

The passing

Création musicale et vidéo pour violoncelle traité, bande son, bande vidéo et dispositif interactif.

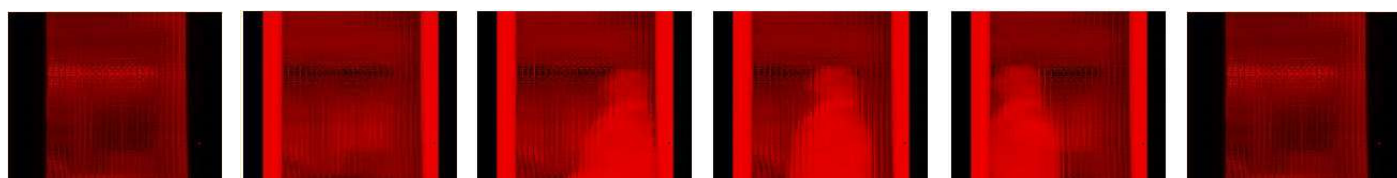
Par Juan Pablo Espinoza et Jean-Yves Gratius - création 2006

Durée : 14 minutes

The Passing - *le passage*

Génèse

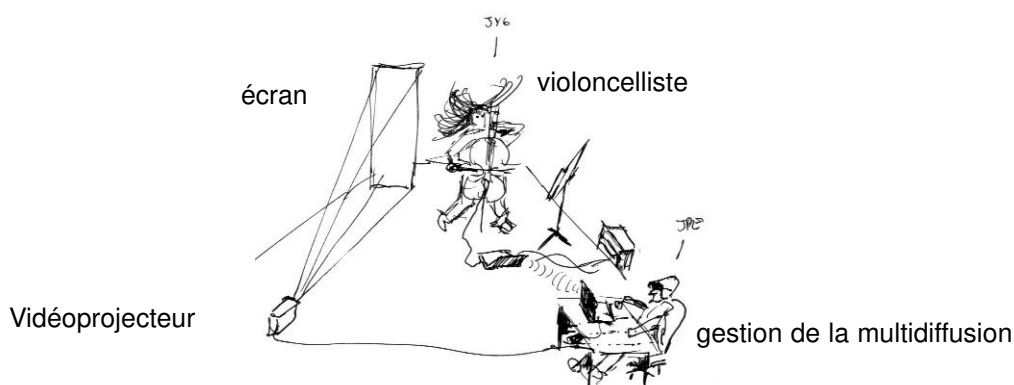
« L'atelier dans lequel je travaille est situé en rez-de-chaussée, avec une porte vitrée donnant sur une rue calme. A travers la vitre en verre dépoli, on distingue les silhouettes des passants. En observant ainsi les allées et venues à l'extérieur depuis mon atelier, j'ai noté la fréquence des passages et la probabilité qu'ils aient lieu dans une direction ou dans l'autre, en fonction du moment de la journée. Chaque passant racontant sa propre histoire, j'ai eu l'idée de filmer ces scènes à travers la porte vitrée, et à partir de là, de concevoir une pièce musicale et vidéo, dont le point de départ serait une métaphore sur *le passage*, d'un monde à un autre, de la vie à la mort, à l'au-delà... »

Description du dispositif

- L'image vidéo d'une porte vitrée est projetée. De temps à autre, on observe le passage de silhouettes humaines / fantômatiques, aperçues à travers la vitre.
- Le violoncelliste est l'écho / le gardien / le témoin contrapuntique de ces passages.
- La bande son -de nature électroacoustique- qui accompagne la diffusion crée une structure temporelle rythmée (partition) sur laquelle viennent se greffer les (micro)événements : gestes instrumentaux, silhouettes, "sons perdus"
- Les "sons perdus", non désirés, non perçus, involontaires, brouillés, incongrus, colatéraux. Manifestations vivantes, organiques de l'environnement, sons "bruts" de matières, qui viennent rappeler leur présence, déclenchés de manière presque incontrôlée, aléatoire, à des degrés variables au fil de la pièce.

Croquis de scène

croquis de scène

Les créateurs / interprètes

- Juan Pablo Espinoza

conception dispositif, création vidéo, composition électroacoustique, multidiffusion

- Jean-Yves Gratius

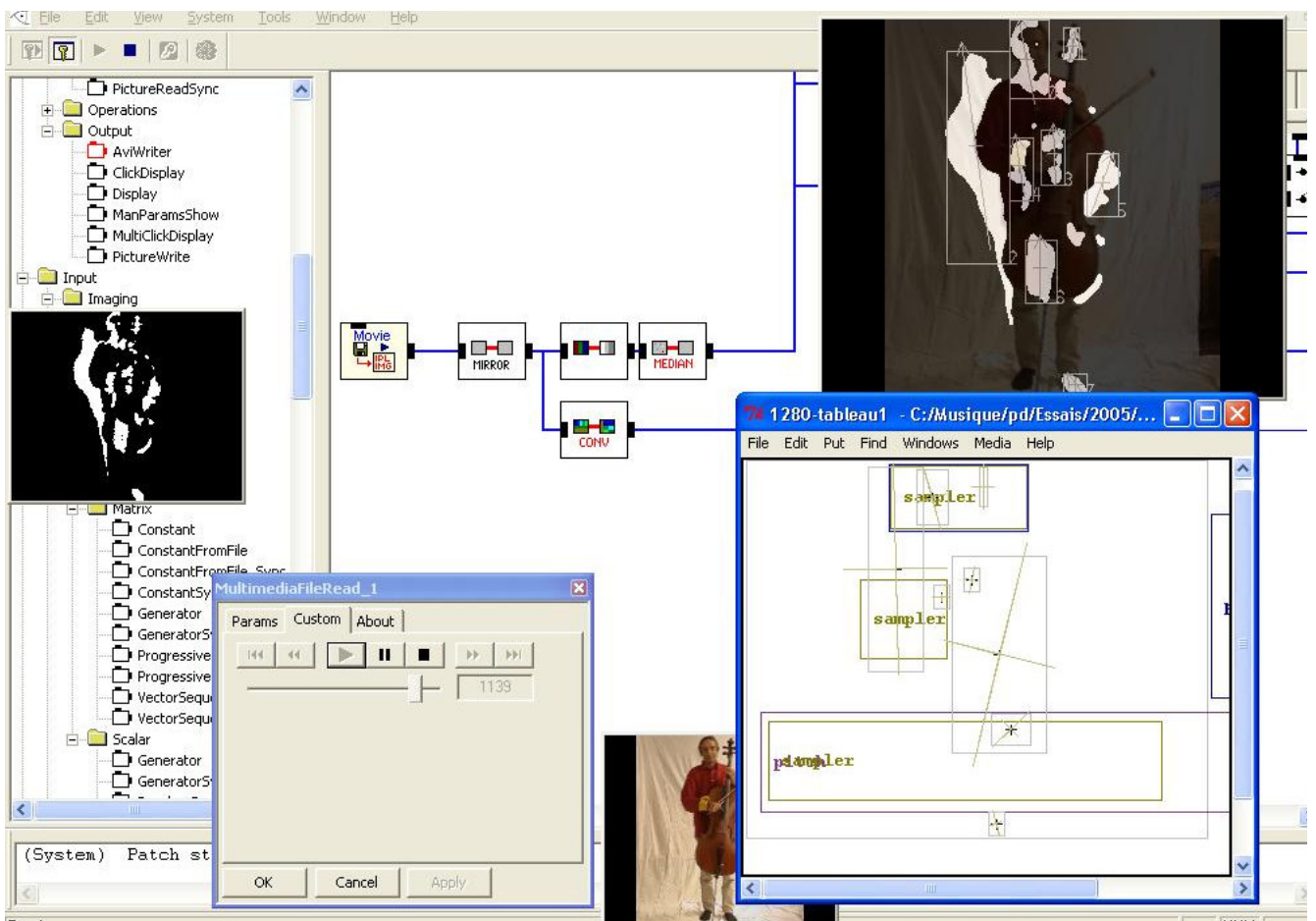
conception dispositif, violoncelle, composition.

JPE et **JYG** travaillent ensemble depuis plus de cinq ans. En 2001, ils ont constitué le duo d'improvisation **JPE_JYG**, pour violoncelle, électronique et ordinateur. Ils ont joué dans le cadre d'une résidence d'un an à **Rivoli - Chez Robert, électron libre**, puis ont rejoint le collectif "**L'oreille électronique**". Depuis trois ans, tout en multipliant les rencontres improvisées avec d'autres musiciens (Marc Guillerot, Anne-Laure Pigache, Cyril Hernandez), ils orientent leur duo dans un nouvel axe de travail, associant composition musicale, traitement du son, scénographie, installations interactives et création vidéo, notamment avec le dessinateur Renaud Chabrier, la danseuse Anna Rodriguez et le chorégraphe Alban Richard.

Pour le projet The Passing, ils ont bénéficié d'un **accueil par les studios du CCMIX** (Alfortville) et d'une **aide par la direction culturelle de la SACEM** (bourse de formation).

Dispositif technique

- un **lecteur DVD + projecteur vidéo** pour la diffusion de l'image et de la bande électroacoustique.
- un **dispositif d'informatique musicale piloté par une caméra** pointée sur le violoncelliste. Ce système permet de déclencher des échantillons sonores préalablement choisis et traités en fonction du positionnement et des mouvements du violoncelliste (les "sons perdus").
- le cas échéant, un **système de multidiffusion** géré en direct par un musicien, pour spatialiser les différentes sources sonores.

Capture d'écran du logiciel EyesWeb utilisé pour l'analyse des mouvements du violoncelliste

Processus d'élaboration

Cette oeuvre a comporté deux axes principaux de développement : la composition/réalisation des parties musicales et vidéo, et la conception/programmation du dispositif interactif avec les logiciels Pure-Data et EyesWeb.

On peut définir les étapes suivantes :

- Réalisation des prises vidéo
- Réalisation de la bande son électroacoustique, en utilisant notamment les moyens techniques et les ressources du studio du CCMIX (machine UPIC, etc..)
- Enregistrement de banques de "sons perdus"
- Composition des parties de violoncelle (instrument "préparé" avec différents objets)
- Mise au point des dispositifs d'interaction : élaboration de traitements temps réels pour l'audio.
- Montage des différentes parties, écriture d'une partition globale intégrant les matériaux sonores et vidéo ainsi que les jeux d'interactions retenus.

Biographies

Juan Pablo ESPINOZA Musicien et graphiste argentin. Autodidacte, il complète sa formation musicale au Conservatoire municipal de Buenos Aires. Il s'installe à Paris en 1998 et suit le cours d'électroacoustique de l'Ecole Nationale de Musique de Pantin (ENMP). Actuellement, il suit des cours de composition au "centre de composition musicale Iannis Xenakis" à Alfortville (CCMIX). Il participe à la production de projets multimédias et musicaux liés à l'improvisation, au bruitage, à la musique électronique et électroacoustique. Son parcours est jalonné de plusieurs productions discographiques indépendantes. Une de ses compositions électroacoustiques est apparue sur le label français N-Rec. En 2003 il participe à la programmation d'émissions radio proposées par le collectif l'Oreille Electronique à Limoges. En 2001, il assure à Paris une programmation de concerts de musiques électroniques en résidence à l'Electron Libre et crée le duo JPE_JYG. En 1999, il compose et autoproduit le CD de Musique électronique "PERFILBAJO". En 1998 il participe à la création de l'Ensemble d'Improvisation en Temps Réel : concerts à Paris et production du CD de musiques improvisées "TETSUO". Il s'intéresse aux interactions possibles entre la musique et la danse contemporaine, en entamant diverses collaborations avec des danseurs et des chorégraphes (M. Bazzani, F. Leiva, "Projet Hologramas").

Il exerce également des activités de graphiste free-lance (formateur pour la société F.I.R.S.T. en 2001-2002, collaborateur pour l'agence "Les Muses" depuis 2002, créateur de sites Web).

Jean-Yves GRATIUS Formation en violoncelle classique au CNR d'Angers. Études d'électronique à l'INSA de Lyon. Il complète sa formation musicale en Jazz et aussi quelque temps en violoncelle baroque. Il intègre alors l'EDIM, en 1995, y rencontre Patrick Fradet, Daniel Beaussier. Il joue pour quelques années dans le groupe Print. Il développe parallèlement un jeu autour de l'improvisation et du mouvement avec de nombreux collectifs et artistes (Hologramas, Label impro, Jackie Taffanel, Patricia Kuypers). Il participe jusqu'à aujourd'hui à de nombreux projets de création musicale pour des pièces de théâtre (Théâtre des Lucioles, Théâtre de l'Arcade) et de création Chorégraphique (Cie Josefa, Germaine Acogny) et il intervient également au sein de plusieurs structures d'enseignement chorégraphique (Centre National de la Danse, RIDC...). Parallèlement, il continue de se former lors de stages/rencontres, notamment avec Christophe Marguet, Laurent Dehors, David Chevalier, Peter Kowald, Jacques Di Donato, Ninh Le Quan. A partir de 2001, il constitue avec Juan Pablo Espinoza le duo cello-electrolaptop JPE_JYG. Cette même année, il intègre le collectif "L'Oreille électronique" et participe à plusieurs projets : Duo avec Marc Guillerot (voix), Calligraphies Sonores de Thomas Périn, Résidence/concerts avec Luc Ex. Il travaille régulièrement avec le compositeur Pierre Allio, et constitue en 2002 le power trio punk GUMO (violoncelle, clarinette, batterie).