

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

« Brutal. » **Sónar 2010**

Clubbingpain.com (España), June 21th, 2010

[...] Lo de La chambre des machines i sus intonarumoris fue algo curioso de ver. Más si lo puedes ver desde primera fila e inspeccionar visual i mentalmente esos aparatejos que llevan y como coño salen los sonidos de ellos. Russolo estaria contento con ellos. Brutal. [...]

« maquinas orgánicas. » **Sónar 2010 : Sabado**

Desconcierto.com (España), June 21th, 2010

[...] Si en Galicia hay gente que se dedica a rescatar los instrumentos musicales medievales a partir de su representación en el Pórtico de la Gloria. los canadienses Le Chambre Des Machines hacen lo mismo pero remodelando intonarumori, esos instrumentos ideados por el futurista italiano Luigi Russolo. El resultado es una delicia de ruidos fabricados por cajas aparentemente destartadas. Música artificial partiendo de maquinas orgánicas. [...]

« una operación a corazón abierto » **Sónar 2010 : La resaca sónica**

Notodo.com (España), June 21th, 2010

[...] Por otros, rememoran el sonido molesto del metal industrial berlinés. Como una playa en Transilvania. El dúo canadiense La Chambre des Machines representan el futurismo del arte de crear objetos y, con ellos, elevar la música a un nuevo estado. Redundando, quizás, demasiado en un mismo sonido pero aplicando golpes a unos instrumentos hechos con latas y relojes, Martin Messier y Nicolas Bernier eran una suerte de Les Luthiers malhumorados, concentrados y ahondando en la mecánica de un electrocardiograma, con visuales dignos de una operación a corazón abierto. [...]

« Seqüencial i hypnotic » **La Chambre des Machines experimenta amb el so industrial com a cloenda del festival de música avançada**

Monica Artigas, Publico(España), June 21th, 2010

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

Última jornada al Sónar de Dia. La catifa verda es caragola bruta i cansada sobre els seus extrems. Desenes d'ulleres de sol Rayban de colors cridaners amagant ulls derrotats diuen clarament que als seus portadors els queden les piles justes per aguantar només unes hores, amb uns Chemical Brothers al Sónar de Nit inclosos com un dels grans reclams. El Sónar fa soroll, de Montalegre a la plaça Universitat, de Barcelona i la Corunya a Berlín, Londres o el Brasil perquè és una referència mundial, un so amb ressò.

Però per soroll en majúscules, allò que s'entén realment com a soroll, el que van oferir dissabte al vespre al SónarComplex, dins el Sónar de Dia, una d'aquelles formacions que fa que el subtítol Festival de Música Avançada tregui de veritat les dents i mossegui. Es diuen La Chambre des Machines i són dos músics i compositors canadencs, Nicolas Bernier i Martin Messier. Vestits de negre i amb un look molt més seriosot que els seus espectadors, es posen en un escenari on hi ha projeccions i dues capses. La de Bernier té una estructura de fusta. La de Messier sembla de vidre. L'interior de totes dues és força semblant. S'hi acumulen objectes metàl·lics que són o recorden coladors de cuina, aparells per batre, una cadena de bici, una mena de vareta cargolada amb la qual en altres circumstàncies obriríem una ampolleta de vi, llistons, carcasses, panys, despertadors, altres objectes no identificats i unes barres de ferro o fusta que quan les mouen fan que tota la ferralla agafi vida i soni.

Bernier i Messier fan girar màquines, capses de sorpreses musicals i úniques

Seqüencial i hipnòtic

Però sense dings ni donges, amb un so tan industrial que qui no els ha vist mai creu que en algun moment sortirà algun producte exportable d'algun coi de forat. Interessant? Sí. Per la màgia del ritme, la repetició i les imatges projectades, arriba un moment en què el so es torna seqüencial i hipnòtic i l'esforç de Bernier i Messier per fer girar aquelles màquines és meritori d'un aplaudiment. Però una bona banda sonora per què quan? On? Doncs mai i enlloc, si no és al Sónar o en algun espai similar on es tinguin les orelles i l'ànim ben oberts per sentir precisament això: experiments.

Quan acaba l'actuació, després que el públic es mogui cap a Kid Koala havent fet abans una foto amb l'iPhone a les poderoses màquines, Nicolas Bernier baixa a fer un cigarret. L'acompanyem. Quan ha durat això? "27 minuts. Suficient. Una vegada vam fer 40 minuts i vam cansar tothom", diu. Quin sentit té això vostre? "Volem crear música electrònica però en què puguis sentir un component humà al darrere. Tots dos som músics i tots dos toquem també la bateria i som molt físics", afegeix.

Heu fet vosaltres les capses, pregunto. "No! Les ha fet un amic nostre, Alexandre Landry, que és un crac en això i que és fuster". Però reconeixen que no es podrien guanyar la vida fent soroll. "No, no podríem. Fem moltes altres coses com a compositors i músics, cadascú per la seva banda", explica. I, finalment, intento esbrinar el perquè de tot plegat. Bernier comenta que el que fan és un homenatge a Luigi Russolo, un pintor i compositor futurista que, inspirat en la civilització industrial, va inventar a començament de segle una màquina per fer sorolls,

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

l'intonarumori.

Com el Sònar, una capsa de sorpreses. Fins l'any que ve.

« manipulaban unas máquinas de aspecto rupestre y mecánico »

Y la cumbia acalabró al Sónar

Luis Hidalgo, El Pais (España), June 21th, 2010

[...] Fue el de los colombianos uno de los conciertos estrellas de un Sónar que en sí mismo se erige en estrella. Así lo ha vuelto a entender el público, que prescindiendo del origen y de los motivos de su visita al festival - disfrazarse, alterarse, exhibirse, relacionarse, hacer turismo e incluso escuchar buena música- ha propiciado que entre jueves, viernes y hoy (con una estimación de la noche) el festival reciba unas 84.000 visitas, 10.000 más que el año pasado. Y 14.000 en Galicia. La asistencia del sábado tarde tuvo motivos para la satisfacción, pues conciertos como el de Post War Years, pop dislocado, gritado, melódico y anfetamínico, se aupó en el Hall como otra de las insignias de la jornada. Dando la vuelta a la moneda, el Complex cogió a La Chambre des Machines, un dúo canadiense que en plan profesor Franz de Copenhague manipulaban unas máquinas de aspecto rupestre y mecánico dotadas con manivelas, ejes metálicos y otras piezas que resultaron avanzadas en los tiempos de Luigi Russolo, el artista futurista que inspiró el show del dúo. [...]

« magistral »

MUTEK 2010 : PALME D'OR AU PUBLIC!

[...] Dans un autre registre tout aussi éloquent, LA CHAMBRE DES MACHINES de NICOLAS BERNIER et MARTIN MESSIER a impressionné par la physicalité du projet, qui donnait par ailleurs un coup d'envoi magistral à la série A/Visions. [...]

« impressive numbers for a night of uneasy listening »

Au revoir, Mutek! Et bonjour, Suoni per il Popolo... et la Summer Courtyard Series.

Jonny Dovercourt, wavelenghtoronto.com (Canada), June 6th, 2010

Today is both my last day in Montréal and the last day of the 11th annual Mutek festival, and it's been a whirlwind of electronique adventure. But rather than the full-on immersion that Mutek diehards dive into, I've just dipped in

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

my toes and sampled some select offerings.... missing some amazing stuff in the process I am sure, but I've seen and heard some great stuff, and saved my eardrums and energy for the upcoming week of activity back in Toronto.

My Mutek week started Wednesday night at Monument-National, which is where the self-explanatory A/Visions series was relocated last year. Previous iterations were at the open-concept space SAT, but the M-N is a huge, gorgeous historic theatre. Amazingly enough, as I walked in just before showtime at 8pm, the 800-cap soft-seater was almost at capacity. Pretty impressive numbers for a night of uneasy listening. First up were Nicolas Bernier and Mark Messier, presenting their *La chambre des machines*, in which the duo played some kind of a pinball game with a pair of sound boxes — one adorned with alarm clocks, the other with wooden paddles that the operator pulled on dramatically. Despite such analog tech, the sounds that came out were defiantly digital, indicating some effects-rack subterfuge. Still, the first movement of this electroacoustic work had such subsonic force it threatened to open up a Guatemala City-sized sinkhole under Rue St. Laurent. [...]

« a one of a kind
experience »

Mutek 2010 Day One

headphonecommute.com (USA), June 3rd, 2010

[...]What impressed me the most, however, was the opening performance by Martin Messier and Nicolas Bernier. In this North American premier, the duo paid tribute to the futurist Luigi Russolo. Using their own custom sound boxes designed by Alexandre Landry, called *intonarumori*, the group pulled, bowed, and slapped the see-through contraptions for their noise driven and digitally effected piece, *La Chambre des Machines*. This was a one of a kind experience, where the industrial sound of analog and mechanical machines, along with a group of wound alarm clocks, were driven by the physical energy of Bernier + Messier to challenge the marriage of noise and music. At times the artists even appeared to violently abuse their instruments – at one point the alarm clocks hit the floor – yet the music moaned and howled in all its resonant glory. Russolo would be proud! Check out their works on the Ekumen label. Words alone can not possibly describe this performance, so watch this video clip where you can witness for yourself! [...]

« layering sounds to
an almost violent
cacophony »

Mutek 2010 Day One

Urb.com (USA), June 3rd, 2010

The first evening's experimental offerings, A/Visions 1, kicked off in the beautiful Monument-National theater. Bernier & Messier performed "La Chambre des Machines," featuring the duo manipulating Rube Golbergian sound boxes. Presented with a pair of devices fitted with a series of levers, knobs, switches and toggles, the duo accompanied their backing track with all manner of thuds, squeals, clanks and sound effects, layering sounds to

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

an almost violent cacophony. It was an ordered chaos however, merely flirting with the possibility of descent into total noise.

« fréquences et des
sonorités
déconcertantes »

Mutek 2010 / Jour 1

Iforthetrebble.com (Canada), 3 juin 2010

[...] Avec leur projet « La chambre des machines », le duo montréalais Bernier + Messier a joué trois mouvements sur différents modes : percussif, mélodique, bruitiste. Sur une trame de fond rythmique digitale, les deux musiciens ont improvisé à l'aide de leurs drôles de machines, jouant avec des ressorts, des manivelles, le clic-clac de réveils pour sortir des fréquences et des sonorités déconcertantes. Difficile de percer plus le mystère de ces sons vu que l'on ne connaît pas le secret de fabrication de ces machines... [...]

« percutant! »

MUTEK 2010 - A/Vision 1 : la soirée de Matmos

Laura Guillaume, Patwhite.com (Canada), 3 juin 2010

La 11e édition du festival MUTEK a débuté hier soir sous de très bons auspices. En effet, à 20h commençait le premier évènement de la série A/VISIONS, vitrine proposant durant 4 soirées des performances mêlant son et image d'artistes nationaux et internationaux. Dans le confort de la salle Ludger Duvernay du Monument National, nous attendions avec curiosité et excitation les trois duos programmés.

Messier + Bernier ou une rencontre des sons mécaniques et synthétiques.... Engrenages, ressorts, manivelles et leviers ont résonné à travers les boîtes à sons du duo montréalais qui présentait en première nord-américaine « La chambre des machines ». Impressionnée par ces boîtes évoquant les mystérieux mécanismes des intonarumoris, instruments fabriqués par des futuristes italiens au début du 20e siècle, je me suis littéralement laissée entraîner dans leur univers de vinciesque. Malmenant leurs instruments en faisant monter la tension, les artistes jouaient d'un effet d'écho avec leurs doubles projetés par images saccadées et incisives, percutant!

« impresionante y
física puesta en
escena de
Bernier + Messier »

Ejival (Radioglobal.org - México), Junion 4 2010

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

« le rythme endiablé
devient un staccato
obsédant »

Mutek – A/V Visions 1

Xavier Proulx, Pieuvre.ca (Canada), 3 juin 2010

Ouverture éclectique de la onzième édition du Festival Mutek hier soir au Monument National. Le duo Bernier+Messier y présentait en première nord américaine La chambre des machines alors que Matmos volait la vedette en milieu de performance. The user aura comblé d'extase les plus nerds de ce monde en complétant le spectacle par une prestation d'imprimantes matricielles. En détail.

L'Homme et la machine. Une question fondamentale de la musique électronique, chaque artiste y prend un peu son parti pris. Deux côtés de la médaille. Primo, percevoir la musique électronique comme une expérience essentiellement organique, voire tactile, disciples des AIR, Turzi et Jarre de ce monde. Deuxio, y aborder la prestation comme une glorification de la machine, prenant le dessus sur l'être humain qui la contrôle, comme Kraftwerk, ou Schultze par exemple; une dimension très est européenne. Bernier+Messier proposait hier une illustration de cette gloire à la machine. Maniant leur « boîtes à bruit », Nicolas Bernier et Martin Messier réussissaient tout de même à venir chercher une certaine chaleur au cœur des entrailles métalliques de leurs instruments. Manettes et manivelles tirées, réveils matins, carillons, tout y passe. Sous des projections illustrant des systèmes d'engrenage et de machineries industrielles diverses, le rythme endiablé devient un staccato obsédant. Qui de la machine ou l'homme aura gagné le combat ? Nul ne le sait, mais les bruits extirpés de ces étranges machines métalliques continuerons de nous hanter. [...]

« el dúo logró una
muy interesante »

PoLee (Argentina), 2 juin 2010

Los artistas montrealenses Nicolás Bernier y Martín Messier presentaron su show "La cámara de las máquinas", utilizando unas cajas de sonido inspiradas en desarrollos de los futuristas italianos y bautizadas 'intonarumori'. Las mismas fueron diseñadas especialmente por Alexandre Landry, quien las actualizó de modo que puedan interactuar con la tecnología digital... Acompañados por una serie de exquisitas imágenes de video trabajadas en múltiples capas, el dúo logró una muy interesante apertura del ciclo A/VISIONS del festival Mutek 2010 (PoLee desde Montreal, 3 de junio de 2010).

« un sens du
spectacle aigu
combiné à une
musique dramatique

Tony Tremblay (Bande à part), 7 juin 2010

Cette première soirée nous réservait une magnifique surprise avec le duo montréalais qui nous présentait en première nord-américaine son projet intitulé « La chambre des machines ». Avec des « machines à bruit » de leur invention, Bernier + Messier ne nous a pas laissé une seconde de répit et a su démontrer un sens du spectacle aigu combiné à une musique dramatique et percutante, inspirée par les futuristes italiens réactualisés par le traitement numérique. J'ai franchement adoré, sans aucune réserve.

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

et percutante »

« The organized chaos of the sounds and shapes could not have been a better fit. »

MUTEK : DAY 1

acquiesce to..., June 3rd, 2010

At first I was mesmerized by the intonarumori. Pulling on levers, wheels, pulleys, and fozzball like handles...they remind me of That 1 Guy, who literally plays with his pipe shaped like a harp that has strings which can be played by hand, or a saw, or whatever. I love when artists are not only creative with the art they choose to depict, but also with the instruments that they play with, going beyond your staple guitar, drums, synthesizers, etc etc, showing that music can literally be made out of ANYTHING and it just takes going outside of the box to see what intelligent music can be. Though the intonarumori's were captivating...I felt myself mesmerized by the visuals they had. Crazy shapes, lights, and colors superimposed and re-imposed themselves onto one another while flashes of Bernier, Messier, and their intonarumori's were exposed on the screen. The organized chaos of the sounds and shapes could not have been a better fit.

« créer de la musique électronique à partir d'objets »

Martin Messier et Nicolas Bernier présentent La chambre des machines au festival Transmédiale de Berlin

Charles Prémont, Lien multimédia (Canada), 21 janvier 2010

Dire que Martin Messier et Nicolas Bernier sont occupés ces jours-ci est un euphémisme. Dévouant tout leur temps à leur création dans le Rustine_Lab de Perte de Signal, c'est de justesse que Le Lien MULTIMÉDIA a réussi à les asseoir dans un café pour en savoir un peu plus sur leur nouveau projet audio : La chambre des machines. « Martin et moi donnions nos spectacles l'un après l'autre lors des Escales improbables, explique Nicolas Bernier. On s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun dans nos démarches et on parlait de faire éventuellement un projet ensemble. Quand le festival Transmediale nous a approchés chacun de notre côté pour qu'on vienne présenter certaines de nos œuvres, on leur a proposé d'en créer une nouvelle en collaboration pour l'occasion. »

La chambre des machines constitue un hommage aux futuristes du début du vingtième siècle. « Ils ont été parmi les premiers à faire de la musique à partir de bruits, poursuit Nicolas Bernier. Nous avons deux machines qui sont amplifiées sur lesquelles nous jouons et nous ajoutons des sons électroniques de l'ordinateur pour créer notre œuvre. » L'artiste qui construit les machines des deux compères est Alexandre Landry qui a pratiquement obtenu une carte blanche des deux artistes pour créer leur boîte respective.

NICOLAS BERNIER + MARTIN MESSIER LA CHAMBRE DES MACHINES

Cette démarche, de créer de la musique électronique à partir d'objets, n'est pas nouvelle pour les deux artistes. Cependant, les collaborateurs s'entendent pour dire que ce projet marque un tournant dans leur utilisation des objets musicaux. S'il est vrai que les deux artistes ont déjà eu la volonté de n'utiliser que les bruits produits par leurs engins, ce n'est plus le cas avec La chambre des machines. « Le son acoustique est toujours là, explique Martin Messier. On l'amplifie par l'ordinateur et on utilise aussi nos machines comme contrôleur. Ma programmation permet de détecter des attaques musicales et de déclencher des séquences de sons préprogrammées. Plutôt que d'être puriste dans notre approche, on a voulu d'abord servir l'œuvre musicale »

Poursuivant ainsi leur « combat » contre les spectacles de musique électronique qui se passent derrière l'écran d'un ordinateur, les deux artistes composent d'arrache-pied avant la tenue de leur première mondiale à Berlin, le 6 février 2010. « L'important, pour nous, c'est de montrer la relation entre le geste et la musique, explique Nicolas Bernier. On apprend à jouer ensemble et on passe nos après-midi à essayer de nouveaux trucs. » Une technique de composition qui nécessite de nombreuses heures de programmation. Martin Messier étant le maître d'œuvre du duo dans ce domaine, il ne compte plus les heures passées devant l'interface d'Ableton Live ou de Max/Msp. « Ce qu'on veut convoier, c'est notre amour de la musique électronique, explique-t-il. C'est une extension de notre imaginaire en plus d'être une performance. Nos boîtes, ce sont vraiment des instruments de musique. On apprend encore à les apprivoiser et notre relation avec elles ne va que s'améliorer avec le temps. »

Les deux artistes sont très contents des résultats de leur projet jusqu'à maintenant et sont très excités de partir au festival Transmediale pour le présenter. Pour le moment, il n'y a pas de prestations de prévues immédiatement à leur retour, mais ils espèrent tous deux que les directeurs des festivals d'arts électroniques montréalais seront impressionnés par leur performance. Une petite tournée des maisons de la culture est tout de même au programme durant la saison 2010-2011.