

UBIQUITOUS ŒCOLOGIES PROVA D'ORCHESTRA

Til Berg

Version #1.0, présentée le 30.06.11 dans le cadre du Teatro Delle Esposizioni di la Villa Médicis.
Scénographie – Gilbert Nouno.

"En réalité je peins, mais je ne peins pas avec un langage harmonique." - Morton Feldman ¹

"L'espace est une dynamique de l'imagination." - Pierre Soulages ²

J'expérimente dans le dessin de la musique une résonance d'images imaginaires, dans la composition graphique une architecture pour instiller l'écoute. Je pense la partition comme une plasticité sonore, un écho de la lumière.

Dispositif : combinaison visuelle – *Ubiquitous Œcologies*, sonore – *Prova d'Orchestra*.

Œuvre entre ouverte : circulation, improvisation, écriture, intersection des sens. Trajectoires, conversation.

Dimensions : spatiales acoustiques.

Qui, au milieu des espaces, est acteur/opérateur de transformation. Décomposition/recomposition.

Quatre murs, deux lignes, superposées, quarante cinq rectangles noirs, or, argent, encerclent l'épicentre de l'expérience. Invitation à s'y laisser aller.

Le son : par quatre sources électroacoustiques, infuse lentement le lieu, l'oreille.

L'œil : découvre l'espace, rencontre les lignes, graphiques.

Abstractions, figures ?

Impressions, impression, vertige, contemplation, perméabilité, écoulements.

Sensations : actives et enveloppantes.

3

"Available Forms II is in graphic notation. What I want is not counterpoint. What I want is ninety-eight instruments indistinguishable from one another. And that's a statistical event. I didn't do it by chance. I did the graphics. When Available Forms II is conducted, the two conductors are aware of what each other has done. Therefore, they're processing information knowledgeably, in order to choose something from

the other score that goes with this, or contradicts that. So it's a very accelerated process of choice." - Earle Brown ⁴

Ordinateurs en tout lieu : *Ubiquitous Computing*.

¹ The music of Morton Feldman – Thomas Delio

² Pierre Soulages, 1953

³ Atelier del Bosco, *Ubiquitous Œcologies Prova d'Orchestra* - photo © Giovanni de Angelis

⁴ An Interview with Composer Earle Brown, Contemporary Music Review 2007, *"Available Forms II est notée graphiquement. Je ne cherche pas de contrepoint. Ce que je veux, c'est quatre-vingt dix huit instruments indiscernables les uns des autres. Et ça c'est un événement statistique. Je ne l'ai pas fait au hasard. Je l'ai fait de manière graphique. Quand Available Forms II est dirigée, chacun des deux chefs est conscient de ce que l'autre fait. Ainsi, ils traitent sciemment des informations, afin de choisir quelque chose de leur partition qui va avec ou contre elles. C'est alors un processus de choix très accéléré."*

Outil numérique modelé chaque jour par les combinaisons multiples, infiltre les matériaux poreux, réels, idéels et mêle intimement concepts et processus.

Un *Architecte de l'Information*.

Dans le *work in progress* : l'information est sa structure est l'information est-ce tout ?

Interaction : causalité fractale, spirale refermée, un ruban, Möbius transnaturel.

Indivisible structurel forme/médium, et fonctionnel conception/symboles/sens déployés. Dualité que le dispositif explore : construction/déconstruction/reconstruction *pluri* et *trans* dimensionnelles.

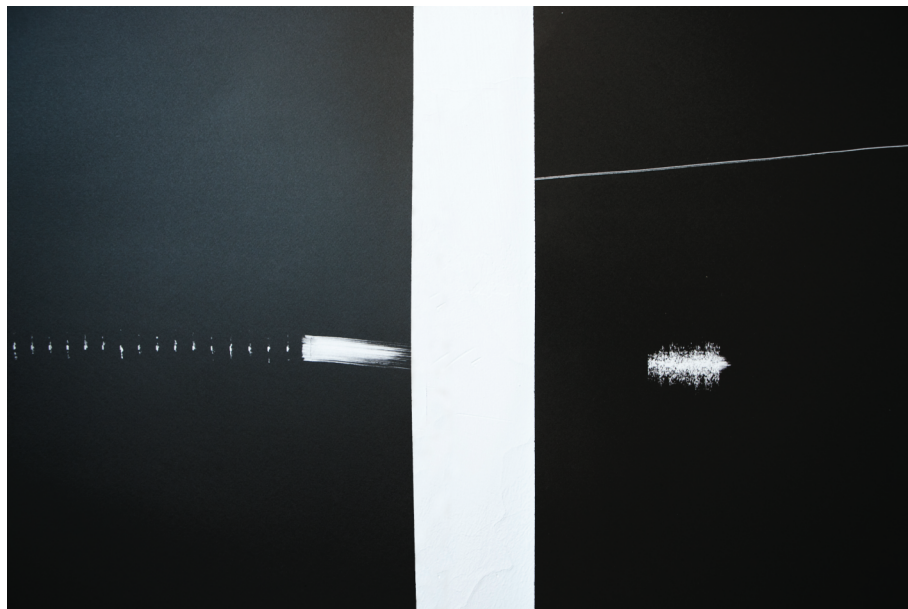
Et donc ? Transformation paradoxale : échange, conversion des temps statique-image et dynamique-sonore.

Synesthésie ?

Transformation : métamorphose, trace, dans le lieu, d'une formation manifestée.

Interstices émergents.

5

"I want to make the spectators responsible for the art they see. Formerly I was the artist. Now they make the painting, not me. I only provide the possibilities.... The dignity of the observer is important. Even more important than the dignity of the artist. I made Soundings as an example of my anti-psychoanalysis theory, which is: Be glad you're alive, be proud of it, don't deny your existence ... This is what is in this thing. It confronts you with your-self. If you start to live, if you dare to exist, the more you'll see."
– Robert Rauschenberg⁶

Dans *Prova d'Orchestra*, "Fellini a reconstitué un épisode de la vie – ou plutôt de la dissolution provisoire – d'un orchestre dont chaque membre possède tous les autres en ce sens que chacun, au nom de l'ensemble, se met brusquement à donner son avis sur le comportement plus ou moins approprié de tous les autres. Le chef d'orchestre s'en désespère, et c'est seulement parce qu'une entreprise de démolition commence d'abattre les murs de la chapelle médiévale où ils répètent en se disputant que les membres de l'orchestre, couverts de gravats, finissent par jouer, comme on dit, à l'unisson." – Bruno Latour⁷

Un appel, une nécessité ? Partager un lieu, investir le temps, transformer l'espace.

Le philosophe Gabriel Tarde ancre dans le réel la *possession réciproque* des acteurs dans et de leur espace : plus riches, avec leurs singularités, que le *tout* qu'ils organisent et dont la perception fait l'expérience. Dans le film

⁵ Ubiquitous CEologies #27, #28, lithographies sur plaque, 100 x 72 cm – photo © Giovanni de Angelis

⁶ Soundings – Robert Rauschenberg, "Je veux rendre les spectateurs responsables de l'art qu'ils voient. Auparavant j'étais l'artiste. Maintenant c'est eux qui font la peinture, pas moi. Je fournis simplement les possibilités .... La dignité des observateurs est importante. Même plus importante que celle de l'artiste. J'ai fait Soundings comme un exemple de ma théorie anti-psychoanalytique, qui est : soit heureux d'être en vie, soit fier, ne dénie pas ton existence ... C'est ça qu'il y a dans cette chose. Ça te confronte avec toi-même. Si tu commences à vivre, si tu oses exister, alors tu verras d'autant plus."

⁷ La société comme possession – la « preuve par l'orchestre » – Bruno Latour

de Fellini : " Ce qui est réciproque, c'est la répartition des zones vivement éclairées et des zones plus grises ou tout à fait sombres. On voit aussi l'importance ... de prendre en compte le cadencage, le rythme si l'on veut, de ces répartitions. La propriété, pour Tarde, loin d'être ce qui fige et qui suspend, est toujours affaire de mouvement, de déplacement. On ne part jamais des propriétés pour définir ensuite les mouvements; mais on observe d'abord des mouvements et l'on en déduit des propriétés"⁸.

Résonances : analogiques, électroniques.

Analyses, algorithmes, chiffres, formules, cercles quadraturés, prisme binaire, un/zéro, 1/0, par milliards.

Sons découpés, images collées.

Laboratoire, outil/lame de rasoir : échantillonnage, séquençage, cubisme, *triangulisme*, *pixellisme*.

Pixels de temps, pixels de son, de visible : écriture.

Lignes nouvelles reconstituées.

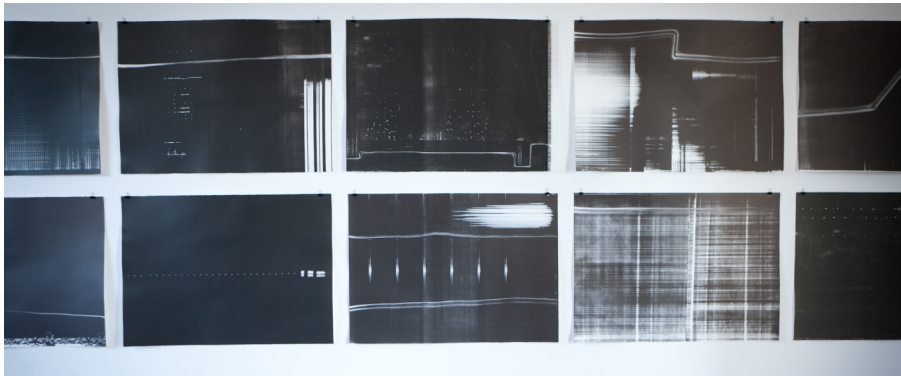
Écriture musicale : *Prova d'Orchestra*. *Prova*, essai : orchestration, électronique, intermittence sonore.

Qui, déambule.

Harmonisation de l'espace/spatialisation : composition, amplification, geste amplifié.

Geste dessiné attache virtuel-réel, trait d'union, pas juste un trait, un trait, juste ?

9

"A claustrophobic four track set-up. Scratch, barefoot, in shorts, would skip, hop and whirl, and move his hands over the console like a spell caster or a faithhealer. And onto the cold tape would fall showers of magic ... And nobody else would dare rhyme "Martin Luther" with "computer", would they ?" - Lee Scratch Perry¹⁰

30.06.11. Rome, Villa Médicis, *Teatro Delle Esposizioni*, version #1.0 : *work in progress*.

Première proposition : ensemble d'images, processus.

Deux états : de fines plaques d'aluminium recouvertes d'une pellicule d'encre exposent le dessin-matière.

Leurs doubles : miroirs mats réfléchis sur papier. L'estampe ? Un sillon négatif sur la plaque métallique, une marque positive sur la feuille. D'une ligne de la main, la plaque devient un monotype unique : échange dialogique ? dialectique ? Pas sûr. Un passé numérique se projette vers un futur analogique, mais l'impression intersecte le présent.

Intermodulation, à travers les medium, traditionnels, contemporains.

Le corps/schéma abstrait bascule vers l'autre réalité.

Empreinte, *impronta*, impromptu, improvisation.

Feuilles d'aluminium gravées, encre, noire sépia, matière plastique, microsillon, disque, vinyle ? Dans une danse transcendante, le sillon ciselé et son message fusionnent à proprement parler la substance malléable.

Déformation, interaction, le geste donne la forme, informe l'information, informe ?

Le monochrome se fige, objet noir et brillant.

Puis nouvelle dynamique, mouvement, espace sonore, transmutation : *médiatiser* entre les choses.

Or, argent, aluminium, métal, électron libre électronique.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ubiquitous CEologies #27 - #34, lithographies sur plaque, 100 x 72 cm - photo © Giovanni de Angelis

¹⁰ Lee Scratch Perry, The New Musical Express, 1984. " Un studio quatre pistes claustrophobe. Scratch, pieds nus, en short, faisait avec ses mains des tours, des sauts et des acrobaties, et les bougeait au dessus de la console comme un sorcier ou un exorciste. Et sur la bande froide coulaient des douches de magie ... et personne d'autre n'aurait osé faire rimer "Martin Luther" et "computer", n'est-ce pas ?"

"The sound moves so fast in rotations and slopes and all sorts of spatial movements that it seems to stand still, but it vibrates. It is [an] entirely different kind of sound experience, because you are no longer aware of speakers, of sources of sound-the sound is everywhere, it is within you. When you move your head even the slightest bit, it changes color, because different distances occur between the sound sources." - Karlheinz Stockhausen

12

Par extraction, l'anti-matière est Art Soustrait.

Substract Art.

Je creuse dans une substance électronique, non plus virtuelle , excessivement tactile.

La dé-matérialiser , la projeter et jouer de sa plasticité.

Trajectoires.

Espace de temps.

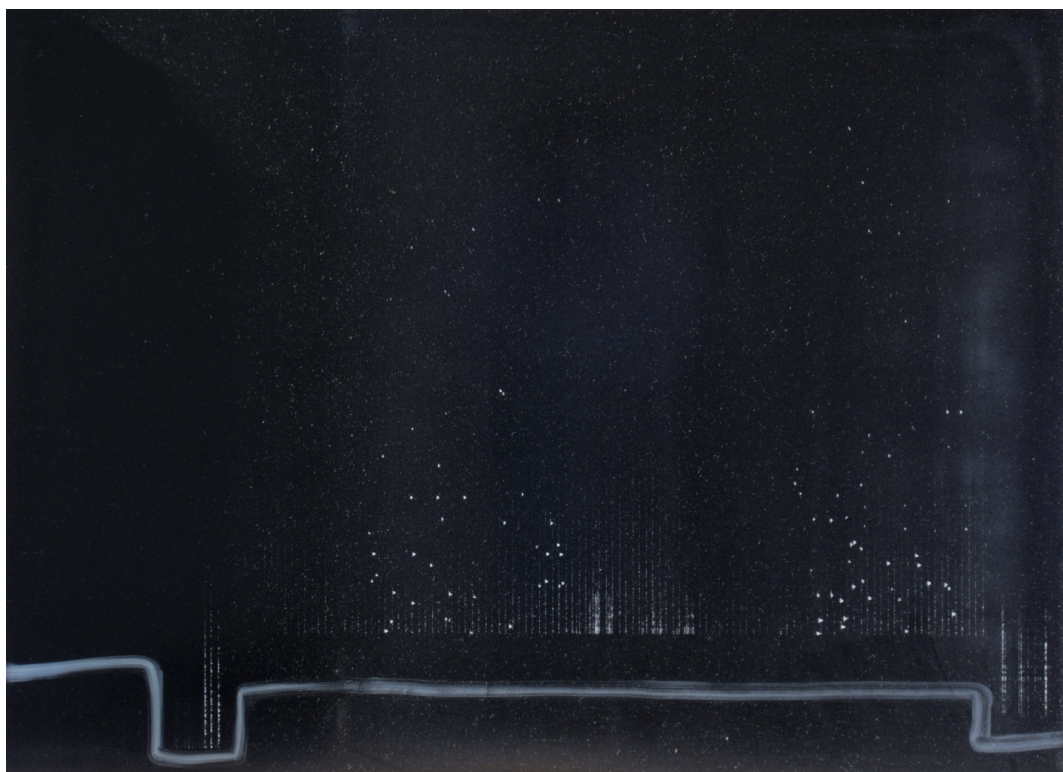
¹¹ Ubiquitous Ecologies #37 - #40, lithographies sur plaque , 100 x 72 cm - photo © Giovanni de Angelis

¹² An Interview with Karlheinz Stockhausen, David Felder and Karlheinz Stockhausen, Perspectives of New Music, Vol. 16, No. 1, 1976, *"Le son bouge si vite avec des rotations, des courbes ou toutes sortes de mouvements dans l'espace qu'il en paraît immobile, mais il vibre. C'est vraiment un nouveau type d'expérience sonore, parce qu'on n'est plus conscient de la présence des haut-parleurs, des sources sonores, le son est partout, il est à l'intérieur de nous. Quand on bouge la tête, même légèrement, la couleur change, car les distances entre les sources sonores se modifient."*

13

14

¹³ Ubiquitous Ecologies #2 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

¹⁴ Ubiquitous Ecologies #3 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

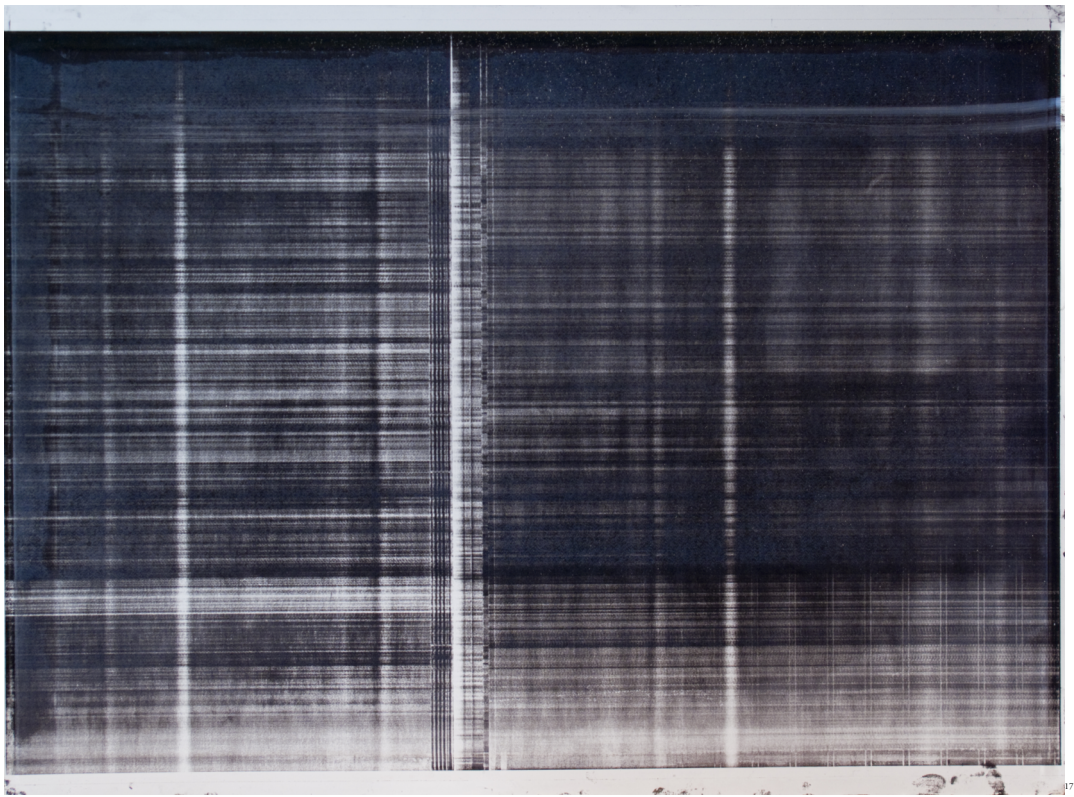

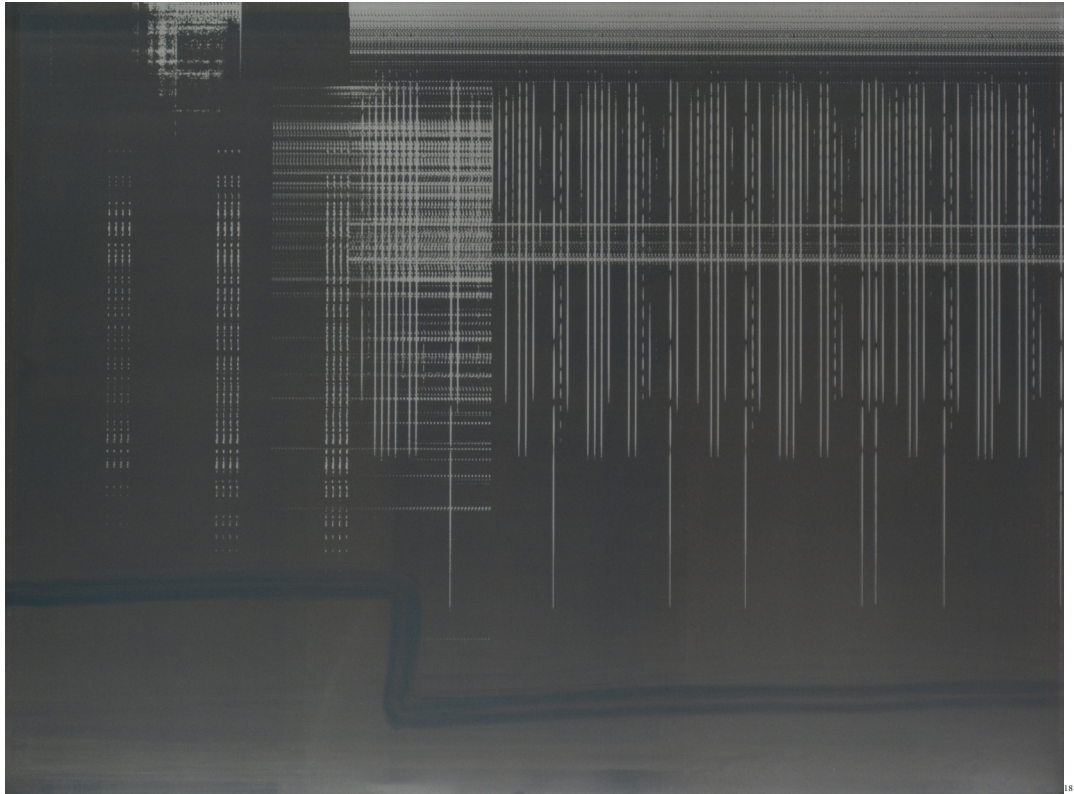
¹⁵ Ubiquitous Ecologies #4 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

¹⁶ Ubiquitous Ecologies #10 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

17

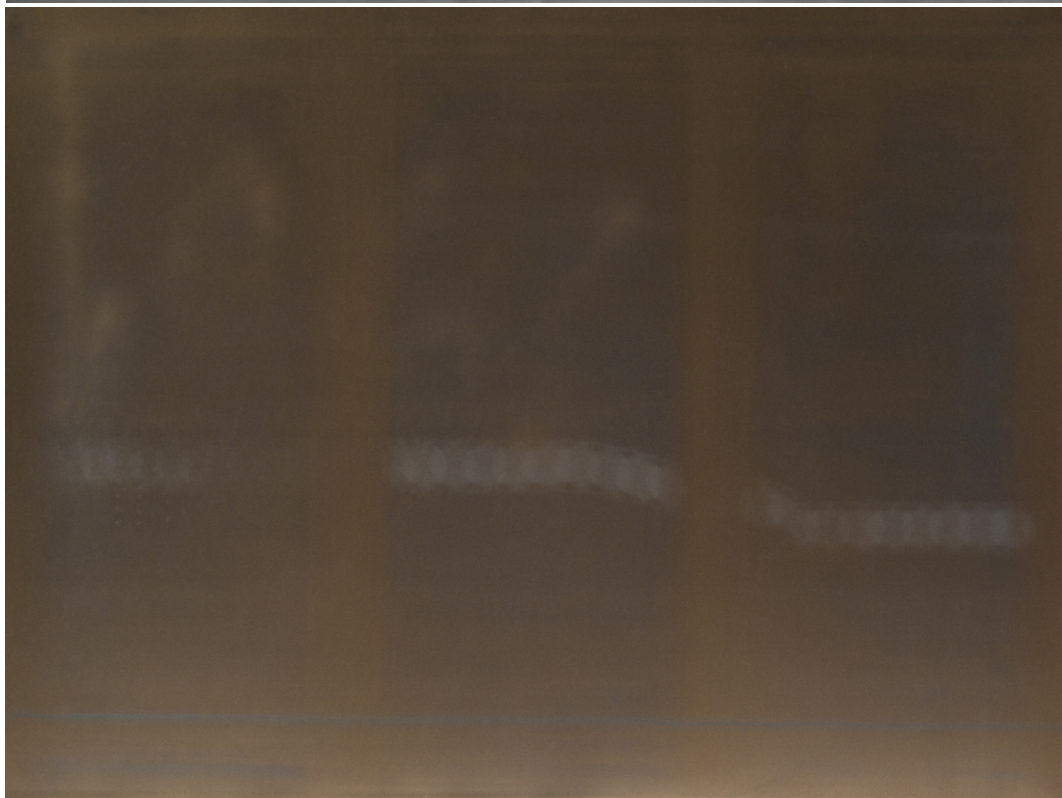
18

¹⁷ Ubiquitous Ecologies #14, encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

¹⁸ Ubiquitous Ecologies #17, encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

19

20

¹⁹ Ubiquitous Ecologies #20 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno

²⁰ Ubiquitous Ecologies #21 , encre sur plaque d'aluminium, 104 x 77 cm - photo © Gilbert Nouno