

Pascal Baltazar

Artiste-auteur affilié à l'AGESSA, n° 62301
SIRET : 822442422 00025

né en 1976, vit en Périgord et à Toulouse
pascal@baltazars.org / 06.35.78.86.84
Portfolio en ligne : <http://www.zkrx.org/>

Artiste et Compositeur Intermedia

Issu d'une triple formation technologique, philosophique et musicale, mon travail artistique s'est développé à partir du domaine de la musique concrète, en l'étendant progressivement à l'usage de matériaux non-sonores (lumière, image, dispositifs physiques...) et de dispositifs instrumentaux et/ou intermedia. Il s'articule autour des 3 axes suivants :

- *matière, rythme et espace* : mon attention se porte en premier lieu sur la matérialité des matériaux esthétiques que j'emploie. Par un travail des textures, grains et matières, ma démarche de composition s'articule autour de la notion centrale de rythme, et se déploie dans l'espace du concert, du spectacle ou de l'installation, en tâchant de prendre en compte les caractéristiques du lieu, notamment par l'usage très fréquent de la multi-diffusion sonore.
- *intermédialité et intersensorialité* : en prolongement de l'usage du sonore, je m'intéresse aux tensions, contrepoints et complémentarités qui peuvent être créées entre les divers media employés. Je cherche ainsi, au-delà de la redondance et de l'illustration, à créer un espace intermédiaire où l'auditeur/spectateur puisse développer son imaginaire de manière autonome, à l'intersection de ses divers canaux sensoriels.
- *instrumentalité et écriture* : la majorité de mes travaux s'appuie sur la mise au point d'un dispositif instrumental - parfois gestuel - permettant de disposer d'un certain nombre de paramètres expressifs, préparés et affinés en amont de la création, qu'il s'agit ensuite d'assembler et d'agencer dans une écriture singulière au moment de la composition de l'œuvre.

J'ai d'abord mené mon activité artistique en solo jusqu'à 2010, puis depuis lors avec Aurélie Baltazar dans le cadre du duo Les Baltazars, au sein duquel nous développons un travail hybride, entre arts plastiques et spectacle vivant : <http://baltazars.org/>

En parallèle de mon activité artistique personnelle, je collabore fréquemment avec d'autres artistes et compagnies, principalement pour concevoir et réaliser des dispositifs intermedia interactifs et réactifs, dans le cadre de spectacles ou installations interdisciplinaires.

Cette activité m'a mené à souhaiter mutualiser avec d'autres acteurs du domaine la réflexion sur et le développement des diverses technologies mises en œuvre dans mes divers projets, ce qui m'a notamment amené à assumer le poste de responsable de la Recherche au GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn, de janvier 2008 à 2010.

À ce titre, j'ai piloté l'activité de recherche du Centre, notamment à travers la coordination de la plate-forme de recherche Virage, financée par l'Agence Nationale de la Recherche. J'ai également piloté à ce titre la branche de formation professionnelle du Centre, et coordonné l'articulation entre Recherche et Création au sein des nombreux projets artistiques produits ou accompagnés par le Centre : créations musicales ou interdisciplinaires, spectacles ou installations. J'ai également participé à la coordination du projet ANR OSSIA en 2014 et 2015.

Par ailleurs, j'enseigne depuis septembre 2017 la programmation créative au sein du Master Création Numérique, département Arts Plastiques-Design de l'Université Toulouse Jean Jaurès en tant qu'enseignant associé (PAST : Maître de Conférences à mi-temps).

Œuvres artistiques en duo avec Aurélie Baltazar - Les Baltazars :

Mai 2019 : Création de l'exposition *Dawn Chorus* à l'Espace François Mitterrand, Périgueux (Agence Culturelle Dordogne). Autres dates à venir.

2017 - 2018 : Création d'une [série de tableaux de lumière](#)

Janvier 2017 : Exposition personnelle à l'[Espace 29](#), Bordeaux, [festival 30/30](#).

Été 2016 : Création de [Nebula](#) - sculpture de brume et lumière, présentation tout l'été dans l'Abbaye de Corbigny, Bourgogne - Tournée à venir

Février 2014 : Création de [Nocturne n°2 - Tumbleweed](#), installation-spectacle sensitive lors du festival Cabaret de curiosités, le Phénix SN Valenciennes - Tournée à Albi (festival Journées Électriques) et Bergen, Norvège (Bit TeaterGarasjen)

Mars 2013 : Création de [Nocturne n°1 - Sédiments](#) à Albi, installation-spectacle sensitive, lors du festival du GMEA, les Journées Électriques - Tournée au Phénix de Valenciennes (festival Cabaret de curiosités), Reims (festival Orbis Pictus) et Bergen, Norvège (LydGaleriet)

Septembre 2012 : Création de [Locus#3 - un conte de pierre et d'acier](#) à la [Chartreuse](#) de Villeneuve-lèz-Avignon - dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine

Mai 2012 : Création de [Locus#2 - dans l'épaisseur du jour](#), installation plastique in-situ à [la Chambre d'eau](#), Le Favril, dans le cadre du festival Campagne Vidéo

Décembre 2011 : Création de [Locus#1 - ou sans que le vide puisse jamais rien retrancher](#), installation plastique in-situ, à la Maison Salvan, Labège, 31

Septembre 2011 : Présentation publique de la maquette de [l'Écorce du vent](#), pièce de théâtre plastique, à [l'Hexagone](#) Scène Nationale de Meylan 38, festival Rencontres-i

2010 : Création de la pièce de poésie sonore électroacoustique [froissement](#)

Œuvres artistiques en solo :

Mars 2011 : Création de [Unruhige Räume](#), avec Bjørnar Habbestad et Benjamin Maumus, dans le cadre du festival *Borealis*, Bergen, Norvège ; Étapes de création en **Janvier et Mars 2010** aux festivals *OutHear*, Londres et *Journées Électriques*, Albi - Commande du [BEK](#), Centre des Arts Électroniques de Bergen, et du [GMEA](#) avec le soutien de l'État

Mars 2008 : Création de [Incises](#), composition pour instrument audionumérique gestuel, Festival Présence Électronique, Maison de la Radio, Paris, commande de l'INA-GRM. Tournée au festival les Journées Électriques à Albi, au festival *Borealis* à Bergen, à la fête de la Musique de l'INA-GRM, Maison des Métallos, Paris

Novembre 2007 : Création de [Anatomie de l'Invisible](#), installation visuelle et sonore, Maison Salvan Art et Science, Labège (31) - Reprise en mars 2008 lors des Journées Électriques à Albi.

Octobre 2006 : Création de [Pyrogenesis](#), composition pour instrument audionumérique gestuel, Maison de la Radio, Paris, commande de l'INA-GRM, production GMEA - Tournée au festival les Journées Électriques à Albi, aux 50 ans de l'INA-GRM à la Maison des Métallos, Paris, à la conférence NIME2008 (New Interfaces for Musical Expression) à Gênes, aux festivals *Borealis* à Bergen, l'Itinéraire de Nuit, Cité Internationale de Paris, de Radio France à Montpellier...

Septembre 2006 : Commande de la compagnie Myriam Naisy l'Hélice, d'une pièce mixte violon/électroacoustique [Entropométrie](#), pour une pièce chorégraphique du triptyque [Ordre et désordre](#), Odyssud, Blagnac 31 - reprise dans le spectacle [ZZZ'Insectes](#) de la même compagnie.

Mars 2005 : Création du spectacle du collectif [sys-org](#) (danse/musique/image interactives), dans le cadre du festival reBonds, production GMEA, avec le soutien du DICRÉAM
Tournée au Théâtre de Montauban et au festival les Pas de Troyes

Mai et septembre 2004 : commande de l'[IMEB](#) (Bourges), pour une pièce électroacoustique : [Après les mots](#), d'après le poème d'Anne Bliesenick - créée au Festival de l'IMEB

Février 2003 : Installation Intermedia [\[Corpuscules\]](#) » [ondulation](#) . avec Julie Legrand (plasticienne) et Basile Robert (électronicien), Festival Rebonds, Albi 81, commande du GMEA

Novembre 2002 : Intermèdes électroacoustiques *Bouts de souffle*, création pour le concert de l'ensemble TM+, Festival Novelum/S.A.M, Odyssud, Blagnac 31, commande de S.A.M.

2001-2003 : Direction du collectif d'improvisation électroacoustique et intermedia POLYTrOPES : festivals AFIAC (Fiac 81, 07/02), Mostar Intercultural Festival (07/01+02), festival l'Image Insensée (Musée des Abattoirs, Toulouse, 12/01)

Collaborations artistiques :

Juin 2018 : Réalisation du dispositif son/lumière et composition intermedia de l'œuvre *AdAstra* de Djeff, pour son exposition personnelle à la fondation Vasarely, Aix-en-Provence

Novembre 2016 : Réalisation du dispositif intermedia (analyse des dessins du performer, synthèse sonore, vidéo et lumière) de la performance *Paradoxal Color* de Jackson (& his computer band), Festival Schiev, Beursschouwburg, Bruxelles

Octobre 2016 : Réalisation du dispositif intermedia (analyse et projection vidéo, synthèse et analyse sonore) de l'installation *Smoke&Mirrors* de Jackson, Mairie 4° Paris, Nuit Blanche

Juin 2016 : Réalisation sonore, lumière et interaction de l'installation interactive *Dyew* de Djeff, Le Grand Festival, Poudrière de Verdun - Reprise à la Nuit Blanche 2017, Paris

Mars 2010 : Conception et développement du dispositif interactif (geste/son/espace) du spectacle [Le Courage](#) de Jean-Léon Pallandre, production GMEA

Mai-Octobre 2007 : Création d'un dispositif visuel interactif pour [Espaces Indicibles](#) de la Cie Incidents Mémorables, La Filature, Mulhouse et TNS Strasbourg.

Septembre 2005 : Environnement audio/video pour *Chôra*, (Théâtre), pour la Cie Nanaqui, Biennale de Venise <http://mssv.free.fr/>

Mars 2005 : Création 3D temps-réel / captation de visages pour l'installation multimedia et interactive [Mendel II](#) avec Pierre Jodlowski et Christophe Ruetsch, Studio éOle, Blagnac

Juin 2004 : Performance audio/video avec Pierre Jodlowski, création pour le festival Space&place, Berlin, avec Axel Dörner, Theo Nabitsch, Alessandro Bosseti et Merle Ecker.

Mars 2004 : Commissariat du *Cabaret Digital* (performances, concerts et installations sonores et intermedia), organisé par le GMEA lors du Festival Rebonds Albi 81

Novembre 2003 : Installation interactive (captation vidéo temps-réel et dispositif génératif sonore), commande du Festival Novelum/S.A.M., Cinémathèque de Toulouse.

Novembre 2003 : Dispositif vidéo (conduite vidéo : synchronisation à la musique et diffusion vidéo automatique, gestion de caméra temps-réel) pour *Let it out*, (danse et video) de Gaetano Giunta, Festival Toulouse Bahia Danse, MJC Roguet, Toulouse

Octobre 2003 : Dispositif vidéo interactif (temps-réel (interaction geste/image) et temps différé (analyse des parties instrumentales et rendu 3d/vidéo) pour [People/Time](#), (musique et multimedia) de Pierre Jodlowski, création au Festival de Donaueschingen (Allemagne)

Avril 2003 : Performance audio/video avec Svetlana Blagojevic, festival Videomedeja, Novi Sad (Serbie et Monténégro) <http://www.videomedeja.org.yu/>

Mars 2003 : Dispositif audio/vidéo interactif (conduite et interactions son / vidéo / geste / captation et traitement temps-réel vidéo, dispositif multi-écrans, multi-caméras) pour *Icare Ecart*, (danse et multimedia) de la cie K.Danse - JM Matos, création à Odyssud, Blagnac 31

Décembre 2002 : Environnement réactif audio/video pour *Suppôts et supplications*, (théâtre) d'après Antonin Artaud, Compagnie Nanaqui, création au théâtre de la digue, Toulouse

Bourses et Distinctions :

- 2017** : Aide Individuelle à la Création Arts plastiques DRAC Nlle Aqu., avec Aurélie Baltazar
2014 : Lauréat du fonds [Expériences Interactives](#) pour le projet *Nebula*, avec Aurélie Baltazar
2013 : Bourse DICRéAM-Développement pour *Nocturne#2 Tumbleweed*, avec Aurélie Baltazar
2012 : Lauréat du fonds [Expériences Interactives](#) pour le projet *Nocturnes*, avec Aurélie Baltazar
2012 : Aide Individuelle à la Création Arts plastiques DRAC HdF, avec Aurélie Baltazar
2011 : Bourse DICRéAM-Maquette pour *l'Écorce du Vent*, avec Aurélie Baltazar
2010 : Prix A.R.T.S 2010 de l'Atelier Arts-Sciences pour une recherche sur la lumière autour du projet *L'écorce du vent*, avec Aurélie Baltazar et Georges Zissis
2003-2004 : Bourses DICREAM (CNC) maquette et réalisation pour le projet sys-org
2003 : 1er prix du concours international de musique électroacoustique du SCRIME, Bordeaux, pour la pièce électroacoustique [Interne histoire](#)
2002 : Mention au concours international de musique électroacoustique de Bourges, catégorie multimedia, pour la pièce audio/video *Soma*
2002 : Bourse déclics-jeunes, Fondation de France, Paris

Enseignement : (conception et réalisation de dispositifs intermedia/interactifs son/image)

- À partir de septembre 2018** : professeur associé à mi-temps (programmation créative) au sein du Master Création Numérique du Département Arts Plastiques de l'Université Toulouse 2.
2017-2018 : chargé de cours en Programmation Créative (Max/Arduino, processing, suivi de projets personnels étudiants), Master Création Numérique, Université Jean Jaurès, Toulouse
2012-2014 : interventions dans le département son de l'ENSATT École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Lyon
2008-2010 : responsable de la formation de 2008 à 2010 au GMEA
2005-2010 : interventions en formation professionnelle au GMEA
2004-2009 : intervention dans le cadre des ateliers Recherche/Création de l'EESI de Poitiers
2006-2007 : interventions à l'école des Beaux-arts de Toulouse : formation des professeurs et des étudiants, encadrement des ateliers de pratique des étudiants
2006-2007 : intervention à l'école du TNS de Strasbourg : formation professionnelle « numérique dans le spectacle vivant »

Collaborations scientifiques (au sein du duo Les Baltazars):

- 2014/2016** : Collaboration avec le laboratoire SCALab-CNRS (sciences cognitives) sur le rapport perception/action des spectateurs, autour de l'œuvre *Nebula*
2012/2015 : Participation en tant qu'artistes expérimentateurs au projet OSSIA, porté par le GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi et financé par l'Agence Nationale de la Recherche, programme Contenus et Interactions 2011
2012/2014 : Collaboration avec l'équipe ((edesac)) du laboratoire CEAC de l'Université Lille 3 autour de la transmission artistique et des ateliers de pratique amateurs, autour des *Nocturnes*
2012 : Recherche autour de l'écriture intermedia dans le cadre du projet i-score du SCRIME/LaBRI, avec l'informaticienne Myriam Desainte-Catherine
2011 : Recherche d'un an sur la lumière avec le physicien Georges Zissis du laboratoire Laplace (Toulouse) et de chercheurs du CEA-Grenoble dans le cadre du prix A.R.T.S. Compte-rendu sur <http://www.atelier-arts-sciences.eu/images/stories/ATELIER/PDF/cahier-ecorce-du-vent.pdf>

Activités personnelles de recherche:

2019 : Organisation du workshop *Intermedia Mapping and Scripting* avec Marcelo Wanderley en décembre 2019 au laboratoire IDMIL de l'Université McGill, Montréal, Canada, en vue de la mise en place d'un réseau international de recherche autour de ce sujet.

2016-2017 : Coordination du projet [Service Numériques Innovants](#) du Ministère de la Culture autour de la publication du séquenceur interactif [i-score](#)

2014-2015 : Appui à la coordination du projet de recherche ANR OSSIA sur la scénarisation interactive et intermedia, porté par le GMEA : coordination artistes/scientifiques, aide à l'organisation et à la valorisation, conseil stratégique et scientifique.

2006-présent : Participation au collectif international [Jamoma](#) (framework interactif)

2008-présent : Design utilisateur des séquenceurs interactifs Virage, puis [i-score](#)

2008-2010 : Responsable de la recherche au [GMEA](#), Centre National Création Musicale d'Albi

2008-2010 : Coordinateur et président du comité de pilotage de la plate-forme de recherche [Virage](#) sur les écritures intermedia, financée par l'ANR, Audiovisuel et Multimédia 2007.

2008-2010 : Membre du conseil d'administration de l'[AFIM](#) et président du comité de pilotage des Journées d'Informatique Musicale

2006-2007 : Coordination du Groupe de Travail *Outils et pratiques du sonore dans le spectacle vivant* missionné par l'Association Française d'Informatique Musicale

Publications (articles de conférences d'informatique musicale) :

Présentation d'un formalisme graphique pour l'écriture de scénarios interactifs - JIM 2016, Albi

OSSIA: Towards a unified interface for scoring time and interaction - TENOR 2015, Paris

Model-View-Controller separation in Max using Jamoma - ICMC/SMC 15, Athens

i-score, an Interactive Sequencer for the Intermedia Arts - ICMC/SMC 15, Athens

OSSIA: Open Scenario System for Interactive Applications - JIM 2014, Bourges

Unruhige Räume - spatial electroacoustic composition through a collaborative artistic research process - ICMC 10, NY

Virage : designing an interactive intermedia sequencer from users requirements and theoretical background - ICMC 10, NY

Virage : Une réflexion pluri-disciplinaire autour du temps dans la création numérique - JIM 09, Grenoble

DBAP – Distance-based amplitude panning – ICMC 09, Montréal

A stratified approach for sound spatialization - SMC 09, Porto

Addressing Classes by Differentiating Values and Properties in OSC – NIME 08, Gênes

Formation :

2019-2020 : Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en cours pour le Master Création Numérique, département Arts Plastiques-Design de l'Université Toulouse Jean Jaurès.

1999-2002 : Classe de composition électroacoustique au Conservatoire National de Région de Toulouse - enseignant : B. Dubedout. Prix de composition électroacoustique, mention Très Bien

1996-2000 : Maîtrise de philosophie (esthétique) à l'université Toulouse III, mention Très Bien - Mémoire : *L'image sonore, matériau et sensation* – tuteurs : R. Hébraud-Carasco et Serge Pey

1993-96 : Baccalauréat E, mention Bien - études préparatoires d'ingénieur à l'INSA de Toulouse

Compétences techniques :

Musicales/sonores :

Utilisation experte de l'environnement de programmation graphique Max.

Expertise sur les logiciels de montage audio ProTools, LogicPro, Ableton Live (et Max4Live), et leurs plug-ins de traitement et de spatialisation.

Expertise dans le domaine de la spatialisation sonore (Co-concepteur de l'algorithme de spatialisation DBAP, maîtrise des autres techniques : VBAP, Ambisoniques, etc...)

Expertise dans le domaine de l'interaction gestuelle : Interfaces physiques (surfaces de contrôles à faders et potentiomètres, tablettes graphiques Wacom...), Transduction (mapping)

Expertise en prise de son (mono, stéréo, multiphonique), mixage et diffusion (implantation, « projection acousmatique »)

Multimedia :

Expert des fonctions multimedia/intermedia de l'environnement Max.

Bonnes connaissances et pratique régulière des logiciels de montage FinalCutPro

Bonne connaissance des logiciels de traitement d'image Adobe Photoshop et PixelMator

Bonnes connaissances pratiques des techniques de captation et de projection vidéo

Bonne connaissance de l'environnement de publication Wordpress, bases de développement web

Informatique :

Pratique de la programmation en C/C++/Java (environnements OpenFrameworks et Arduino/processing) et en javascript

Bonnes notions de design logiciel (principalement protocoles de communication haut-niveau et interfaces utilisateurs), et expertise dans l'encadrement d'ingénieurs et développeurs informatiques.

Pratique régulière des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint, etc...

Électronique :

Notions de conception électronique, pratique régulière de montage électronique (assemblage, soudure, etc...)