

**ENVIRONNEMENTS HYBRIDES DE CRÉATION COLLECTIVE:
LA COMPOSITION, L'IMPROVISATION ET LA MIXITÉ**

FELIPE MERKER CASTELLANI
Université de Campinas / CICM, Paris 8

ROGÉRIO COSTA
Université de São Paulo, ECA-USP

MIROIRS I [2014]

saxophone, électronique et vidéo

ALESSANDRA BOCHIO

FELIPE MERKER CASTELLANI

ROGÉRIO COSTA

PREMIÈRE DANS LE CONCERT "MODES DE JEU", ORGANISÉ PAR ANNE SÈDES ET FABIEN CAILLETEAU, AU
AMPHI X - PARIS 8 À 19/03/2014.

COMPOSITION

Définition du parcours global (composition collective):

Matériaux sonores: modes de jeu instrumentaux, traitements électroniques et espaces d'interaction mixtes;

Matériaux visuelles: contenus pré-enregistrés, camera en directe et différents possibilités de approche audiovisuel;

Transitions entre le différents configurations: processus continus, rupture et courbes d'évolution temporel.

IMPROVISATION

L'improvisation est le comportement de base pour le saxophoniste et pour le musicien qui opère en direct les traitements sonores et visuels;

Définition global x liberté local;

Contexte d'influences mutuelles intensifiées (entre les musiciens, entre les discours instrumental et électronique, entre son et image)

COMPOSITION ET IMPROVISATION: ENVIRONNEMENT HYBRIDE

œuvre éphémère, dépendent de l'action d'un groupe spécifique d'artistes:
impossibilité de reproduction

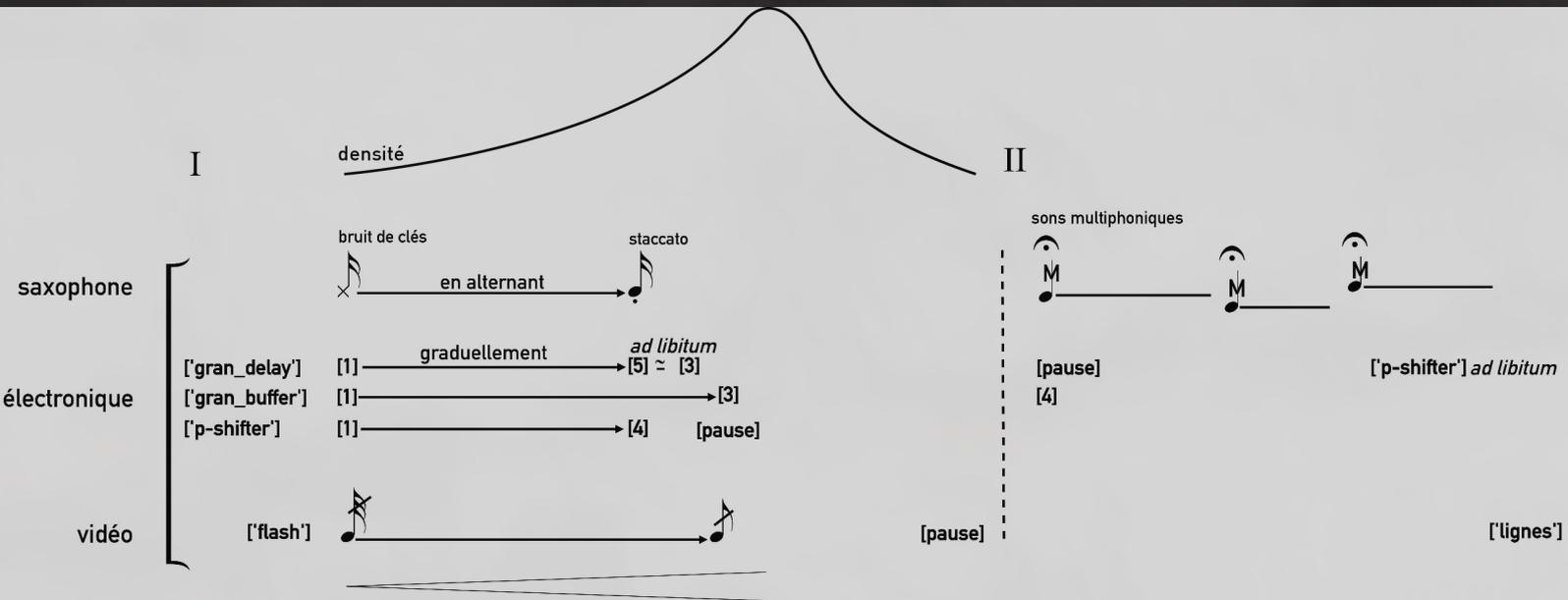
œuvre comme un réseau d'interactions : faiblesse de la représentation
sur un unique support.

lié à « l'ici et maintenant », l'œuvre est « produite » à chaque fois.

**emphasis sur l'immersion sonore grâce à une écoute intensifiée, à l'interaction et au
aspect ludique.**

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET SCHÉMATIQUE DU DÉBUT DE LA PERFORMANCE

Chaque section de la performance peut être considéré comme un espace d'interaction dynamique et complexe. Les caractéristiques globales sont définies comme un parcours ouvert et malléable, chaque performance est présentée différemment en raison de l'action ponctuelle des artistes.

OBJECTIVES

réfléchir sur l'enjeu du système hybride de création et de performance, mis-en-place dans Miroirs I, a partir de trois aspects principales: 1) l'immersion sonore, 2) la cohérence syntaxique du flux sonore et 3) l'action des musiciens.

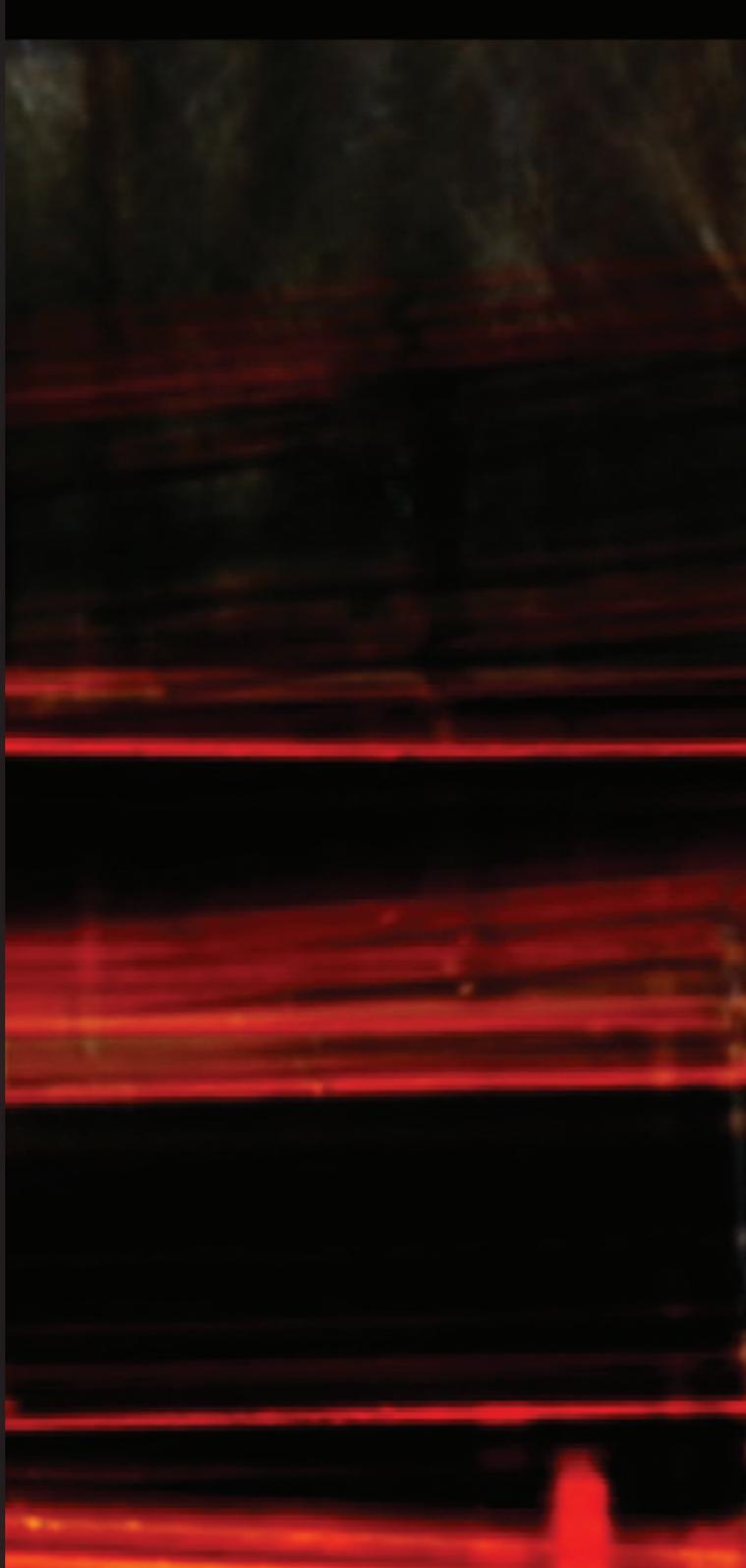

IMMERSION SONORE

Dans l'improvisation libre les sons sont créés et manipulés en temps-réel, dans un espace et temps spécifiques (paradigme du son);

Stratégies mis-en-place: écoute microphonique, interaction, empirisme et techniques instrumentales étendues;

«Depuis quelques années, l'électronique nous permet une écoute microphonique du son. L'intérieur même du son, ce qui était caché et occulté par plusieurs siècles de pratiques musicales essentiellement macrophoniques, est enfin livré à notre émerveillement» (Grisey, apud Barrière, 1991, p. 352).

COHÉRENCE SYNTAXIQUE DU FLUX SONORE

L'utilisation d'une seule source sonore (le saxophone) assure une « familiarité » morphologique par les différentes configurations mixtes;

Les divers traitements sont choisis et réglés à partir de caractéristiques du matériau instrumentale (convergence).

Ex. bruit de clés et staccatos – démultiplication rythmique: granulation à ligne de retard; multiphoniques – renforcement de bâtiments et distorsion: pitch shifters.

Action des musiciens

Pour le saxophoniste l'instrument fonctionne comme une extension de son corps (geste instrumentale et physicalité).

Les manipulations en direct de les traitements audiovisuels - toujours en rapport avec la perception immédiate du flux de la performance - permettent la construction des espaces d'interaction dynamiques

Dans les performances pensée comme une espace de jeu et d'interaction les répétitions fonctionnent comme une espèce de training pour les musiciens (enregistrement comme un outil d'évaluation).

CONCLUSION

Émerge ici l'idée d'une création artistique collective, sous la forme d'un parcours caractérisé pour sa irréversibilité. Bien que ce parcours ne puisse pas être réglé localement, il se met en place, parfois de façon erratique, à la manière d'un mobile procédural où émergent d'autres paramètres musicaux, tels que l'énergie, la direction et le geste.