

Note d'intention

Organisation des éléments sonores pour la pièce "**Sob o meu, o nosso peso**" de Zélia Monteiro.

Création Sao Paulo 6 Oct 14

Un site historique, un accompagnement d'artistes et d'individus présent localement dans un lieu à reconquérir.

Une collaboration est envisagée avec Felipe Merker Castellani ; il pourrait me relayer en ce qui concerne les éléments sonores issus du Brésil, le traitement des sons bruts et la diffusion après la première représentation du 6 Octobre 2014.

Ce projet présente deux axes : un regard vers le passé, mémoire à la fois collective et personnelle portée par des sons originaux, et un regard prospectif vers l'avenir qui prend appui sur l'existant. Nous sommes conviés à partager avec Zélia un processus d'intégration du passé à l'écoute du monde d'aujourd'hui.

Voici comment j'envisage la trame sonore pour créer une ligne de tension entre l'architecture et le mouvement dansé de Zélia Monteiro.

!!! Le contexte acoustique architectural et acoustique et les solutions envisagées.

La réalité du terrain

Le public est debout au milieu d'un site formé par trois bâtiments et mur séparateur.

Zélia Monteiro occupe alternativement les trois bâtiments, elle est vue au travers des ouvertures des portes et fenêtres plus ou moins détruites.

Le toit est à ciel ouvert, le son par conséquent n'est pas contenu dans un lieu clos, il s'apparente plus à un contexte de plein air.

La vision et les mouvements du public sont libres excepté l'intérieur des bâtiments, ce qui nous conduit à envisager non pas une écoute frontale mais une écoute périphérique multi-canaux.

Nos solutions.

Nous privilégions un niveau d'écoute sensible plutôt que puissant avec des sources multiples plutôt que centralisées, de façon à évoquer la réalité plutôt que l'imposer. Les sources multiples permettent à la fois d'obtenir une sonorité globale et aussi de focaliser l'écoute à des moments stratégiques de la pièce.

Le sonore opère toujours sous plusieurs points de vue qui loin de s'opposer se complètent, parfois en alternance, en isolation et aussi en superposition. Des temps de silence laissent émerger la réalité présente du lieu, son architecture et la danse de Zélia.

Quelques exemples sonores que nous recherchons : Sons du passé (enregistrement brut) et son traités. Chant, musique populaire et discours, chant opéra. Journaux, gazette et discours du chef d'entreprise " Jorge Street". Musique savante et musique populaire. Danse de salon et bal populaire. Orchestre opéra et fanfare dans les kiosques. Mouvement artistique futuriste et organisation révolutionnaire ouvrière. Jeux de société et jeux de cartes.

Certains de ces exemples seront affirmés localement (un son à tel endroit) d'autres seront évoqués au lointain, d'où la nécessité de concevoir un ensemble de haut-parleur qui joue sur des plans du plus proche au plus distant.

Note

Les éléments sonores cités sont autonomes, ils pourraient être joués seuls. Leur présentation sous cette forme est une ébauche, pour susciter vos réactions, la trame sonore devra s'adapter au autres arts de la scène vivante : la danse, la lumière et les images projetées

!!! Répertoires des sons envisagés

<p>La mémoire du lieu.</p> <p><i>La machine marque une rupture avec le silence d'autrefois et remplit de bruits l'environnement humain.</i></p> <p>Bruit des machines à tisser. Bruit des sirènes, sifflet ou cloches pour l'ouverture ou la fermeture de l'usine, entrée sorties des classes. Bruit des écoles, cour de récréation, jeux des enfants au Brésil. Prises de sons dédiées (travelling droite gauche par exemple, plan lointain plan proche). Sons de réunion mondaine à la sortie d'un tour de chant d'un chanteur d'opéra.</p> <p>Mouvement esthétique et littéraire du début du xx s. Dumont de Andrade Arte Moderno Futurismo / Marinetti : Manifeste du futurisme. L'art des bruits / Russolo. Interview des ouvriers ou fils d'ouvriers vivant dans le quartier. Lectures de gazettes. Jeux populaire (jeux de cartes, chants populaires). Discours anarchistes italiens. Chant d'église (quel chant à cette époque ?..)</p>	<p>Mémoires familiale de Zelia (ce qui leur reste, comment ils en parlent.</p> <p>Interview de la maman de Zelia. Rires , intonation de la voix de la grand-mère Chant de l'enfance. Correspondance, lecture de lettres de voyage. Discours de l'inauguration (extraits). Description de la structure de la <i>vila operária</i> (ville de travail) Disque 78 tours (piano) Musique populaire de l'époque. (ex /Maxixe) Poésie lecture</p>
---	---

Note

En référence au mouvement futurisme des années 20, des éléments sonores ponctuels et individualisés empruntent à la technique divisionniste et au cubisme pour faire interférer formes, rythmes, couleurs afin d'exprimer à la fois une sensation dynamique et énergétique pour les voir se "frotter" à des périodes de latence et laisser place à la danse minimaliste et évocatrice de Zelia Monteiro ; une simultanéité d'états d'âme dans des structures spatiales multiples.

!!! Organisation dans le temps de la danse / durée environ une heure.

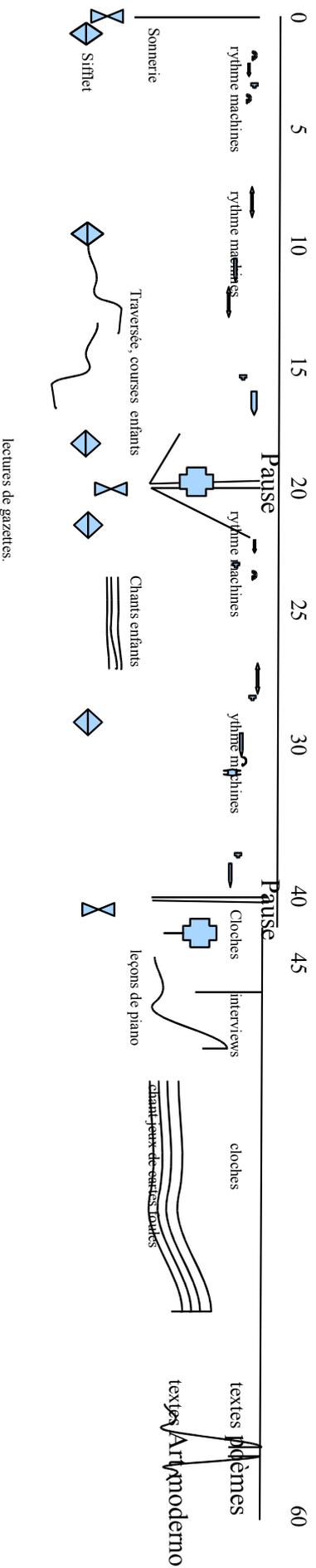
Je propose une structure sonore qui prene en compte les événements chronologiques d'une journée de travail dans un familistère, marquée par des alternances de période d'activité et des périodes de repos. (vie de jour 2/3 du temps, vie de nuit 1/3 de temps).

Détails :

- ↗ vie de jour 2/3 du temps de la durée de la pièce.
  - sons plans lointains : le rythme de machine à tisser et ponctué par des périodes d'arrêt (pause déjeuner, pause de fin de journée), paroles de travailleurs (extraits de lectures des gazettes, jeux histoires..manifeste des anarchistes italiens. Déclaration du mouvement futuriste Arte moderno)
  - sons plans moyens : le sons d'une école (dictée, cour de récréation, jeux d'enfants, chant d'enfants).
  - sons ponctuels (sonnerie, appels, sifflets)
- ↗ Vie de nuit 1/3 du temps de la durée de la pièce.
  - La nuit après une période de convivialité, chacun rentre chez soi, les bruits s'estompent. On entend au loin dans divers endroits localisés sur le site.
    - sons plans lointains : ponctué par différentes pics d'animation sonore (un tourne disque, des gens qui jouent aux cartes, un bébé qui pleure, un chanteur d'opéra, des gens qui s'amusent)
    - sons plan moyen. des interviews, des lectures, une berceuse,
    - sons plus proche, des chuchotements, une lecture de lettres, des rires , des soupirs, des voix.

!!! Exemple d'une partition, qui montrent des juxtapositions possibles dans le temps, entre des lignes sonores continues, des sons ponctuels courts, des sons de durée moyenne.

- Les éléments sont proposés dans différents plans et espaces (lointains, moyens et proches)
- Certains se répètent d'autres sont uniques et d'autres encore peuvent être traitées par des algorithmes que pourraient programmer Felipe.
- Les machines à tisser sont discrètes mais toujours en activités parfois elles se mettent, en stand-by mais le rythme général reste une ligne de tension.

!!! Spatialisation / Diffusion par haut parleurs.

Pour des économies de moyens, nous optons pour la diffusion 8 canaux correspondant à l'interface que possède de Felipe + des machines autonomes situées dans les classes et actionnés manuellement par un technicien ou même par Zelia.

Pour le choix des enceintes, diverses versions sont possibles en fonction de ce que vous pouvez louer à Sao Paulo. La difficulté étant de trouver des enceintes petites et de bonnes qualités pour garder le lieu au plus près de ce qu'il fut. Le contenu des séquences sonores ne justifie pas de puissance importante en Watt, mais le lieu étant assez grand et ouvert, il faut donc malgré tout une certaine réserve de puissance.

- ~ L'idée principale étant d'avoir au moins :
- ~ 3 paires de haut parleur puissant cachés dans le hall des classes et le bureau central,
- ~ 4 ht-parleur en série dans les arbres

Quelques exemples que je trouve en France :

Bose/ Acoustimas 5 et freespace 251 >>>> <http://www.bose.fr/FR/fr/home-and-personal-audio/speakers/stereo-speakers/acoustimass-5-speakers/>
Meyer Sound / MM-4 >>>> http://www.meyersound.com/products/french/pdf/mm-4xp_ds.pdf
Amadeus / PmX4 + sub woofer ML8 >>>> http://amadeus-audio.com/fr/produits/pmx/pmx_4

Je suis en contact avec le constructeur d'enceintes Amadeus en France qui serait éventuellement intéressé par nous louer des enceintes parce qu'ils ont un contact avec un prestataire de service Brésilien : Gabison, le contact est

Mon contact en France :

Atelier 33 SA

18 Rue Marc Seguin ZI Miry Compans 77290 Miry Morcy France

Telephone : 00 331 64 67 02 47 Télécopie : 00 331 64 67 20 00

<http://amadeus-audio.com>

Gaetan BYK <gaetan.byk@gmail.com>

Au Brésil

Antonio Lorenzetti Jr., Il représente DiGiCo au Brésil....

Director Técnico aljunior@mac.com

ID: 55*30*18644

Cel: 55-11- 98118-3882

Tel: 55-11-2538-2109

http://amadeus-audio.com/fr/produits/pmx/pmx_4.php

Voir après étude et devis et concertation avec votre équipe si cette proposition est envisageable, sinon il faut concevoir une autre façon avec un équipe de constructeurs et des enceintes à fabriquer dont je pourrais donner le plan. Je conçois des panneaux plans avec des haut-parleur large bande

Le problème reste identique pour trouver des haut parleur dont les caractéristiques correspondent à celles que j'ai utilisé.

Voici une liste

215 RTF 64 supravox >>>> http://www.supravox.fr/haut_parleurs/215_RTF.htm

Fostex FF85WK >>>> <http://www.toutlehautparleur.com/fostex-ff85wk.html>

Eminence Alpha 15 A <<<<<< <http://www.toutlehautparleur.com/eminence-alpha-15a-8ohm.html>

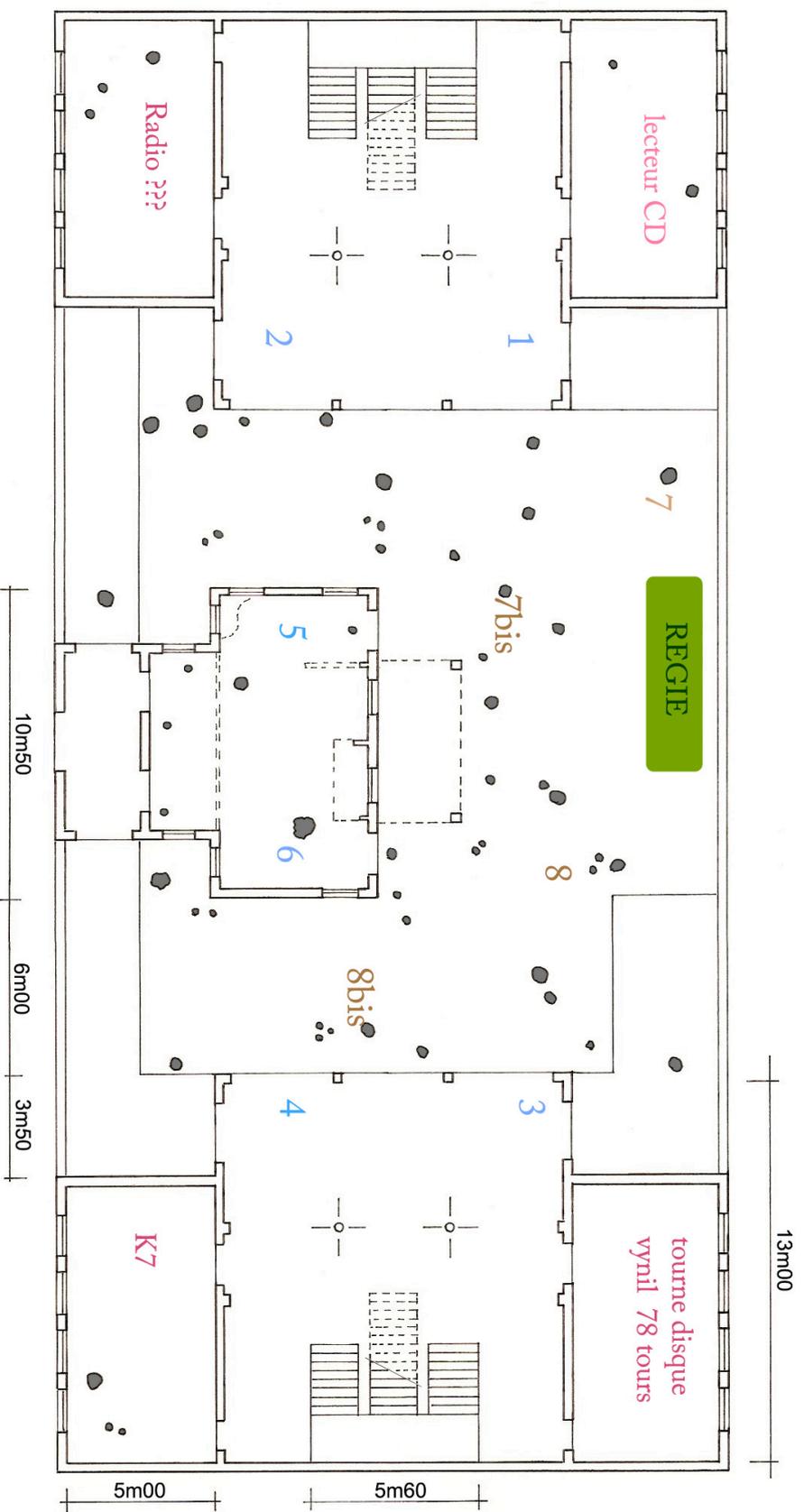
Davis acoustie 20DE8 >>>>> <http://www.davis-acoustics.com/les-haut-parleurs/le-haut-parleur-20-de-8/>

Cette solution a plusieurs avantages, elles sont assez faciles à construire, avec les haut parleur large bande ont joue plus sur la dynamique que sur la puissance, elles sont imposantes (panneaux plans au moins 1,20m x 80 cm) mais s'intègrent pas leur simplicité au lieu de la Villa

Pour une solution médiane, Felipe pourrait donner aussi des directions vers des haut parleurs qu'il a déjà utilisé au Brésil.

ESCOLA DE MENINAS / VILA MARIA ZÉLIA

PLANTA ESQUEMÁTICA

1,2,3,4,5,6 Alta voce + sub woofer minimum 300w mounted on foot 7, 8 HP full range minimum 80 w mounted en série with 7 et 8 bis on trees