

LUCHA LIBRE

installation sonore et visuelle de Méryll Ampe

Note d'intention

histoire et inspiration

Le projet de création sonore « Lucha Libre » a débuté à l'occasion de ma résidence de recherche Hors les Murs (Musique de Création) de l'Institut Français à Mexico en 2017. J'ai pu côtoyer le monde des catcheurs mexicains et assister à plusieurs galas de ce sport spectaculaire. Cette résidence avait deux objectifs : la création d'un journal sonore et la création d'une œuvre sonore électroacoustique destinée à être diffusée dans une installation sonore.

En découvrant la *lucha libre*, j'ai été frappée par le goût prononcé pour le spectacle et la mise en scène de ce sport : les galas prennent des airs de théâtre social dans lequel le burlesque rencontre le sport et l'arène devient un espace de catharsis sociale.

Au Mexique, les *luchadores*, lutteurs en français, sont de véritables icônes semblables à des super-héros : masqués, costumés, représentant le bien et le mal ils s'affrontent en réalisant des figures acrobatiques spectaculaires et pittoresques. Empruntant autant au sport qu'au spectacle, la *lucha libre* est indissociable de son imagerie faite de personnages masqués et costumés, inspirés de légendes aztèques et des comics américains. Très populaire au Mexique, la *lucha libre* est le fruit des différentes cultures et sous-cultures qui forgent l'identité mexicaine, entre héritage et modernité.

La lucha libre a cet effet de **catharsis** auprès de l'audience qui est très expressive. Un jeu s'opère entre les acteurs du ring et ceux des gradins. À la sortie des matchs, ces personnes expriment simplement cela « fait du bien » : crier très fort, s'exprimer sans limite et surtout rire, participer à ce « tout », à cette pièce de théâtre les décharge d'un stress accumulé et provoque un bien-être. La clameur et les injections du public, les sons provoqués par les figures acrobatiques et les affrontements des luchadores forment une fascinante palette de couleurs sonores à l'effet cathartique bien palpable.

C'est cette connexion et cette **« fiction réelle »** que j'ai enregistrées et que je mets en scène dans cette installation sonore et visuelle.

Méryll Ampe, juillet 2018.

Dimension Sonore

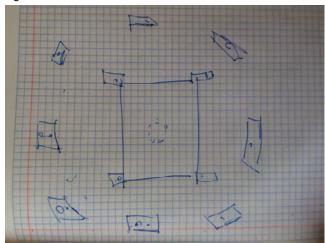
écriture et mise en espace

L'installation « Lucha Libre » reconstitue un **« espace sensoriel »**, c'està-dire un espace imaginaire en mouvement qui convoque des souvenirs et des images mentales. Il s'agit d'une composition de *field recordings* dans laquelle la matière sonore est composée de sons concrets et bruts. L'écriture se situe dans le choix des enregistrements retenus, puis dans un travail de montage de ces sons et ambiances. À ce titre, la pièce composée se rapproche d'un film ou d'un documentaire sonore : créer une fiction tout en restant dans le concret.

L'objectif est de faire ressentir à l'auditeur l'effervescence de ce sport populaire en utilisant la **circulation du jeu en action** comme procédé d'écriture. La mise en espace sonore crée des plans proches / éloignés, créant une dynamique sonore dans cet espace qui questionne le jeu théâtral, le mouvement et le rythme de la *lucha libre*.

L'espace sonore est structuré en différents points d'écoute, faisant ressentir à l'auditeur les différents espaces de l'arena et créant un **effet binaural** via l'utilisation de deux cercles de diffusion sonore :

- un carré en quadriphonie matérialise et diffuse les sons émanant du ring
- une diffusion en 6 ou 8 points, entourant le ring, matérialise et diffuse l'énergie sonore émanant de la foule dans l'arène.

Dimension Visuelle

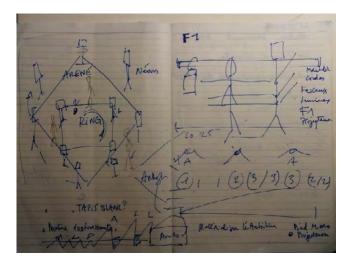
lumière et scénographie

L'expérience d'un match de *lucha libre* est à la fois sonore et visuelle : la lumière a un rôle important pour entraîner le public et les *luchadores* dans cette effervescence.

Afin de créer une expérience et une immersion totale dans ce jeu et cet univers peu habituel et pour donner une plus grande corporalité à l'installation, la création lumière joue en symbiose avec la création sonore.

La palette se compose de flashs, de couleurs brutes et kitch, reprenant les ambiances des galas, des faiceaux lumineux matérialisent l'espace du ring.

Dans cet espace sonore et lumineux, le spectateur déambule entre les espaces de l'arène et du ring.

Biographie

Méryll Ampe _ artiste sonore

Sculptrice de formation et artiste sonore, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques.

À la suite d'une formation à l'École Boulle de 2000 à 2006, elle mène un travail de création plastique et sonore aux Beaux-Arts de Paris-Cergy (DNSEP) de 2010 à 2014, et suit les cours de composition assistée par ordinateur du compositeur Octavio Lopez au Conservatoire Georges Bizet de Paris. Pendant ses études, elle a pu assister les artistes sonores Robin Meier à Paris et Manuel Rocha Irturbide à Mexico.

Son travail évolue à travers différents médiums auprès d'artistes, musiciens, chorégraphes, et vidéastes, tels le collectif COAX, Yvan Etienne, Fabien Zocco, le collectif Supernova, Christian Rizzo, Mélanie Perrier, Fernando Vilchez, Davor Sanvincenti, Elsa Brès, Boris Achour, Gwenola Wagon et Stéphane Dégoutin.

Dans ses compositions, elle travaille à partir de *field recordings*, enregistrements glanés dans son quotidien et retenus tant pour leurs qualités tant acoustiques qu'esthétiques, auxquels elle applique des techniques directement liées à la sculpture : tailler dans la masse, modeler, ciseler, en utilisant des outils numériques de traitement du son. Attentive aux résonances, aux tensions et aux ruptures, Méryll Ampe confronte l'auditeur à sa réflexion sur la matérialité du son.

Certaines de ses compostions sont éditées sur les labels Tsuku Boschi Records (FR), Audition Records (MEX), et Musica Dispersa Radio (UK), Audiotalaia (ES).

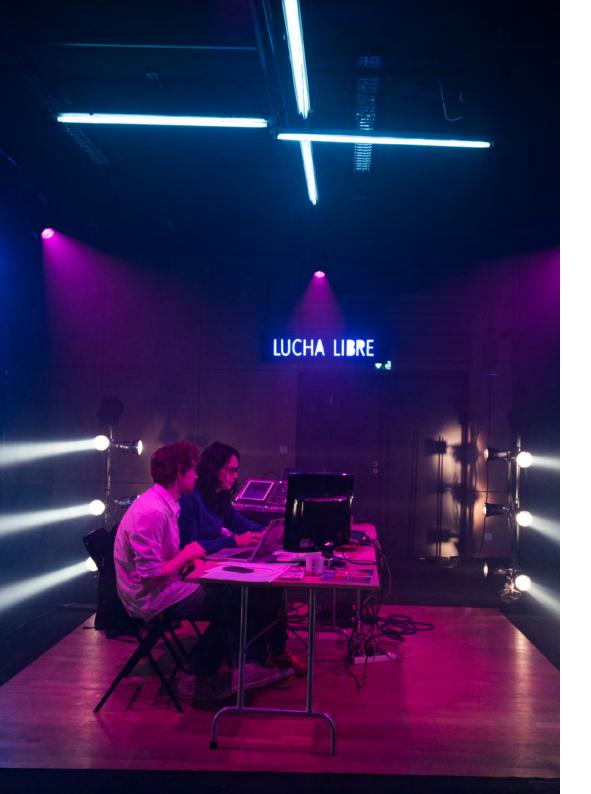
Elle conçoit ses concerts comme une notion de « plan-séquence », révélant la composition immersive d'un espace. Elle s'est notamment produite en concert dans les festivals Bruit Blanc, E-Fest (Tunisie), aux Instants Chavirés, au Mac/Val, au Palais de Tokyo et au Centre Pompidou-Metz (invitée pour la rétrospective de Tania Mouraud en juin 2015).

Pièces écrites en multicanal :

- Mirror (21 min) : Festival Présences électronique.2017
- CARE (45 min) : composition originale création chorégraphique de Mélanie Perrier. 2016
- El caballo de C (10 min) : Workshop In Vivo Electro à l'IRCAM avec Christian Rizzo 2015
- Octo Channel (live) : DNSEP École Nationale Supérieure d'Arts Plastiques. 2014

meryllampe.com

Calendrier

résidences, production et création

2017

28 août > 13 novembre - Résidence Hors les Murs de l'Institut Français à Mexico, devant donner lieu à deux créations sonores autour du catch mexicain la lucha libre :

- un journal sonore (radiophonique)
- une installation sonore (diffusion multicanale)

2018

février - Résidence de composition de la pièce radiophonique « Lucha Libre » (journal sonore) - studios de Césaré.

26 avril - Diffusion de ce journal sonore dans l'émission Création On Air sur France Culture.

www.franceculture.fr/emissions/creation-air/lucha-libre

de mai à décembre - Résidences de composition, mise en espace sonore, création lumière et scénographie - studios de Césaré

2019 - 2020

Résidences de mise en espace sonore, synchronisation son / lumière, scénographie - studios de Césaré, Maison de l'Université de Rouen, GMEM CNCM/ Marseille, Cirque du Manège - scène nationale de Reims.

2021

Résidence de création au Cirque du Manège - scène nationale Reims.

5 > 11 février - Création dans le cadre du festival FARaway - Cirque du Manège, scène nationale de Reims.

Photographies, résidence de Méryll Ampe à Mexico _ 2017

11

Contact

Césaré CNCM/Reims

Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin
51450 Bétheny
cesare-cncm.com

Michel Meunier - Chargé de Production +33 (0)3 26 88 65 74 // +33 (0)6 74 14 80 32 production@cesare.fr

Teaser vidéo

https://vimeo.com/347551342

Distribution

Méryll Ampe conception, composition
Jimmy Boury création lumière
Hubert Michel conseil technique son

Mentions de production

Production Césaré CNCM/Reims.
Coproduction GMEM/CNCM Marseille.
Avec le soutien du Manège - scène nationale Reims,
de la direction de la culture - Université de Rouen Normandie,
du programme de résidence Hors-Les-Murs de l'Institut Français
et de Radio France - France Culture.

Crédits photos : p. 1, 8 © Israel Solórzano p. 3, 4, 10, 11 © Méryll Ampe p. 2, 7 © DR

