

Sébastien Roux et l'Ensemble Rue du Nord

Partitions Graphiques Animées

Résidences de création et tournée, 2022

Tables des matières

Contacts

Sébastien Roux
Association Revers Ouest
37 Rue Sambin
21000 Dijon
sebastien.roux3@gmail.com

Ensemble Rue du Nord
Association Rue du Nord
Rue des Deux-Marchés 15
1005 Lausanne
info@ruedunord.org

Page 3
Partitions Graphiques Animées

Page 4
Contexte

Page 5
Processus de travail avec l'équipe de création

Page 6
Flexibilité et œuvre ouverte / Esthétiques visuelle et sonore

Page 7
Le travail avec les interprètes / Dispositifs scéniques et expérience du spectateur

Page 8
Calendrier

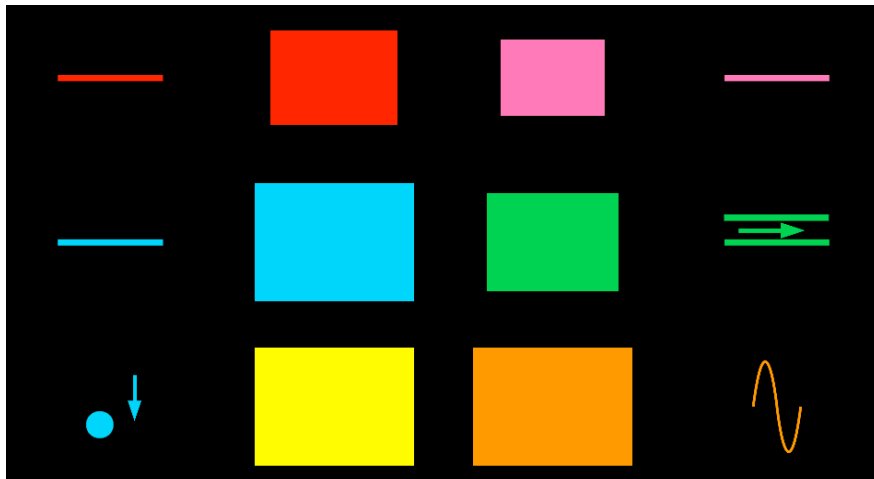
Page 9
Biographies

Page 10
Budget et financement

Partitions Graphiques Animées

Partitions Graphiques Animées est un corpus développé par Sébastien Roux depuis 2016. Les partitions sont conçues à partir d'une notation non conventionnelle, faite de signes et d'images en mouvement. Elles placent l'interprète au cœur de la création, et s'adressent autant à des ensembles d'improvisateurs, de musique contemporaine ou expérimentale. Les spectateurs et spectatrices, en mesure de voir les partitions, sont mis dans une posture d'écoute et d'observation actives et ludiques. Le processus de création donne une grande importance au dialogue avec les interprètes, et le rendu public une attention particulière à la participation active des spectateurs.

Ce projet se situe entre musique expérimentale, arts numériques et arts plastiques. Il s'agit de questionner avec un regard critique le rapport son/image. Observer en tant que spectateur quelles sont les interactions possibles entre image et son. Observer comment notre perception d'un son, de sa durée, d'un alliage de sons complexes est affectée au contact d'une image en mouvement. Et inversement.

Partitions Graphiques Animées (2021)

Contexte

D'une culture et d'une expérience issues des musiques électroacoustiques et expérimentales, le travail de Sébastien Roux est nourri par les arts visuels. Cela se traduit par des pièces qui prennent la forme d'installations sonores (*Wallpaper music, Adagio piece...*) ou de formes concertantes dont la partition est déduite d'une œuvre picturale (*Inevitable Music* - cycle de traductions sonores des dessins de Sol Lewitt, *Anamorphoses sonores...*). Ces travaux l'ont amené à imaginer des partitions graphiques (*Succession de timbres avec un partiel en commun, Inevitable Music #5* pour l'ensemble Dedalus...).

Concevoir des partitions graphiques est une pratique connue et identifiée. Avec les possibilités offertes par les outils de création numérique, de telles partitions peuvent désormais s'extraire du format papier pour s'animer, prendre la forme de films : partitions utilisant une notation non conventionnelle, faites de signes et d'images en mouvement, ouvertes, qui évoluent au cours du temps en fonction du comportement des interprètes, des choix en temps-réel du compositeur, d'un algorithme, etc... Ce nouveau moyen d'expression pour la composition musicale a conduit à deux pièces : *12 Segments* et *Synchrèse #1*. Ces deux partitions, qui posent les bases de la réflexion de Sébastien sur ce médium, ont été interprétées par l'ensemble Dedalus lors du Festival Riverrun (GMEA et Scène Nationale d'Albi, octobre 2018).

Elles sont visibles aux adresses suivantes :

12 Segments : <https://youtu.be/Z3yZx9IObAo>

Synchrèse #1 : <https://youtu.be/WvcFuwiLRao>

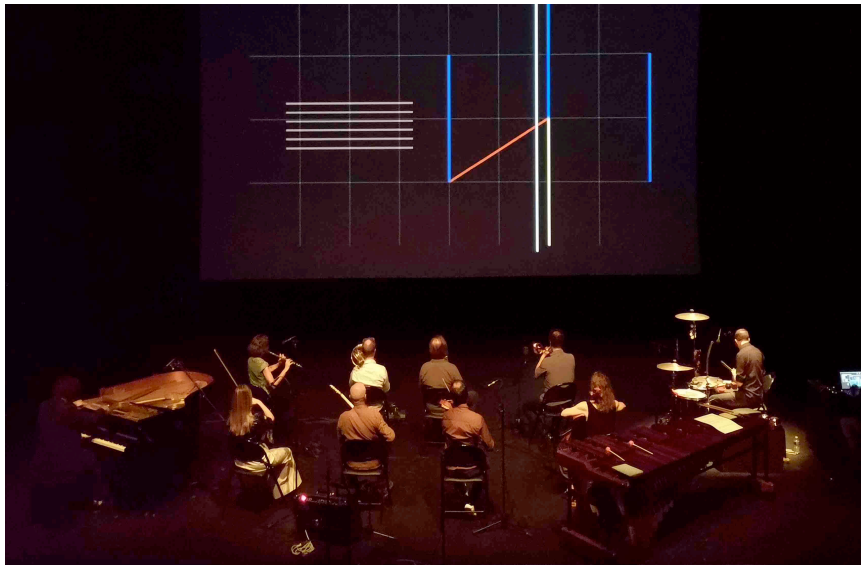
Synchrèse #1 (2018)

Production d'une œuvre musicale ouverte, plastique et collaborative

Flexibilité et œuvre ouverte

Chaque partition graphique est paramétrable. Le nombre et le type d'instruments, la durée, et certains critères correspondant à l'esthétique propre de la partition (densité, vitesse ...) peuvent être choisis par les interprètes. Ainsi, par exemple, les interprètes de [Synchrèse #1](#) peuvent choisir le nombre d'interprètes et la vitesse de défilement des curseurs.

D'autre part, certaines partitions peuvent être ouvertes. Au sens où le processus et les règles qui les caractérisent restent les mêmes mais la réalisation, le scénario varient à chaque représentation. Par exemple, dans [12 Segments](#), la vitesse du curseur et le choix des lignes de couleur sont tirées au hasard par le programme. Un opérateur peut modifier les critères de choix du programme à chaque itération (par exemple : uniquement des lignes rouges et bleues, uniquement des lignes diagonales, vitesse comprise entre 5 et 10 secondes, etc...)

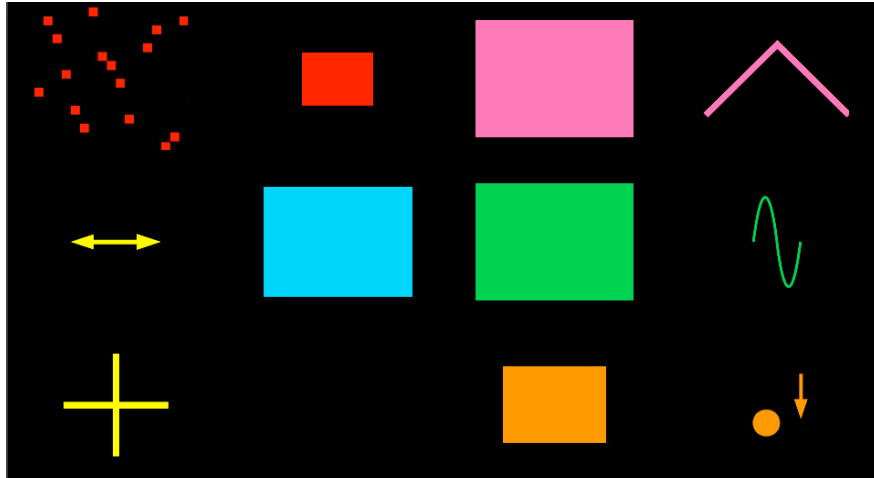
Ensemble Dedalus interprétant 12 Segments, Albi, 2018

Esthétiques visuelle et sonore

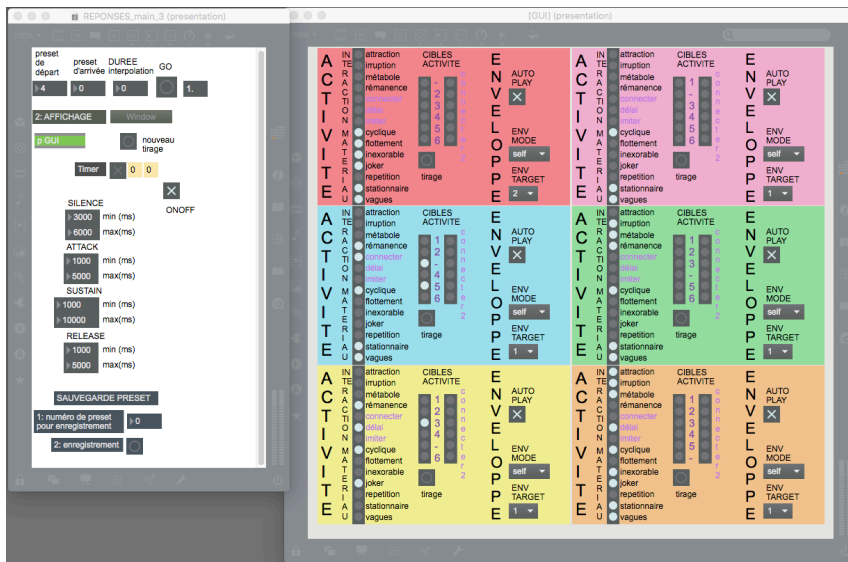
L'identité visuelle des partitions graphiques (imaginée en collaboration avec Vincent Menu) privilégie les formes géométriques simples, épurées, associées à des couleurs franches. Sortes de tableaux minimalistes en mouvement. Même si le résultat sonore ne se place pas dans le même déterminisme que celui d'une partition classique, il s'agit bien de produire des situations « inédites ». A savoir obtenir grâce aux partitions graphiques animées des résultats sonores,, « inouïs », ou qui en tout cas pourraient difficilement être atteints à l'aide de la notation classique.

Dispositifs scéniques et expérience du spectateur

Les musiciens et le public font face au même écran. En mesure de voir la partition, le public est partie prenante de la réalisation. Il peut anticiper, chercher à décoder le système. Il est parfois conforté, parfois en attente, parfois contredit. Il est dans une écoute active.

Extrait de Réponses, 2021

Interface de contrôle temps-réel de la partition

La collaboration avec Rue du Nord

Avec les Partitions Graphiques Animées, la collaboration avec les interprètes est au cœur du processus de création.

A ce titre, la rencontre avec l'Ensemble Rue du Nord est une évidence.

En effet, le collectif rassemble des musiciens à la fois aguerris à l'improvisation mais également prêts à s'investir dans un processus de création exigeant, où chacun doit faire preuve d'invention, d'écoute et de réactivité.

Sébastien Roux a conçu une partition spécifique pour l'ensemble, intitulée *Réponses*, une grande pièce d'environ une heure.

La pièce s'appuie sur des matériaux sonores travaillés ensemble en amont. En parallèle de ce réservoir de sons, sont également travaillés des « comportements » (*métabole, connexion, imitation, attraction*) qui sont fonction de la musique qui est en train de se faire.

A partir de ces éléments, la pièce dérive vers des territoires non établis à l'avance. Chaque interprétation est unique et utilise la musique du moment. Pour ce faire, Sébastien « joue » la partition en live, il *mixe* les matières sonores proposées par les interprètes.

La pièce alterne entre effets chorals (mouvements uniformes de l'ensemble ou inversés de deux sous-groupes) et exploration d'états sonores complexes à travers la mise en avant ou en retrait des plans qui les constituent.

Une répétition est disponible à l'écoute à partir du lien suivant :

<https://vimeo.com/541809292>
mot de passe : rdn

Calendrier

Résidences

22 au 24 novembre 2019 : Lausanne

15 au 19 mars 2021 : Théâtre 2.21, Lausanne

29 mars au 1 avril 2021 : L'Oriental, Vevey

Sorties de résidences

19 mars 2021, Théâtre 2.21, Lausanne

Résidences

Printemps 2022 : La Corvette, lieu de résidence en Bourgogne

Sorties de résidences

Mai 2021 : La Corvette

Diffusion : mai à septembre 2022 : lieux contactés et intéressés

Le Salopard, Lausanne

Cave 12, Genève

ABC, La Chaux de Fonds

Anima, Nîmes

GMEA, Albi

AREA SISMICA, Forli

STANDARDS, Milan

TEMPO REALE, Florence

ANGELICA, Bologne

MU, Cesena

Diffusion : mai à septembre 2022 : lieux en cours de contact

CAN, Neuchâtel

Kunstraum Walcheturm, Zürich

Gare du Nord, Bâle

EDHEA, Sierre

Festival Usine sonore, Jura

Espace Gantner, Belfort

La fraternelle, St-Claude

Grame, Lyon

Centre culturel suisse, Paris

Institut suisse, Rome,

Institut suisse, Palerme

ZKM, Karlsruhe

KM28, Berlin

HAU, Berlin

Kowald-Ort, Wuppertal

Rue du Nord

L'Ensemble Rue du Nord est un ensemble de 6 musiciens à géométrie variable actif dans la création sonore sous de multiples formes et s'adaptant aussi bien à des projets performatifs qu'à l'interprétation de compositions. Des fanfares de rue aux musiques de films, des improvisations orchestrales aux reprises rock ou disco, l'ERN propose des créations et des collaborations volontairement très variées.

L'Ensemble Rue du Nord est constitué de :

- Ariel Garcia – synthétiseur modulaire
- Luc Müller – percussions
- Laurent Bruttin – clarinettes, électronique
- Benoît Moreau – clarinettes
- Raphael Raccuia – guitare
- Dragos Tara – contrebasse

<http://ruedunord.org/>

Sébastien Roux

Le travail de Sébastien s'organise autour de deux principes complémentaires :
la perception de la forme / les formes de perception.

Il s'incarne sous des formes diverses aux frontières de la musique et de l'art sonore :
séance d'écoute commentée avec dispositif de haut-parleurs,
concert avec projection de partition graphiques,
installation sonore,
performance in situ...

<http://www.sebastienroux.net/>