autres textes seront présentés sous la forme écrite sans effets via un écran et un vidéoprojecteur sur scène (ou via un écran classique et un ordinateur portable selon l'espace de représentation).

Dés lors, l'idée que je souhaiterai développer est celle de "documentaire/performance sonore" (ou de concert documenté) mais sans prétendre à une quelconque objectivité journalistico-scientifique.

L'idée de la litanie s'est imposée à moi en constatant l'aspect quasi religieux* et dogmatique du discours qui accompagne les acteurs du monde de la finance, les formules incantatoires et autres versets mathématiques qui y sont professées, le rejet de toute mécréance à ses principes, l'utilisation d'une langue volontairement hermétique au néophyte (comme a pu l'être le latin dans le prêche catholique), la croyance en une forme de transcendance du "marché"... * "Je fais le travail de Dieu" (Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs).

Matériau/Forme

Le matériau sonore (guitares, électronique, sons enregistrés, voix) sera organisé en sept tableaux/séquences qui seront composés selon des jeux de transpositions ou de correspondances avec des processus ou modes d'interactions propres à la finance (aléatoire, modèles mathématiques, création de valeur sur un différentiel, rumeur, états de "crises", ou d' "euphories"...); une pièce de répertoire (pour son potentiel descriptif structurel et sa charge symbolique historique en tant que matériau musical) de J.S Bach sera ajoutée à la composition musicale originale. Le texte enregistré sera traité comme une matière sonore oscillant entre la voix off neutre et la déconstruction en phonèmes rythmiques.

La forme de la représentation que je souhaiterais développer est une sorte de contrepoint perceptif entre la lecture du montage de texte et l'écoute traditionnelle de type concert en jouant sur les niveaux de densités dans le rapport lecteur/auditeur dans une forme concert, le décalage dramaturgique entre les matières sonores et textuelles et sans recours à un autre type de représentation (théâtrale, chorégraphique, lumière, décor, actions scéniques). Ceci afin de rendre compte de l'irreprésentabilité de cet univers abstrait et son caractère non spectaculaire.

L'interaction entre l'instrument et dispositif électro-acoustique

"Dans Trading Litany, solo pour guitariste, il s'agit d'improviser avec des contraintes inspirées du système financier mondial, à partir de cellules pré-écrites. C'est un contrepoint créé de partitions, de voix enregistrées, de programmes informatiques et de vidéo.

Telle la nébuleuse de la finance qui se meut aléatoirement au grès des interventions de ses acteurs, le dispositif de diffusion sonore réagit ou impose des choix à un homme qui défend son intérêt musical. C'est le dogme financier qui inspire les règles d'improvisation prédéfinies pour chaque partie de la pièce.

Le dispositif électroacoustique qui accompagne le soliste est basé sur une multi-diffusion sonore verticale, face au public et autour du guitariste. A l'instar de l'Acousmonium (orchestre de haut-parleurs), l'œuvre se propage dans l'espace scénique. Rendre ce système malléable en direct par le régisseur son impose l'utilisation d'un logiciel comme Maxforlive qui permet de lancer le texte vidéo, les voix-off et les effets temps réel. L'instrument de multi-diffusion sonore n'englobe pas systématiquement l'auditeur pour garder une nécessaire distanciation."

Olivier Lautem

Dispositif

- Guitare électrique et acoustique, voix enregistrée, dispositif informatique, électronique.
- Système de multidiffusion
- Vidéoprojecteur et écran (taille à définir)

Distribution

Ivann Cruz : guitares, voix, conception/composition

Olivier Lautem : régie son, dispositif informatique

Bernadette Cruz : voix enregistrée

Biographies

Ivann Cruz

Il étudie la guitare classique et s'oriente très vite vers le jazz et les musiques improvisées. Il est titulaire d'un DEM de jazz en guitare au CNR de Lille, d'une Maîtrise en Composition Musicale et d'un DEA d'Esthétique et Pratique des Arts à l'université de Lille 3.

Il s'investit beaucoup dans l'interprétation, la composition et l'expérimentation en solo ou à travers des formations aussi éclectiques que nombreuses : La Pieuvre, Electric Cue, Ventilò, One DPI, Feldspath, l'OGR, Arsis, TOC, Garbowski/Cruz Quartet, Gaw!... En 2010, il participe au projet Jazzplayseurope (6 musiciens de 6 pays différents et une tournée européenne de 7 concerts).

Durant sa formation et son activité d'interprète, il rencontre : l'ensemble Ars Nova, Olivier Benoit, Jean-François Canape, Médéric Collignon, Laurent Cugny, Philippe Deschepper, Dgiz, Marc Ducret, Guy Gilbert, Michel Godart, Jean-Luc Hervé, Didier Levallet, Thierry Madiot, Ricardo Mandolini, Gérard Marais, Jean-Marc Montera, Edward Perraud, Yves Torchinsky, Fred Van Hove...

Au théâtre, il travaille avec les compagnies Interlude T/O, Cendres la Rouge, Thierry Roisin et Blandine Savetier.

Son travail de création se caractérise par une recherche sur la confrontation entre le geste improvisé et la fixité de l'écriture musicale.

Discographie : La Pieuvre (1999-2005, 2006 - Ellipse, 2007 - Helix/Circum-Disc/Anticraft) | TOC (Le Gorille, 2009 - microcidi/Circum-Disc) | Arsis (Désordres, 2010 - microcidi/Circum-Disc) | TOC (You can dance (if you want), 2012 - microcidi/Circum-Disc) | Feldspath (Andesine, 2013 - Cidi/Circum-disc)

Olivier Lautem

Issu du département son de l'Ensatt à Lyon (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) en 2002, Olivier Lautem a depuis une activité dirigée essentiellement vers le spectacle vivant, la musique lyrique et le théâtre contemporain.

2013 : Régie son du « Tribun » de M. Kagel, dir. J.C. Malgoire, avec D.Mesguich/ONL.

2012 : Opérateur enregistrement / mixage de « Remix of 9th Symphony », G.Prokofiev, Orchestre National de Nantes, dir. J. Axelrod, enregistrement J.C. Cheneval.

2011-2012 : Régie son pour l'artiste pop Jeancristophe (J.C. Cheneval).

Prise de son orchestre et big band pour S. Fache et J.C. Cheneval.

Depuis 2009 : Prise de son et mixage sur divers projets théâtraux/radio de Sandrine Châtelin (Cie Cendre la Rouge). Compositions Ivann Cruz.

Depuis 2007 : Régie son théâtre et musique pour la compagnie Interlude T/O, E. Vallejo B. Soulier sur 4 coproductions Théâtre du Nord, Comédie de Béthune et Théâtre du Rond Point. (Travail avec Max MSP en temps réel, Live).

2006 et 2008 : Sonorisation de grands ensembles : Requiem de Mozart, dir. J.C. Malgoire / Stade couvert de Liévin, Orchestre de Douai dir. S. Cardon et B. Membray / Gayant expo Douai. Harmonie de Lomme.

2005-2006 : Régie son d'accueil à l'Opéra de Lille avec notamment l'Assistanat son sur « Avis de Tempête », G. Apherdis, Ictus et l'Ircam.

Lille 2004 : Sonorisation de plusieurs spectacles et installations notamment « Lupper Suitecase » avec P. Greenaway et « TLA 2 » de T. Riley

Et depuis 2002 :

Régie son sur les spectacles jeune public d'H. Demon, des Biskotos et de Fred Merpol.

Régies générales et son : Studio d'art contemporain du Fresnoy et l'Atelier Lyrique de Tourcoing.

Plus de 200 enregistrements live pour J.C. Malgoire, Opéras, musique sacré, orchestres.

Réalisation/mixage de disques en particulier en sortie nationale pour Didier Jeunesse et J.C. Malgoire.

Le collectif Muzzix

Muzzix est un collectif de trente musiciens, basé à Lille, en activité depuis la fin des années 90 (sous la forme initiale de deux structures Le crime et Circum). L'univers musical va du jazz contemporain à la musique expérimentale et improvisée, sous des formes très variées, du solo aux grands orchestres, du concert à l'installation sonore ou la performance.

Le projet global de Muzzix est de créer les conditions de production et de diffusion pour des créations explorant les langages musicaux et sonores contemporains, en privilégiant une démarche d'expérimentation. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de projets traduisent la vivacité et la création des musiciens du collectif qui se produisent en région, en France et de plus en plus hors des frontières (Europe, Asie, Amérique du Nord).

Muzzix a également une activité de programmation dans différents lieux de la métropole lilloise, notamment à la malterie ou à l'Univers. Ces concerts sont l'occasion de montrer au public de nouveaux projets (soirées CrimCrum) ou des phases plus expérimentales (soirées Laboratoire ou Vizix). Certaines de ces soirées sont aussi des opportunités d'accueillir des artistes français ou étrangers en tournée.

Muzzix propose par ailleurs des actions de sensibilisation, à travers des concerts en partenariat avec des structures locales ou chez l'habitant et des ateliers à destination des publics scolaires, professionnels et amateurs.

Le collectif est en résidence à la Rose des Vents, Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq depuis la saison 2011-2012.

Muzzix bénéficie de l'aide au conventionnement de la DRAC Nord-Pas de Calais et de la Région Nord-Pas de Calais et reçoit le soutien du Département du Nord, de Lille Métropole Communauté Urbaine, de la ville de Lille, de la Sacem, la Spedidam, l'Adami et l'ONDA. Muzzix est membre de Futurs Composés, de Grands Formats et de la Fédélima.

(Bibliographie en annexe)

ANNEXE

Bibliographie sélective

- Aristote**, La Politique, Livre I, Nathan, 1983.
- Allais Maurice**, La crise mondiale d'aujourd'hui, Clément Juglar, 1999
- Jaffrin Ivan**, De la crise économique à la critique de la science, Une présentation de l'ouvrage d'André Orléan, L'Empire de la valeur (Seuil, 2011)
- Jérôme Porier**, "En Bourse, les chimpanzés battent les gérants", Le Monde.fr, 17.04.2013
- Leclerc François**, Blog de Paul Jorion, "CE RISQUE COMBATTU ET RECHERCHÉ A LA FOIS"
- Pascal Riché**, L'Europe va droit vers la déflation, mais « il n'y a pas d'alternative » | Rue89, le 20/04/13.
- Karl de Meyer**, "Comment Thomas Herndon, 28 ans, a mis à jour les failles de l'étude Rogoff/Reinhart", Les Echos le 20/04/13.
- Blog de Paul Jorion** "L'AFFAIRE REINHART ET ROGOFF OU LA « SCIENCE ÉCONOMIQUE ORDINAIRE "
- Blog de Paul Jorion** " L'ÉCONOMIE POSITIVE : « J'ai des doutes... », par Maurice Lévy, suivi d'une réponse par Paul Jorion"
- Collectif PEPS-Economie**, "crise économique est aussi une crise de l'enseignement de l'économie", Le Monde, 02.04.2013
- Pierre Barthélémy**, "Le hasard, martingale boursière ?", LE MONDE SCIENCE ET TECHNO, 04.04.2013
- Blog de Paul Jorion** "RAGEMAG, entretien avec Aurélien Bebeau", le 25 avril 2013
- Orléan André**, Le pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999
- "Les marchés sont-ils rationnels ?", in Philippe Askenazy et Daniel Cohen (éd.), vingt-sept questions d'économie contemporaine, Albin Michel, 2008
- De l'euphorie à la panique : penser la crise financière, Editions rue d'Ulm, CEPREMAP, 2009
- Latouche Serge**, L'âge des limites, Mille et une nuit, 2012
- Haa-Joon Chang, Serge Halimi, Frédéric Lordon, François Ruffin, Jacques Sapir**, "Le protectionnisme et ses ennemis", LLL et Le Monde Diplomatique, 2012
- Lewis Michael**, Le casse du siècle, Plongée au cœur de la crise financière, Points, 2012
- Valier Jacques**, Brève histoire de la pensée économique d'Aristote à nos jours, Flammarion Champs Essais, 2005
- Taleb Nassim Nicholas**, Le cygne noir, La puissance de l'imprévisible, Les Belles Lettres, 2011
- Anderson Geraint**, Cityboy, Balland, 2009
- Lacoste Olivier**, Comprendre les crises financières, Eyrolles, 2009
- Belze Loïc et Philippe Spieser**, Histoire de la finance : Le temps, le calcul et les promesses, Vuibert, 2007
- Keynes John Maynard**, Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, Payot, 1936.
- Perspectives économiques pour nos petits-enfants in "Essais sur la monnaie et l'économie", Payot, 2009
- Galbraith John Kenneth**, L'art d'ignorer les pauvres, LLL et Le monde diplomatique, 2011
- Les mensonges de l'économie, Grasset essai, 2004
- Brève histoire de l'euphorie financière, Seuil, 1992
- Kindleberger Charles**, Histoire mondiale de la spéculation financière, Valor Eds, 2005

Serge Halimi, Renaud Lambert, Frédéric Lordon, Economistes à gages, LLL et le monde diplomatique, 2012

Jorion Paul, Misère de la pensée économique, Fayard, 2012

- Le capitalisme à l'agonie, Fayard, 2011

- La crise, des subprimes au séisme financier planétaire, Fayard, 2008

- L'implosion. La finance contre l'économie : ce que révèle et annonce "la crise des subprimes", Fayard, 2008

Lordon Frédéric, Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises financières, Raison d'Agir, 2008

- Capitalisme, désir et servitude, Marx et Spinoza, La Fabrique éditions, 2010

- D'un retournement à l'autre, Comédie sérieuse sur la crise financière, Seuil, 2011

Aglietta Michel et André Orléan, La monnaie entre violence et confiance, Odile Jacob, 2002

Chesnais François, Les dettes illégitimes, Raison d'Agir, 2011

Leclerc François, La crise n'est pas une fatalité, Osez la république sociale, 2013

Hull John, Options, futures et autres actifs dérivés, Pearson Education, 2012

Filmologie sélective :

Grignon Paul, L'argent dette I, II et III, 2008

Brouillette Richard, L'Encerclement, 2008.

Ferguson Charles H., Inside Job, 2010.

Chandor J.C, Margin Call, 2011.

Genestral Fabrice, Krach, 2010.