

Bertrand MERLIER

Compositeur

Musiques électroacoustique et instrumentale,
Informatique musicale, musique multiphonique,
Environnement sonore et multimédia.

Chercheur

Depuis plusieurs années, il mène des travaux de recherche sur les interfaces gestuelles en musique électroacoustique, sur la musique interactive et la spatialisation du son...

Issu d'une formation scientifique (ingénieur en électronique et radioélectricité, docteur en acoustique et électronique, option traitement du signal), il étudie la composition avec M. Frémiot, puis D. Dufour (médaille d'or de composition au C.N.R. de Lyon en 1991).

Il a travaillé dans les grands centres de recherche en informatique musicale : IRCAM, ACROE, DREAM, GRAME... Il est notamment co-auteur de CLCE (Common Lisp Compositional Environment).

Depuis 1986, il collabore activement aux activités de l'association THELEME CONTEMPORAIN (qui a produit bon nombre de ses réalisations musicales). Il enseigne les nouvelles pratiques électroacoustiques et informatiques au cours de stages ou de résidences en écoles de musique.

Depuis 1991, il intervient régulièrement à l'E.S.T.S. (Ecole Supérieure des Techniciens du Spectacle) en son numérique et applications de l'informatique pour le studio et le spectacle.

Depuis 1993, il est enseignant-chercheur en informatique musicale au département musicologie de l'Université Lyon 2.

Bertrand Merlier est un explorateur du son et des nouvelles technologies ; il innove dans de nombreux domaines.

« Ses œuvres nous entraînent des galaxies lointaines aux traditions animistes de l'ancien Dahomey. Le thème du voyage apparaît comme une constante dans les œuvres de Bertrand MERLIER : voyage dans l'espace, dans le temps ou encore dans d'autres univers sonores, à travers d'autres formes d'écriture et d'autres gestes d'interprétation. »

Si l'innovation esthétique et technologique est de mise dans l'ensemble des œuvres de Bertrand Merlier, il sait mettre les outils scientifiques au service de la sensibilité et de l'émotion :

« L'informatique ne représente pas un but en soi, mais un outil au service de la musique ».

Son travail musical fait l'objet de nombreuses reconnaissances internationales

- 2002 : *4 Hands* : résidence de création à Dresde (RFA) Workshop RealTime and Presence (organisé par Trans Media Academy & financé par l'Union Européenne).
sept 02 : présentation du procédé et démonstration au Festival Ars Electronica - Linz - Autriche
- 1998 : *Les Couleurs du Vent* : duo pour saxophone et interprète d'un dispositif électroacoustique interactif. Divers capteurs permettent de jouer et de spatialiser la musique électroacoustique en direct sur scène ; nominé au COMTEC'Art 98 à Dresde (RFA)
- 1998 : *Murmures & Clapotis* : Prix CIMES international & prix chasseurs de sons de France Culture 1er prix de la réalisation pédagogique, meilleure réalisation technique.
- 1996 : *Rainbow Warrior* : musique politiquement engagée... Prix « éloquence de l'art » Phonurgia Nova à Arles ;
- 1995 : *O Houenouho* : contes et légendes du Bénin, mis en musique électroacoustique et présentés dans un spectacle multimédia ; sélectionné pour le sommet de la Francophonie à Cotonou, (avec l'appui de l'UNESCO, du Ministère de la Coopération, de la DRAC Rhône-Alpes, ...)
- 1994 : *Uni-Verre-Son* : environnement sonore et visuel interactif ; Faust d'argent à Toulouse ;
Des sculptures suspendues, respirant entre ciel et terre, accompagnées de la trace sonore de leur création ; Grâce à un dispositif sonore interactif, le parcours autour des sculptures permet d'explorer le son originel du verre et de l'œuvre en chantier...
- 1993 : *Nébuleuses* : SMAC / Royal Academy of Music à Stockholm ;
- 1989 : *Dan No Ura* : Lauréat des rencontres nationales de jeunes compositeurs en électroacoustique, ADRESE à Saint Etienne

Maître de conférences en informatique musicale à l'Université Lyon 2, Bertrand MERLIER présente régulièrement ses travaux de recherche dans les colloques internationaux.

- *La main, le geste instrumental et la pensée créative ; CG3D, Contrôleur Gestuel Tridimensionnel*, 2003
Actes des JIM 2003 (Journées d'informatique musicale), Montbéliard.
- *Musique électroacoustiques mises en espace pour le surround 5.1 et encodées en DTS*, 2000
Actes des JIM 2000 (Journées d'informatique musicale), p. 114-124.
- *Les couleurs du vent, New instruments for playing and spatializing electroacoustic music*, 1998
Symposium : «Medienkunst - Verknüpfung der Sinne» 27 Nov 98 - COMTECart'98 - DRESDEN - RFA
- *A la conquête de l'espace*, 1998
Actes des JIM 98 (Journées d'informatique musicale), pp. D1-1 à 9,
publications du CNRS-LMA, n° 148, MARSEILLE, ISBN : 1159-0947
- *L'interprétation de la musique électroacoustique*, 1997
in Compte-rendu de la table ronde sur l'interprétation des œuvres acousmatiques,
organisée par THELEME CONTEMPORAIN,
revue Ars Sonora, n° 4, Nov 96, CDMC (Centre de Documentation de la Musique Contemporaine), PARIS
- *Space & Music*, 1993
Proceedings of the Stockholm Music Acoustic Conference, SMAC 93, pp. 539-544
Publication issued by the Royal Swedish Academy of Music n° 79, STOCKHOLM
- *Les musiques interactives, vers de nouvelles relations entre l'interprète, le compositeur et l'ordinateur*, 1992
- colloque «Musiques nouvelles», C.N.R de BORDEAUX, 25-26 Janvier 92
- conférence - concert au CEFEDM / Plan de formation régionale, Mai 92, publié par le CEFEDM - LYON

Discographie

Production & distribution : THELEME CONTEMPORAIN (<http://tc2.free.fr/CD.html>)

- *Musiques spatialisées et encodées en DTS (2000) : Picson le hérisson, Nébuleuse NGC 2357, Les chevaux de Ladoga, Sillage*. Premier CD de musique électroacoustique spatialisée.
- *Puzzles (1999)* : 4 CD pédagogiques : musique mixte pour saxophone : CD + partition
- *Voyages (1998)* : réalisé à l'occasion des 10 ans de THELEME CONTEMPORAIN.
Œuvres de B. Merlier : *Les Couleurs du Vent, Uni-Verre-Son, O Houenouho, Nébuleuse M42, Rainbow Warrior...*
- *O Houenouho (1995)*
Vision électroacoustique de Dahomey d'hier au Bénin d'aujourd'hui. Un emballage cartonné original présente des images du spectacle et le scénario

Uni-Verre-Son (1993) : Ce CD, réalisé conjointement à l'exposition interactive, est proposé à la vente dans un écrin de verre spécialement réalisé par le sculpteur B. Froment (tirage limité, exemplaires numérotés.)

Plusieurs réalisations sont présentées sur le web

<http://sir.univ-lyon2.fr/musicologie/Merlier/> ou <http://tc2.free.fr/Merlier/>
<http://sir.univ-lyon2.fr/musicologie/UVS.html> <http://tc2.free.fr/Espace/>
<http://sir.univ-lyon2.fr/musicologie/Cdv5.html> <http://tc2.free.fr/4hands/>

Contact : Bertrand MERLIER
THELEME CONTEMPORAIN
Grises 26740 SAVASSE
FRANCE
T & Fax : 04 75 46 03 49
<http://tc2.free.fr/>
Bertrand.Merlier@univ-lyon2.fr