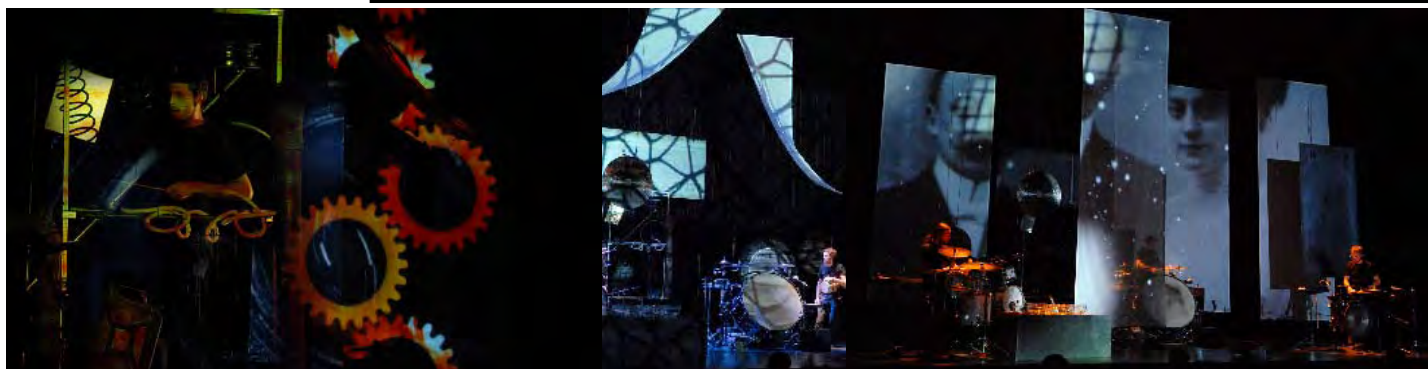

TYPHON

**Oeuvre pour trois percussions,
image vidéo, dispositif scénique et
sons spatialisés**

Musique et conception : **Vincent-Raphaël Carinola**
Commande Grame /Ministère de la Culture
Scénographie, vidéoprojection : **Christophe Lebreton**
Images vidéo : **Jérôme Biarrat**
Percussions : **Trio de Bubar**
(Claudio Bettinelli, Maxime Echardour et Roméo Monteiro)

L'œuvre s'inspire du récit de Joseph Conrad «Typhon» (ed. Gallimard-Folio, trad. A. Gide). L'intrigue de cette nouvelle est d'une très grande simplicité : un navire et son équipage doivent faire face à l'arrivée d'un typhon. Le caractère des principaux personnages va se dévoiler, s'affirmer, se transformer face à la force de la tempête.

Dans ce projet nous avons retenu essentiellement les passages descriptifs du texte tels que l'évolution de l'aspect de la mer, du ciel et de la lumière. Avec le navire Nan-shan, ces éléments sont à la fois un guide pour la conduite formelle du spectacle et un réservoir d'«images» permettant à chacun des participants d'apporter une vision personnelle.

Description du dispositif technique et scénographique

«Typhon» met en place un dispositif technique permettant d'intégrer très étroitement l'image, les interprètes, la scénographie et la spatialisation sonore. Ainsi, les instruments de percussion sont aussi des supports de projection vidéo et participent à la scénographie, la programmation sur Quartz Composer permettant de décomposer l'espace grâce à un ensemble de caches qui permettent de donner l'impression d'avoir plusieurs projections vidéo simultanées.

En parallèle, les écrans de projection vidéo, qui se construisent progressivement, vont devenir des supports du jeu instrumental : les musiciens, en les manipulant, génèrent du son et transforment les images, en particulier par le procédé de «feedback» vidéo décrit plus bas. La spatialisation du son permet de sortir d'une division de la salle en deux : scène/public, faisant en sorte que le public lui-même se retrouve à l'intérieur de l'espace où l'action se déroule : la salle de concert est elle-même une extension du Nan-Shan, et le spectateur/auditeur est sollicité par une multiplicité d'espaces et de trajectoires.

Certains instruments de percussions ont été construits spécifiquement pour ce projet tels que «La salle des Machines» et les plaques en métal qui ont une grande qualité sonore et de réflexion de l'image.

Synopsis

Le spectacle est construit suivant plusieurs séquences qui explorent chacune un des aspects du récit. Chaque mouvement est ponctué par des extraits du texte de Conrad, dits par une voix «qui raconte». Ces extraits agissent comme un élément apportant une référence «concrète» dans un univers sonore et plastique qui découle et à la fois s'éloigne du texte. Celui-ci fonctionne donc comme un pre-texte, mais aussi comme un support pour une voix qui met en valeur la musicalité de la langue.

The work is inspired by the story by Joseph Conrad « Typhon » (ed. Gallimard-Folio, trad. A. Gide). The plot of this shortstory is very simple : a ship and its crew are going to enter a Typhoon. The inside of the different characters is going to be exposed, asserting and transforming themselves at the hands of the intensity of the storm.

In this project we have essentially kept the describing passages of the text : the evolution of the sea, the sky, the light, the ship Nan-shan itself are a guide for the formal storyline of the performance and at the same time a source of « images » that allow each participant to create his personal vision.

Description of technical and stage disposal system

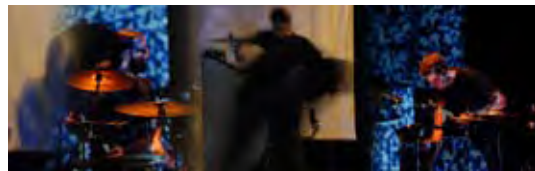
Typhon applies a technical disposal system that allows to integrate very on closely image, artists, stage and sound spatialization. In this way the percussion instruments are also supporting the video projection and make part of the scenography, the programming on Quartz Composer allows to decompose the space with an ensemble of masks that gives the impression of having several simultaneous video projections.

In parallel the video projection screens that appear progressively are going to support the instrumental play: the musicians, while manipulating them, produce sound and transform the images especially by the « feedback » video technique that will be explained later in the text. The sound spatialization allows to avoid the separation of audience and stage. The audience find itself in the middle action : the concert hall itself is an extension of the Nan-Shan and the spectator is solicited by a multiplicity of spaces and trajectories.

Certain percussion instruments has been built specifically for this project for example the Machine Hall and the metal plates that have a high quality of sound and image reflexion.

Synopsis

The performance is composed following several sequences that explore each of them one aspect of the story. Each movement is punctuated with the extracts of Conrad's text that are « told » by a voice. These extracts are functioning as a « concrete » reference among a sonic and plastic universe that ensues and at the same time moves away from the text. Thus it works as a pre-text, but also as a support for a voice that shows the musical quality of the language. These are the extracts with their translation.

Vincent-Raphaël Carinola (1965)

Né en 1965 à Alcácer (Valencia-Espagne). Il reçoit l'essentiel de sa formation musicale auprès de Bertrand Dubedout au CNR de Toulouse (1990-93) puis au CNSM de Lyon, dans la classe de composition électroacoustique et d'informatique musicale de Denis Lorrain et Philippe Manoury (1993-96). En 1999 il est pensionnaire du Schloss-Solitude (Stuttgart). Entre 1998 et 2002 il enseigne la composition associée aux nouvelles technologies au CNR de Lyon. Il est actuellement formateur au Cefedem-Bourgogne de Dijon, organisme au sein duquel il a créé un studio de pratique des techniques du son et des musiques électroacoustiques destiné à la rencontre entre compositeurs et interprètes à travers des commandes spécifiques. Il participe aux activités de Grame (Centre National de Création). Il vit et travaille à Lyon.

Christophe Lebreton (1967)

Né à Paris, Christophe Lebreton pratique dès son plus jeune âge le piano et la guitare. Après des études scientifiques, il intègre en 1989 l'équipe du GRAME. Il y rencontre l'ingénieur du son Michel Steivenart qui va lui transmettre sa passion. Il va alors s'investir totalement dans la recherche et le développement d'outils d'aide à la création, tout en se confrontant quotidiennement aux réalités et à la diversité de la production musicale : sonorisations, installations sonores, productions discographiques, conception et réalisation des studios du GRAME, développement de hardware spécifique...etc.

Il va ensuite explorer et travailler de plus en plus avec le langage de programmation MaxMSP afin de répondre aux exigences les plus variées des compositeurs. La participation à la réalisation de "Light Music" de Thierry De Mey (pièce pour un chef solo, projections et dispositif interactif - basée sur un détecteur de mouvements - créée en 2004), a constitué une étape importante dans son parcours et initié notamment le désir de s'investir davantage dans ce qu'il appelle "la scénographie instrumentale".

Jérôme Biarrat (1978)

Initié à l'image par la photographie, il se spécialise dans la vidéo lors de ses études. Il exerce ensuite plusieurs métiers dans l'audiovisuel avant de s'orienter progressivement vers la réalisation de documentaires et la création vidéo pour le spectacle vivant. Son identité artistique se forme au fur et à mesure de ses différentes expériences et de ses rencontres. Conter des histoires mais surtout les mettre en "ambiances", raconter sans en dire trop....

Trio de bubar - Lyon

Le Trio de Bubar, trio de percussions basé à Lyon, a donné ses premiers concerts en juin et juillet 2002 au Festival Fruits de Mhère / Les Champs de l'improvisation. Créé à l'initiative de Jacques Di Donato, qui a senti chez ces musiciens l'envie de pousser dans des nouvelles directions la recherche instrumentale, ce trio de percussionnistes issus du CNSMD de Lyon offre un visage atypique. Familiarisés à la fois avec le langage contemporain, classique, la musique improvisée, les pratiques traditionnelles, les technologies innovantes, ses membres s'épanouissent en son sein dans une intense activité de recherche et d'exploration musicales. La démarche artistique du Trio de Bubar s'inscrit dans quelques domaines de prédilection:

- l'improvisation
- la création de formes musicales originales
- la collaboration avec les compositeurs

Vincent-Raphaël Carinola, composer

Vincent Raphael Carinola was born in 1965 in Alcacer (Valencia-Spain): He was a teacher of composition combined with new technologies at the CNR (National Research Centre) of Lyon till December 2002. He's now electroacoustic music and music computer science teacher at Dijon's CEFEDM where he's in charge of the creation of a studio dedicated to the practice of hybrid musics. Member of Grame's artistic college he takes part in the educational activities and regularly heads up the training of composers staying in residence at the studios'. Here are some significant dates of his career. 2001: guest composer at Première Académie de Musique de chambre-Jeunesse Moderne in Weikersheim (Germany). 1999-2000: Scholarship holder at the Schloß-Solitude in Stuttgart (Germany). Several creations with other artists (Dörte Meyer, Alberto Velasquez, Minky Schlesinger). 1998-2000: Collaboration with the Orchestre National de Lyon within the framework of the Cantiers de la Création (two commissioned compositions). 1997-1998: guest composer at Grame's (Lyon) for the elaboration of Neige -opera video created in March 1999 at the Opéra National de Lyon (coproduction Grame-Opéra de Lyon-Le Fresnoy). 1997: Composer in residence in Toronto. Young Composers Forum with the Candian Ensemble Arraymusic. 1993-1996: Post-graduate diploma in composition of the Electroacoustic and Music Computer Science department (SONVS) at the CNSMD of Lyon under Denis Lorrain and Philippe Manoury. 1993-2000: cofounder of the ensemble Vibrations Composées, he participated in the organization of instrumental, hybrid and acousmatic music in the Rhône-Alpes region. 1990-1993: Electroacoustic composition studies (1st price) under Bertrand Dubedout and studies of harmony, counterpoint and music analysis at the CNR in Toulouse.

Christophe Lebreton, sound engineer

Christophe Lebreton was born in 1967 in Paris. He studied the piano and the guitar. After scientific studies he enters the Grame in 1989. he meets the sound engineers Michel Steivenart who will transmit him his passion for sound. Since then he has been investigating into research and the development of new tools for creation yet still considering the specificities of live musical production : live amplifying, installations, disc production, realisation of Grame's studios, developing specific hardware...etc.

He will start exploring the musical capabilities of MaxMSP programming in order to respond to much composers' demands as possible. His participation to the realisation of Thierry De mey's piece «Light Music» (piece for one solo conductor, projections and interactive setup - based on motion detection - created in 2004), has constituted a major step in his path and has pushed him forward into exploring what he calls «instrumental scenographie».

Jérôme Biarrat

Initiated by the photogaphy, he specializes himself in video during his studies. He excices severnal professions in the audiovisual until he focus progressivly toward documentary realisation and video creation for live events. His different experiences and the people he met have shaped his artistic identitit. Telling stories but first of all creating their atmpesere, telling without saying too much.

Trio de bubar - Lyon

The Trio de Bubar, a percussion trio based in Lyon, has played his first concerts at the festival Fruits de Mhère / Les Champs de l'improvisation in June and July 2002. Initiated by Jacques Di Donato who felt that his musicians want to give new inputs to the instrumental researches, this percussion trio, coming from CNSMD of Lyon, has an untypical appearance. Familiarized with the contemporary and classical musical language, with the improvised music, traditional practices and innovative technologies the members blossom in an intensive research and musical exploration activity. The Trio's preferred artistic domains are:

- Improvisation
- Creation of original forms of music
- Collaboration with the composers