

Bertrand MERLIER

Associant machines et instruments, recherches avancées en nouvelles technologies et savoir-faire classique, Bertrand Merlier propose un langage musical original, mais plein de sensibilité.

Compositeur de musiques électroacoustique et instrumentale, sounddesigner, possédant une centaine d'œuvres à son catalogue.

A réalisé de nombreuses résidences en écoles de musique.

Interprète de musique électroacoustique en direct, à l'échantillonneur, au clavier ou à l'aide d'interfaces gestuelles innovantes dont il est le concepteur (*data glove*, suivi du mouvement par caméra et autres dispositifs interactifs...) ; seul ou dans diverses formations.

Ses œuvres sont jouées en France ou à l'étranger (Allemagne, Irlande, Grande-Bretagne, Pologne...). Il a obtenu de nombreux prix (voir ci-contre) dont une **programmation au festival Ars Electronica** (Linz – Autriche 2002).

Spécialiste de la spatialisation du son, il a publié en 2006 le « Vocabulaire de l'espace en musiques électroacoustiques » aux éditions Delatour. Il compose depuis de nombreuses années en multiphonie. Plusieurs CD ou DVD de ses musiques sont édités en 5.1.

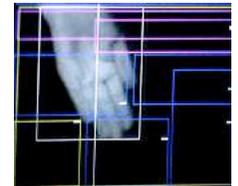
Maître de conférence en informatique musicale à l'université Lumière Lyon2 (département Musique) et créateur (en 2007) du master professionnel MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels).

En 2014, il co-édite l'ouvrage « Traduction des émotions dans les musiques de film » publié aux éditions Delatour. En 2017, il publie « L'échantillonneur, machine ou instrument ? » aux éditions Delatour.

Ses sujets de recherche portent sur les machines en musique : les interfaces gestuelles en musique électroacoustique, la spatialisation du son.

Sélection d'œuvres

- 2017-18 : **4 installations sonores** pour divers artistes plasticiens
- 2016 : **Le Mur**, musique et sounddesign pour un long métrage de P. Korrichi.
- 2013 : **Labyrinthus**, performance multimédia avec Pascal Caparros (du collectif Le Matrice) : musique, images, capteurs gestuels... sur des textes philosophiques de Descartes, Attali... Festival Electrochoc – Bourguoin-Jallieu.
- De nombreuses musiques de courts-métrages en stéréo ou 5.1, dont 5 vidéos du pionnier de la vidéo expérimentale Piotr Kamler (Pologne) ;
- 2005-08 : **Ciné-concert** avec le **trio USB-SAX** (saxophone, échantillonneur, percussions) : créations musicales jouées en direct sur des films de cinéma d'animation. De nombreuses représentations en Rhône-Alpes.
- Inauguration du « Festival d'un jour » à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts de Valence ; Résidences de création dans plusieurs écoles de musique.
- **µZiclotron**, installation sonore et visuelle, ludique et interactive
 - 2007 : au château des Adhémar / Centre d'art contemporain, Montélimar
 - 2003 : Commande de Trans-Media-Akademie et de la ville de Dresde (RFA)
- **4 Hands** : duo multimédia (vidéo et musique électroacoustique interprétées en direct à l'aide de capteurs gestuels)
 - 2008 : LICA (Lancaster Institute for Contemporary Arts)
 - 2006 : Festival Sound and Light transNATURALE - BoxBerg – RFA
 - 2004 : Festival « Musiques en Scène » - Amphi. de l'Opéra de Lyon
 - 2004 : Montélimar - Saison culturelle - (FRANCE)
 - 2003 : d-motion festival (Interaktive Medien) - Halle (RFA)
 - 2003 : Biennale d'Art Contemporain de Wrocław (Pologne)
 - 2002 : festival CyNetArt à Dresde (RFA)
 - 2002 : concert-démonstration au Festival Ars Electronica - Linz – Autriche ;
 - 2002 : résidence de création à Dresde (RFA) Workshop RealTime and Presence (organisée par Trans Media Academy & financée par l'Union Européenne) ;
- 2000 : il réalise le premier CD de musique électroacoustique spatialisée encodé en DTS 5.1, avec l'aide de Thélème Contemporain.
- 1996-98 : **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 ;
- 1998 : nommé au COMTEC'Art 98 à Dresde (RFA) ;
- 2000 : Festival « Musiques en scène » au Musée d'Art Contemporain, Lyon ;
- 1994 : **Rainbow Warrior**, prix « éloquence de l'Art » Phonurgia Nova (Arles) ;
- 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...

Sur le web

<http://merlier2.free.fr/>

bio, musique et travaux sur images

<http://electromerle.free.fr/laby2013/>

performance multimédia

Bertrand MERLIER

Combining machines and instruments, advanced research in new technologies and classical know-how, Bertrand Merlier offers an original musical language, yet full of sensitivity.

Composer of electroacoustic and instrumental music, sound designer, with a hundred musical works to his catalogue; He has completed numerous residencies in music schools.

Performer of live electroacoustic music, using sampler, keyboard or with the help of innovative gestural interfaces of which he is the designer (data glove, camera motion capture devices and other interactive devices...) alone or in various ensembles.

His musical works are performed in France and abroad (Germany, Ireland, Great Britain, Poland...). He has won numerous awards (see on right column), including a programme at **Ars Electronica Festival** (Linz - Austria 2002).

A specialist of sound spatialisation, he published in 2006 the « vocabulary of space in electroacoustic music » by Delatour editor / France. Since about two decades, he has been composing multiphonic works (from 5 to 16 audio channels). Several CD or DVD of his music are produced in surround 5.1.

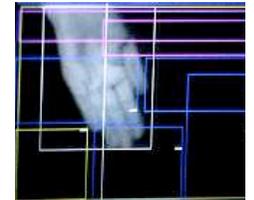
Senior lecturer at the Music & Musicology department of Lyon University / France, he has been teaching electroacoustic music, computer music, sound design composition for movies or video games and studio techniques, for about 20 years. He is the co-creator (in 2007) of the professional master MAAAV (Applied Music for Visual Arts).

In 2014, he co-edited the book called « Translating emotions in film musics », published by Delatour FRANCE. In 2017, he published « L'échantillonneur, machine ou instrument? » by Delatour editor.

His research topics are human gesture interfaces in electroacoustic music, interactive music and sound spatialisation.

Major realizations

- 2016: **Le Mur**, music and sounddesign for a long movie by P. Korrichi.
- 2013: **Labyrinthus**, multimedia performance in duet with Pascal Caparros (from collectif Le Matrice); music, pictures, gesture sensors capteurs... illustration of philosophic texts from Descartes, Attali...
- Several stereo or surround musics for short movies, including 5 short movies for Polish experimental pioneer Piotr Kamler.
- 2005-2008: **Ciné-concert**: live musical creations performed on animated movies, by **trio USB-SAX** (saxophones, sampler, percussions).
- **muZiclotron**, interactive sound and visual installation
2007: Contemporary Art Center, Montélimar
2003: Command of Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. and Dresde city (RFA)
- 2002-2008: **4 Hand**, live video and audio performance, using motion tracking devices. Several performances in France and Europe.
2008: LICA (Lancaster Institute for Contemporary Arts)
2006: Festival of Sound and Light transNATURALE - BoxBerg - RFA
2004: Festival « Musiques en Scène » - Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon
2004: Montélimar - Saison culturelle - (FRANCE)
2003: d-motion festival (Interaktive Medien) - Halle (RFA)
2003: Biennale d'Art Contemporain de Wroclaw (Pologne)
2002: festival CyNetArt à Dresde (RFA)
2002: presentation, demo and concert at Ars Electronica Festival - Linz - Autriche ;
2002: Creation residence in Dresde (RFA) Workshop RealTime and Presence (organised by Trans Media Academy & founded by European Union) ;
- 2000: **first electroacoustic music audio CD spatialised in surround DTS 5.1**, thanks to Thélème Contemporain.
- 1998: **Les Couleurs du Vent**, A special data glove allows to sense the performer to play and spatialize electroacoustic music (on 8 loudspeakers) in real time on stage, in duet with the saxophone player. COMTEC'Art 98 prize in Dresde (RFA)
- 1994: **Uni-Verre-Son**, interactive visual and sound environment won the "Faust d'argent" in Toulouse; 13 hanging sculptures, floating between sky and earth, accompanied with the sound traces of their creation ; Thanks to an interactive sound device, wandering among the sculptures allows to hear and explore the original glass sound as well as the work in progress...

On the web

<http://merlier2.free.fr/> bio, music and video works
<http://tc2.free.fr/merlier/musiques.html>
<http://electromerle.free.fr/laby2013/> recent multimedia performance