

Projet Solo.K // Version 2.0 (#InAndOut 20)

Jean-Marie Colin

Solo.K #InAndOut 19 // Version 1.0

Solo.K est un projet d'expression vivante associant images — vidéos et photographies —, musiques, les transformations en direct tant des images que des sons générant la musique étant pilotées par le Karlax, outil de commande informatique communiquant par une liaison sans fil avec 2 ordinateurs distants.

Jean-Marie Colin manipule en direct images et sons.

Toutes les images — vidéos et photographies — et les musiques sont l'œuvre de Jean-Marie Colin.

La version 1 de Solo.K a été développée dans le cadre d'une résidence de création accueillie au sein du SCRIME — Université de Bordeaux.

Les apports du SCRIME ont été essentiels et ont permis de s'appuyer sur la plate-forme logicielle "OSSIA-SCORE" développée en son sein. Deux interfaces ont été construites : l'une permettant la communication avec le Karlax pour le pilotage du déroulé et des transformations Images et sons via OSSIA-SCORE, l'autre pour le support de la partie image avec un interfaçage avec la plate-forme InScore développée au sein du GRAME à Lyon par Dominique Fober qui a pour ce projet apporté des fonctionnalités nouvelles.

OSSIA-SCORE a été augmenté pour ce projet par Jean-Michael Célérier (actuel développeur de OSSIA-SCORE) et Thibaud Keller (Réalisateur en Informatique Musicale du Scime).

La version 1 de Solo.K a été créée à Bayonne le 13 octobre 2019, à l'auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, dans le cadre du Festival HAIZEBEGI.

Solo.K #InAndOut 20 // Version 2.0

L'évolution prévue de ce projet marque une nouvelle ambition qui permettrait d'associer au spectacle les récentes recherches menées au sein du SCRIME en matière notamment de spatialisation du son.

L'idée, qui devra faire l'objet de nouveaux développements informatiques, consiste à envisager en lieu et place du dispositif pour l'instant frontal — un écran de projection et une diffusion stéréophonique en façade — un placement immersif des spectateurs-auditeurs.

La spatialisation des sons pourra être pensée dans le cadre minimal d'une octophonie, les parties sonores étant dispersées en même temps que jouées par le même Karlax. OSSIA-SCORE est en théorie parfaitement adapté à cette évolution. Un système plus sophistiqué peut être envisagé avec un son totalement immersif réparti dans une reconfiguration exportée du dôme expérimental récemment développé au SCRIME.

Cette immersion sera aussi recherchée pour l'image avec plusieurs dispositifs envisageables, les répartitions des images dans l'espace visuel étant également pilotées en temps réel via le Karlax. Les dispositions envisagées seront soumises aux conditions offertes par les lieux d'accueil, ainsi que par les moyens techniques disponibles :

- 3 écrans frontaux placés en trapèze ouvert — un en fond de scène, un côté cour, un côté jardin.
- 3 ou 4 écrans entourant le public placé au centre de l'espace scénique — si trois écrans, un côté de l'espace scénique est aveugle.

- 4 ou 5 écrans dont un au plafond : le public est totalement dans un cube d'images — si quatre écrans, un côté de l'espace scénique est aveugle.

Solo.K #InAndOut // Structure

Solo.K est organisé en six séquences d'images animées — photographies et vidéos — qui chacune développe une ambiance, un propos, une cohérence.

La durée du spectacle est d'une heure environ.

La version actuelle comporte les séquences suivantes :

1. Altérations — ou l'intonation primitive

- Photographies animées.
- Une flûte lointaine qui se déforme, des coups sourds derrière une lourde porte, des sons évasifs. Les sons quasi urbains se font entendre, d'abord dans un lointain, puis de manière plus précise et audible. Émergences des sons liés aux images, correspondances sonores et visuelles entament un dialogue. La ville peu à peu nous engloutit, la gestuelle de musicien au Karlux module peu à peu l'univers. Les images défilent...
- Parfois la ville, parfois des ombres fugitives, des tissus, des bouts de vêtements, extraits de vie, des liquides, parfois de simples alliages de couleurs qui emportent notre imaginaire dans des espaces inconnus.
- Mais où sommes-nous ?
- Solo. k comme conversation en abîmes entre musiques et images, entre ici, ailleurs, intérieur. L'univers change alors... partageons.

2. Déroit — espace terrestre :

- Images animées.
- Sons de la ville, des camions, des voitures, des sirènes, des trains, des annonces de gare...
- Une mélopée, peu à peu, à l'image de la gestuelle instrumentale, se déforme pour être enfin submergée par les rythmiques qui se forment et se déforment au gré des mouvements du Karlux. Apparaissent alors des fragments et parcelles de corps et de tissus. Le regard discret et poétique, préserve l'intimité et crée un pont sonore et visuel avec l'imaginaire de celui qui écoute et regarde.

3. Dora M. — l'instant du milieu

- Images animées.
- Tout en Noir et Blanc, un hommage aux derniers travaux de Dora Maar.
- Les images se fondent, se déforment au gré des mouvements, et aussi au gré de la rythmique de la musique.
- Une musique vive qui s'anime, se met en avant puis s'éloigne, alors que subitement apparaît une rythmique vocale qui va progressivement prendre en main l'animation des images.
- Le musicien lui même inscrit son ombre animée dans les parties claires des images.

4. Métamorphoses — irrégulières

- Images animées.
- Jeu de lumières, d'ombres et de couleurs vives intercalant des flous qui suggèrent des guirlandes lumineuses.
- Le Karlux est secoué en tous sens, induisant des chocs sonores saturés par les mouvements rotatifs de l'instrument dans l'espace visuel.

5. Atherbea // Passage — #HorsLesMurs

- Vidéos et images animées.

- Jean-Marie Colin propose aux lieux d'accueil de consacrer une des séquences d'images à une réalité locale. À Bayonne ce fut une émouvante galerie de portraits de résidents du Foyer Atherbéa qui accueille des personnes en difficultés, des perdu.es de la vie — sans domiciles fixes, femmes battues ou abandonnées, demandeurs d'asile, etc...
- Par la magie de la manipulation, ces portraits prennent des couleurs, les regards se superposent, se fondent et fixent en face le spectateur qui découvre dans ces personnes des semblables sublimés par le regard au travers de l'appareil de prise de vue. Seul le hasard les a écarté.es du chemin.

6. Conclusion ? — Laisser la précédente imparfaite

- Vidéos.
- Final endiablé, lumières de fête et d'eau avec des apparitions de la lune...
- Musique obsessionnelle et répétitive.
- Une fin qui voltige.

Jean-Marie Colin — Solo.K #InAndOut 19 (Version 1)

Solo.K #InAndOut 19 est un spectacle d'images et de sons, performance semi improvisée de Jean-Marie Colin qui manipule de manière synchronisée, et avec son seul instrument le KARLAX, images photographiques — ou des vidéos — et des univers sonores.

Construit autour de 6 séries d'images et de vidéos, le spectacle met en œuvre ces univers sonores variés qui concourent à créer avec chaque série un dialogue entre ce que l'on voit et ce que l'on entend.

Deux univers plus ou moins abstraits qui créent en quelque sorte une troisième dimension laissée à la liberté du spectateur auditeur. L'imaginaire s'arroge ainsi une force poétique qui offre la possibilité d'entamer un voyage dans des contrées elles-mêmes inventées.

La gestuelle instrumentale de Jean-Marie Colin, manipulant le Karlax dans l'espace, module l'univers et organise une relation vivante entre lui et ce que l'on voit et ce qu'on entend, proposition d'un objet artistique nouveau, pour un récit réinventé à chaque session.

Les sens en éveil, vous serez alors plongés dans un spectacle atypique et pourtant si familier.

Un des six univers proposés est issu de séances de créations photographiques réalisées préalablement dans l'environnement direct de la performance.

Ici, il s'agit de portraits réalisés dans le foyer d'accueil de personnes en difficultés Atherbea à Bayonne — série de photographies qui relatent le cheminement des regards de Jean-Marie Colin sur ces résidents.

Solo.K a été élaboré dans le cadre d'une résidence de création artistique accueillie au SCRIME — Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musique Expérimentale — Université de Bordeaux.

Solo.K s'appuie sur les logiciels Ossia/Score du SCRIME (derniers développements : Jean-Michaël Celerier) et Inscore (GRAME — Dominique Fober).

Karlax

Le *Karlax* est un module de commande ayant l'ergonomie d'un instrument de musique, qui communique sans aucune liaison filaire avec un ordinateur distant.

Conçu par le musicien Rémi Dury au sein de la société Da Fact, le *Karlax* permet de manipuler en direct et simultanément des sons et/ou des images, voire des lumières.

Issu d'une recherche à la fois informatique, esthétique et ergonomique, le *Karlax* est un instrument de scène parfaitement adapté à toutes sortes d'utilisations, depuis les plus conventionnelles jusqu'aux plus innovantes et surprenantes.

Grâce à la programmation informatique mise en œuvre en amont par le manipulateur, le *Karlax* est un outil numérique de création d'exception.

Son ouverture et son accessibilité permettent d'envisager des utilisations inouïes par des acteurs qui peuvent être de simples manipulateurs en mouvement ou bien des musiciens aguerris maîtrisant une technique aussi sophistiquée que celle de n'importe quel instrument rencontré habituellement sur les scènes.

Le *Karlax* explore ainsi des modes de jeux variés qui vont donc d'une forme traditionnelle de jeu instrumental, par la manipulation des clés et pistons dont l'instrument est doté, jusqu'à la possibilité d'une chorégraphie spatiale débouchant sur des interactions également sonores et visuelles rendues possibles par ses équipements gyroscopiques et inertiels.

Pour toutes ces raisons, le *Karlax* est à ce jour utilisé, dans de nombreux pays, à la fois par des musiciens performeurs qui improvisent ou interprètent un répertoire qui commence à s'écrire, en solistes ou en ensembles de musique de chambre, mais aussi pas d'autres utilisateurs, notamment des danseurs chorégraphes qui créent ainsi en direct l'univers sonore en-même temps qu'ils le dansent.

Dans ses spectacles, Jean-Marie Colin établit une sorte de synthèse entre toutes ces utilisations, développant sur scène une gestique qui lui permet d'improviser dans l'espace ou de réaliser des univers pré établis.

Il joue également de l'instrument soit en soliste, soit en accompagnement de lectures. Il se produit également en improvisations collectives (voix et Karlax notamment).

Solo.K :

- Vidéos et Photographies : Jean-Marie Colin
- Musique Karlax : Jean-Marie Colin
- Récit photographique : Frédérique Dupuy Girard
- Développement informatique : Thibaud Keller (SCRIME)
- Co-Production : Collectif Champs sonores et SCRIME

Durée : 1 heure environ

- *Soundcloud de Jean-Marie Colin* :
<https://soundcloud.com/jean-marie-colin>
- *Site Photographies de Jean-Marie Colin* :
<http://www.jeanmariecolin-photographe.com>
- *Site Spectacle "Bà"* :
<https://champssonores.wixsite.com/ba-le-conte>
- *Teaser spectacle "Ombre[s] de toi"* :
<https://www.youtube.com/watch?v=GvfXqJCY4sQ>
- *Teaser filage répétition spectacle "Solo.K #InAndOut 19"* :
https://www.youtube.com/watch?v=1uwB_-wnF1w&t=9s