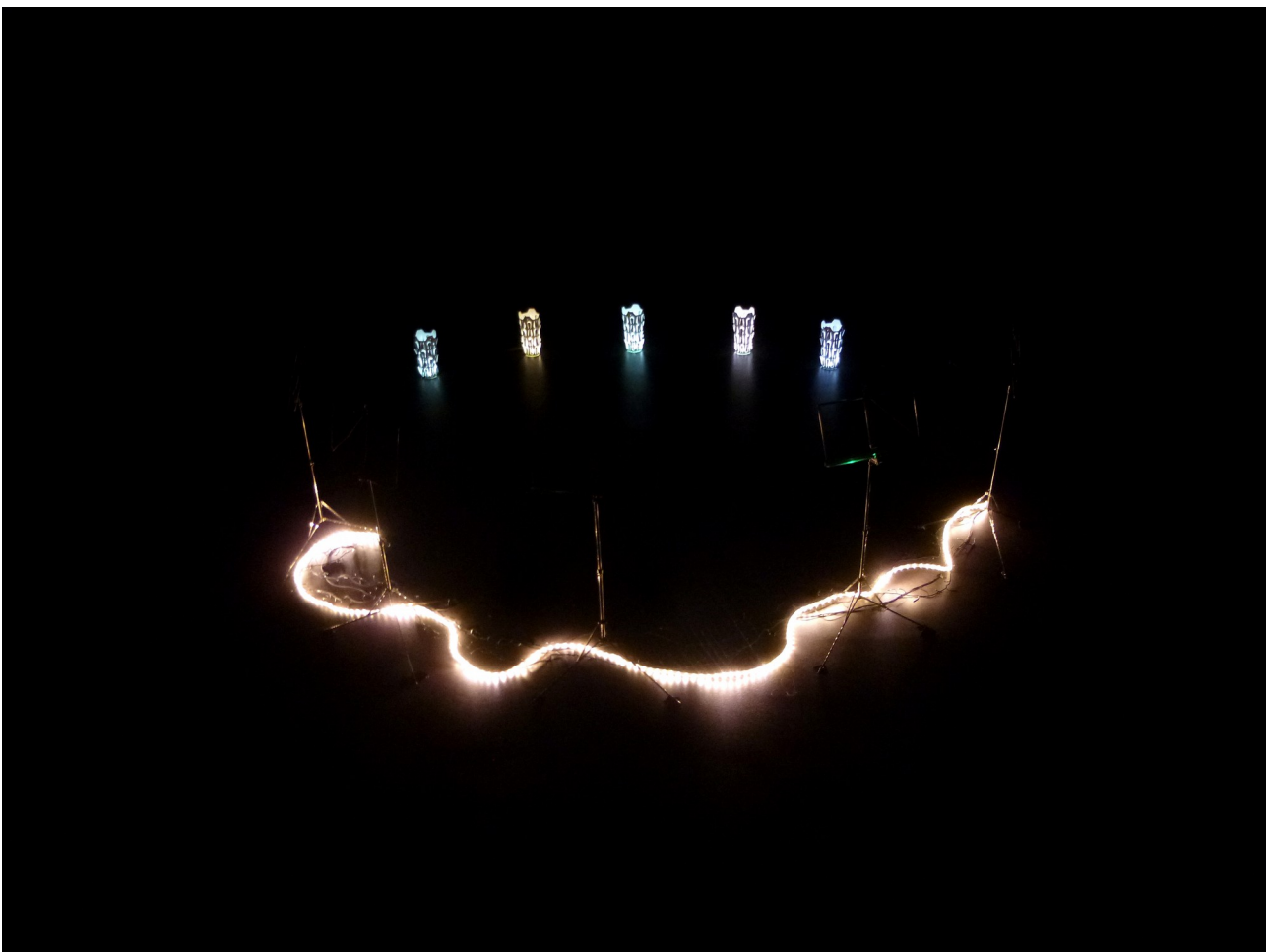

Installation interactive tout public

*Un chef d'orchestre, des musiciens...
les corps composent la musique en temps réel, par le
contact peau à peau entre les participants.*

[Lien vidéo: capatation en résidence de création](#)

Le sens du toucher m'a toujours fasciné : pianiste de formation, il représente pour moi un élément important du jeu musical. L'envie de partager cette sensation est à l'origine de cette création. Toucher et sons se confondent dans cette installation musicale et visuelle, construite sur le principe du contact entre humains.

Maestro propose au public de partager collectivement un instant musical dans un univers métissant quatuor à cordes et musique électronique. Ouvert à tous quel qu'il soit, cet instrument permet à chacun de devenir acteur dans le jeu musical.

Principe numérique

L'interaction humaine passe par le lien physique entre les participants. La position centrale définit la place du chef d'orchestre. Cinq personnes posent une main sur chacun des pupitres.

Musique et visuel sont générés à chaque contact peau peau entre le chef d'orchestre et les autres participants. Cette situation entraîne échanges et interactions, qu'ils soient physiques ou sociaux.

Plusieurs personnes peuvent utiliser simultanément cette installation, chaque pupitre fonctionne en effet avec plusieurs participants.

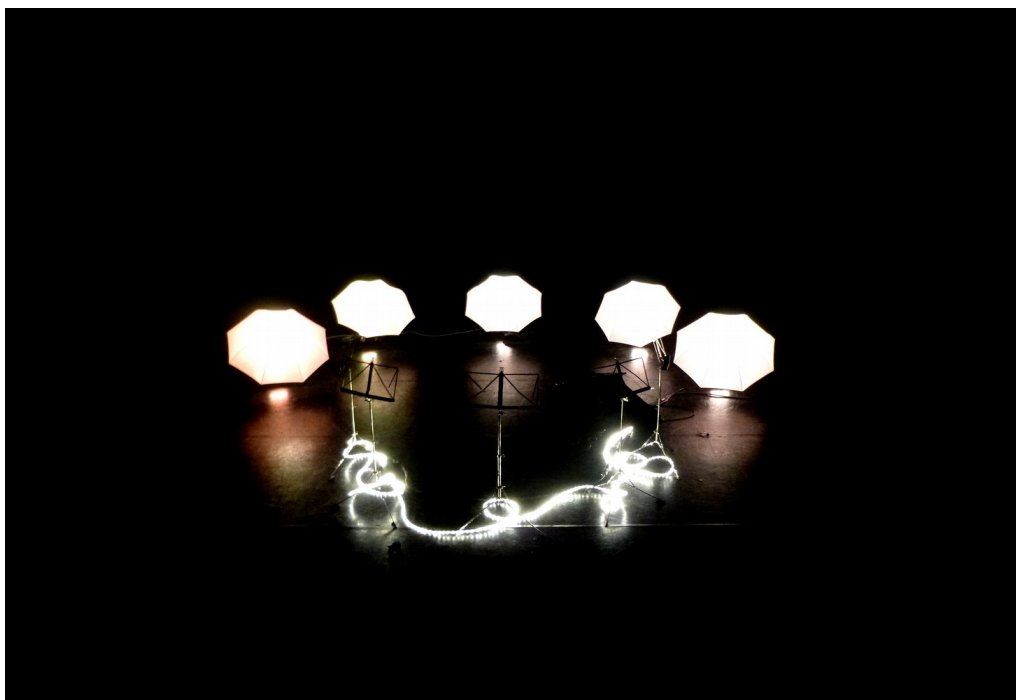
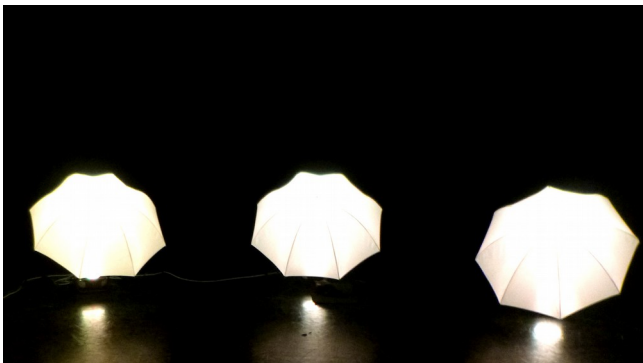
Création sonore

L'esthétique musicale est principalement classique, construite sur le jeu d'un quatuor à cordes. Chaque pupitre est associé à une couleur sonore. Les notes se lient en fonction du contact (legato, portamento, glissendo). Une flûte, posée sur une petite table, change le répertoire musical quand on la touche. Deux univers sonores sont possibles selon le choix du chef d'orchestre (musique classique et voix, drum and bass et glitch musique).

Création visuelle

Plusieurs implantations existent pour que l'installation trouve naturellement son sens dans chaque lieu selon l'espace et le contexte. Cette "justesse" artistique me semble importante.

Ces visuels délicats se constituent de différentes couleurs de blanc (chaud, froid, naturel) et conservent le même univers sonore. Le son module intensité et spacialisation lumineuse. La partition visuelle évolue en temps réel, réagissant à la musique créée des participants.

Maestro fonctionne sous une forme uniquement sonore si le lieu ne permet pas l'implantation visuelle (espace trop restreint, lieu lumineux, plein air...). Cette version est parfaitement adaptée à l'éducation artistique car plus légère à installer.

Cette création s'adapte dans toutes ses formes pour un projet sur site; c'est un excellent moyen de relier l'art numérique à un patrimoine (facade, vestiges....)

Présentations publiques pendant la création :

Festival RVBn2 (Bron 69), Festival Exercice de Styl' (Lyon 69), journées portes ouvertes musicales (Aix les Bains 73), Festival Urban Day (Grezy sur Aix 73) et de nombreuses actions d'éducation artistique.

Note d'intention

Mes créations en art numérique sont pour moi des échos dans le réel de mon jardin intérieur. Cet imaginaire se nourrit du monde dans lequel nous vivons, de ce que je ressens, de ce que je vis aussi au niveau personnel. Mes créations mettent en espace et en mouvement cet univers d'abord musical, toujours dans l'interactivité. Créées de façon autonome, elles ont pour unique finalité le partage de mon ressenti artistique avec le public.

Biographie

Damien TRAVERSAZ

Pianiste, je me forme très tôt au spectacle vivant au contact de collectifs et compagnies artistiques, me construisant sur la diversité des genres musicaux et des pratiques instrumentales : classique, klezmer, tango, improvisation, chanson française, instrumental hip-hop pour des labels...

Une rencontre m'amène à composer pour l'image, notamment pour des documentaires lauréats du prix Albert-Londres, du FIPA d'or, du prix du public et du prix du jury au WebProgram-Festival International. Je continue depuis ce travail fascinant.

Je collabore avec la compagnie de danse Stylistik, que ce soit en tant que compositeur, musicien ou concepteur de systèmes interactifs pour la danse.

Mes expériences artistiques m'ont entraîné vers l'art numérique, tout d'abord par la synthèse sonore, puis visuelle. Il est devenu naturel de créer mes propres outils avec le patching et le codage.

Je construis mon parcours sur une approche globale, mélangeant musique, art numérique, spectacle vivant, musique à l'image avec le langage qui m'est propre : tous ces éléments ne sont pour moi que des composants de mon univers artistique.

Transmettre et partager mes pratiques artistiques est pour moi essentiel : j'enseigne le piano et la MAO (musique assistée par ordinateur) au conservatoire d'Aix les Bains. Accessoirement, je pratique la scie musicale bien mieux que n'importe quel autre outil.

fiche technique

Temps d'installation : 3h pour la version lumière, 2h pour la version acoustique.

superficie minimum : 20m² pour l'installation . Bien entendu un espace plus grand est souhaitable !
Un espace de déambulation et d'accès est à prévoir dans le lieu d'exposition. Le lieu doit être couvert sauf si les conditions météo permettent une présentation en extérieur, le sol rigide (le système numérique est dissimulé sous la table).

une alimentation électrique 220v 16A

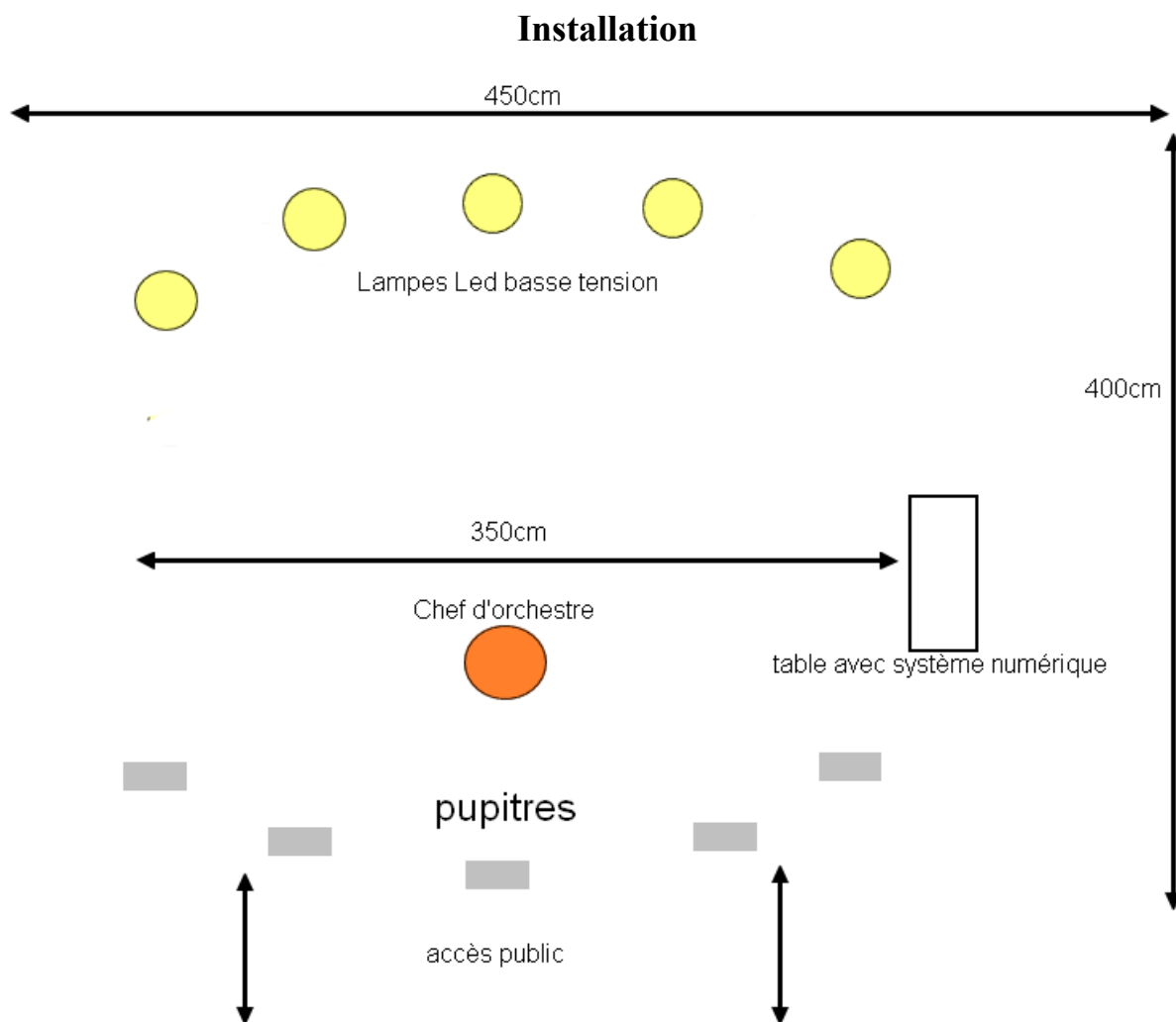
nous fournissons des rallonges jusqu'à 10 mètres. Au delà de cette distance, l'organisateur fournira le matériel nécessaire. Nous sécurisons dans la mesure de nos moyens les rallonges électriques (ruban adhésif gaffer tressé au sol), la sécurité de l'installation reste néanmoins à la charge de l'organisateur.

Le lieu se doit d'être relativement calme, afin de permettre l'immersion du public dans cet univers.

L'installation produisant du son, nous prévenir si d'autres sources sonores sont situées à proximité

Un espace dans le noir, ou tout du moins très sombre.

sauf pour la version uniquement sonore.

L'installation technique est minimaliste et ne crée pas de contraintes techniques spécifiques.

Tout le matériel est fourni : table, ordinateur, lampes led, enceintes, capteurs et interface spécifique. Il est cependant possible d'utiliser l'installation sonore du lieu.

Une petite table (100x45x40 cm) installée sur le côté dissimule le système numérique. L'intégralité de l'espace est ouvert au public.

Equipe

Une ou plusieurs personnes sont nécessaires pour surveiller et gérer l'accès du public, en fonction de la forme présentée. Dans la plupart des cas, nous nous en occupons. Selon la durée de présentation, prévoir une personne relais pendant les pauses.

<http://www.damientraversaz.com>

damientraversaz@yahoo.fr

tel : 06 14 59 42 62