

BLOW UP

Installation-performance audio et vidéo

Conception et création: Etienne Bernardot

DOSSIER ARTISTIQUE

Etienne Bernardot:
etienne.bernardot@gmail.com
Tel: +33 612134388
<http://etienne.bernardot.com>

NOTE D'INTENTION:

Blow Up est comme son nom l'indique une explosion, mais une explosion régénératrice. Cette installation performance est un appel à changer de mode de pensée et à se tourner vers un nouveau paradigme où tout système vertical serait impossible, où l'Humanité, le Vivant et tout ce qui nous entoure seraient considérés comme de multiples ensembles ouverts participant d'une seule et même totalité. Elle invite le public dans un univers dont le point de départ est une vision post-apocalyptique qui se transforme en réalité, en lui proposant simultanément une composition musicale (sous la forme d'une bande sonore) et une composition visuelle où s'entremêlent « image-contenu », animations graphiques et lumière.

PRÉSENTATION DE LA FORME ARTISTIQUE:

Multidiffusion vidéo, lumière, création en direct:

La scénographie de la multidiffusion vidéo (une diffusion fragmentée en plusieurs pans d'image, une vidéoprojection sur fumée et une vidéoprojection sur une parabole décapée) est déployée sur trois supports différents non seulement dans l'espace scénique mais aussi au milieu du public, qui peut donc déambuler à l'intérieur de l'installation. La combinaison de ces trois supports, auxquels il faut ajouter la création lumière (qu'elle émane de la vidéoprojection ou de projecteurs lumières spécifiques, la lumière fait partie intégrante de la création visuelle globale et doit être perçue comme un prolongement des images diffusées), mais aussi le mélange entre les vidéos venant de l'ordinateur et celles générées par la manipulation en direct, tout cela permet à Etienne Bernardot de créer de nombreux décors différents et, par conséquent, de transporter le public dans de multiples univers visuels.

De plus, la parabole constitue également un outil faisant partie du dispositif de création visuelle en live. Elle sert de réceptacle à l'artiste pour manipuler différentes matières, éléments et objets devant une caméra, et les images ainsi captées peuvent être retransmises sur chaque support de diffusion.

Création sonore et musicale:

La bande sonore constitue le squelette narratif de Blow Up. Diffusée en quatre points, elle est d'une part composée d'éléments musicaux produits en live (inspirés de l'IDM, de l'Ambient et d'une Techno flirtant avec la Hard Tek) et, d'autre part, d'éléments sonores extraits du « réel » (bruitages, voix, ambiances sonore...). La sonorisation de la parabole permet en outre à Etienne Bernardot d'utiliser le dispositif de création visuelle afin de générer des sons ; il exploite aussi les diverses possibilités dramaturgiques qui s'offrent à lui lorsqu'il joue avec les multi diffusions vidéo et sonore. De cette manière, l'artiste fait osciller le public entre une réalité imaginaire produite par la musique et une réalité « instinctive » générée par les éléments sonores. Sa création audio et musicale ajoute ainsi du « sensible » aux images du réel et de « l'immersion » aux images graphiques et purement esthétiques.

Interaction et création générative:

Blow Up repose sur l'interconnexion numérique et analogique entre le son, la vidéo et la lumière. Les différentes machines communiquent entre elles ; une analyse fréquentielle de la musique ainsi que les données émises par celle-ci permettent le déclenchement de dispositifs vidéos (génération d'animations graphiques, de boucles vidéos et d'effets, etc.) et peuvent en même temps produire des effets lumineux, tandis qu'une seconde strate d'interaction est générée par l'artiste lui-même lors de la manipulation en direct.

La parabole devient ainsi l'interface lui permettant d'interagir avec les différents dispositifs grâce à un capteur détectant la présence des doigts, ce qui donne à l'artiste la possibilité de composer en live la création sonore et la création visuelle – et ce quelque soit ce qu'il manipule (image ou son). Comme dans toutes ses dernières œuvres, Etienne Bernardot oriente son usage de la technologie de façon à laisser le plus de champ possible à la création physique et au jeu scénique global. Avec Blow Up, il crée une œuvre sensible en instaurant une relation symbiotique entre le son, la vidéo, la lumière et la scénographie. Sa présence physique et ses manipulations en direct symbolisent les méfaits de la société et ses tentatives d'annihiler la planète et l'environnement.

Le vide laisse peu à peu place à de multiples énergies instables et, une fois le point de rupture atteint, tout explose comme dans une réaction en chaîne. L'artiste s'efface alors et laisse libre cours à la génération d'images, de lumière et de sons engendrés par l'interconnexion entre les différents médias.

LIEN VERS ÉLÉMENTS VISUELS:

<https://etiennebernardot.com/blowup.html>

PRÉSENTATIONS DE L'ARTISTE:

Formé à la musicologie, diplômé de l'École Supérieure d'Études Cinématographiques et directeur de la photographie depuis une vingtaine d'années, Etienne Bernardot (alias E-B) est un artiste hybride et transdisciplinaire, à la recherche de nouvelles écritures. Il conçoit la création comme un véritable moyen d'échange, ce qui l'a amené, ces dernières années, à participer à de nombreux projets internationaux. Des voyages aux quatre coins du monde, durant lesquels il nourrit sa création, noue de nouvelles collaborations et délivre des performances augmentées de ses expériences exploratoires.

Artiste visuel, issu du milieu VJ (video jockey) de l'underground techno français de la fin des années 90, Etienne Bernardot cofonde en 2003, KSKF, une association rassemblant des artistes de toutes disciplines. Il y expérimente durant 8 ans sa pratique de la création visuelle pour la danse, le théâtre, et des installations numériques. Il développe dès lors une approche innovante, fondée sur les liens numériques entre la musique, la vidéo et la lumière, qui lui permet de réinventer ses propres interfaces de création d'images.

2011 marque le début d'une nouvelle direction artistique. Étienne Bernardot cherche à se libérer du "tout ordinateur". Il crée ainsi des dispositifs de création vidéo en live lui permettant de manipuler physiquement différentes matières, sources de lumière ou de vidéoprojection captées par une caméra puis diffusées sur scène. Le résultat est tout à la fois hypnotique, captivant et esthétique.

En 2014, il cofonde la compagnie de danse et art numérique ILIAEB. Pour poursuivre sa recherche sur les rapports entre le corps et le numérique, il y cherche les interstices analogiques possibles dans la création numérique.

Ainsi, par des allers retours entre la sphère digitale et la sphère réelle, l'artiste extrait de son environnement virtuel l'outil numérique et le confronte au réel. Il numérise des danseurs via un capteur, dont les images sont reprojétées sur leurs propres corps, jeu de lumières singulier qui s'insère parfaitement dans la chorégraphie.

<http://etiennebernardot.com>

<https://linktr.ee/etiennebernardot>

PARTENAIRE ET PORTEUR DU PROJET:

Les réseaux de la Création.

L'association Les Réseaux de la Création a pour but de promouvoir et fédérer la pratique de la vidéo numérique sous ses diverses formes, par l'édition, l'édition multimédia, par la production audiovisuelle et multimédia et par l'organisation d'événements et de toutes autres manifestations présentant un caractère artistique, pédagogique : ateliers, projections, festivals, nouvelles technologies, débats, échanges internationaux...

Les Réseaux de la Création ont organisé pendant 3 ans son Festival de vidéos de 3 à 6 minutes pour l'internet, ceci à la suite du concours lancé par Villes-Internet. Ce Festival de courts-métrages aux nombreux sponsors et partenaires, s'est ensuite transformé en Vision'R VJ Festival, en 2006. En 2006 et 2007 c'est l'agence Noria qui en a assuré la production.

Depuis 2009, Les Réseaux de la Création sont co-organisateurs des soirées mensuelles IRL Performances, avec l'association KSKF, et accueillies par le Centre Mercœur (Paris 11).

Autour de Vision'R et d'IRL Performances, s'est cristallisé Mercœur VJ Lab, pôle VJ transdisciplinaire constitué également des ateliers de création VJ, et d'axes d'observation et de réflexion.

<http://reseaux-creation.org>

lcarlier@reseaux-creation.org

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION:

Octobre 2023 et Février 2024:

Création de la bande sonore, création des patches vidéos, tests du dispositif de création en live.
Création à la maison.

Mars 2024:

Création de la scénographie visuelle, répétitions images et son.

Durée : 1 semaine.

Le Cube Garge.

Juin 2024:

Mise en place de la multidiffusion sonore, répétitions image et son sur scénographie légère.

Durée : 1 semaine.

Château Éphémère, Carrière sous Poissy.

Lancement de la programmation pour l'automne.

Juillet 2024:

Création lumière, répétitions de la totalité.

Durée : 1 semaine.

L'Entre-pont, Nice.

Septembre 2024:

Répétitions générales.

Durée : 1 semaine.

Chroniques.

À partir d'octobre 2024 : Représentations