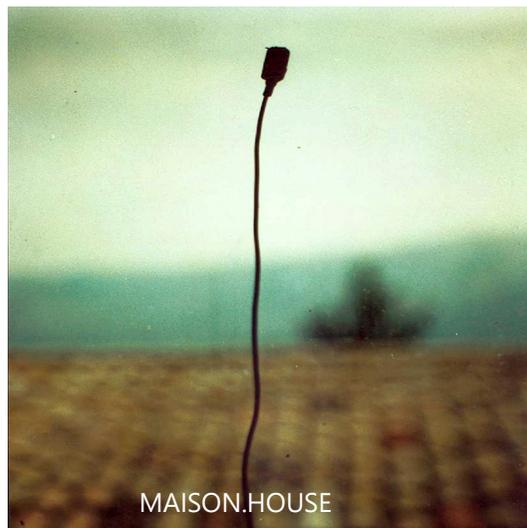

HOME

© JEAN-LUC GUIONNET + ERIC LA CASA

CHORDA 2017

En 2001, ils composent une série de portraits de maisons impliquant leurs habitants, intitulée Maison.House (édité en CD par Vertpituite - vp0301), pour laquelle ils confrontent, pour la première fois, des notions de sciences physiques (étalonnage, onde stationnaire, etc.), des pratiques de sciences humaines (enquête de terrain, classification, etc.) et leur façon d'expérimenter le son, qu'il s'agisse d'art sonore, de musique ou la radio. Cette mise en tension est devenue, depuis, leur méthode à deux pour tout nouveau projet (entre autres exemples : Reflected Waves, 2005).

Maison II - Villa Adriana, La Roche de Juvinas

Home : historique

HOME est une recherche musicale et documentaire qui se déroule en plusieurs étapes

Une expérimentation à domicile, dans les dimensions vernaculaires du quotidien, en prenant la musique et la voix comme catalyseur du milieu de vie — une façon de prendre résonance dans tous les sens du terme.

- A.** Sur un territoire délimité (département, agglomération, ville...) et en relation avec des structures culturelles locales :
- interroger des habitants, chez eux, sur leur écoute et leur musique favorite, selon une partition précise : la composition s'écrit avec eux, dès la prise de son.
 - demander, à ces personnes, de diffuser ce qu'elles écoutent particulièrement en ce moment, puis de commenter leur choix.
 - enregistrer la résonance de cette musique, dans la maison, jusqu'à sa disparition (éloignement maximal de la source).

B. Chaque couple habitant-maison est donc caractérisé par une série d'enregistrements qui sont montés/préparés et constituent les éléments électroacoustiques de la composition.

C. Entre diffusions, et interprétations par un ensemble choisi (musiciens, artistes sonores, comédiens, poètes, ...), le concert devient le moment de la finalisation. Selon une série de principes, allant de l'improvisation subjective à l'imitation stricte, les interprètes proposent une écoute musicale des enregistrements, alors que des diffusions de certaines séquences préparées rappellent la dimension documentaire du projet initial.

La diversité des participants, de leurs choix musicaux et de leurs habitations, esquisse le portrait arbitraire et subjectif d'un territoire culturel. En composant avec la sociologie et l'écoute domestique, Jean-Luc et Eric ancrent leur travail dans le quartier et, par le biais de l'interprétation documentaire (concert), inscrivent leur création musicale finale à la croisée des arts de la scène.

Les habitants deviennent les acteurs d'un récit de leur quotidien.

Home : processus de recherche : quelques principes de travail

Enregistrement de terrain

Sur un territoire délimité (une ville...), enregistrer, à l'aide de microphones et d'enregistreurs, chez et avec 4 habitants, selon un protocole précis : entre interview et relevés sonores.

Au moins 30 minutes avant l'enregistrement, une présentation du projet et une explication complète et détaillée du protocole établissent une complicité de l'habitant dans le processus de création.

Les enregistrements, avec les habitants, en partie documentaires, constituent la structure de tout ce qui aboutit au concert.

Montage et Répétition

Les réponses et les enregistrements sonores sont montés (parfois avec l'aide d'un interprète) à la manière radiophonique, afin de les préparer à leurs diffusion et réinterprétation. Puis tous ces éléments sont envoyés aux interprètes. Parallèlement, Eric et Jean-luc finalisent une partition structurelle et temporelle de la composition scénique.

Une phase de répétition est toujours nécessaire pour parvenir à l'interprétation finale de la composition, dans l'espace de la représentation. Parfois, les musiciens sont professionnels et choisis, parfois ils ne le sont pas : dans ce cas un atelier de création prépare chacun jusqu'au jour du concert.

Concert

Les interprétations sont de deux ordres. D'une part, l'interprétation des descriptions (des habitants) est laissée libre aux musiciens dans le respect d'une construction d'ensemble. D'autre part, les voix et les instrumentistes ont pour règle de suivre aussi précisément que possible (dynamiques, durées, etc.) ce qu'ils entendent dans le casque. Ici, chacun a un rôle différent dans le résultat final, résultat que personne ne contrôle vraiment : simplement, ils suivent tous la même partition sonore comme une machine le ferait en se concentrant uniquement sur le ou les paramètres concernés par leur tâche respectives.

Durant le concert, des intervenants supplémentaires apportent des écoutes extérieures sur le plateau : commentaires à chaud, déstructuration électroacoustique.

Il est important d'insister sur le fait que la voix parlée, chantée, fragmentée, diffusée, est à la croisée de leurs recherches artistiques, et au cœur de ce dispositif scénique-théâtral.

Premier protocole d'enregistrement : le plan séquence

La parfaite connaissance du projet par l'habitant lui permet de traverser toutes les phases, avec des déplacements, des questions, de la diffusion, sans jamais arrêter l'enregistrement, jusqu'à la bascule finale où Eric lui donne son enregistreur pour partir à la découverte de sa maison.

Les questions posées à chaque personne :

- A.** Si vous étiez dans le public, que penseriez-vous de tout cela ? Et comment vous sentiriez-vous ?
- B.** Maintenant que vous avez les microphones en main et le casque sur les oreilles, ce que vous entendez et pensez est-il différent ?
- C.** Que pensez-vous de ce que le public pensera de ce que vous avez pensé qu'il penserait ?

Présentation du concert

Face au public, et en ligne, les 5 interprètes sont munis d'un casque qui les relie à la table de mixage où la composition / partition sonore leur est diffusée. Sans jamais quittés leurs casques durant toute la performance, ils interprètent ce qu'ils entendent en temps réel : chacun pouvant choisir ce qu'il souhaite écouter durant cette performance (la diffusion de la composition, avec son interprétation simultanée, puis celle des autres participants).

La composition finale consiste en 4 parties correspondant à la série d'enregistrements dans les 4 maisons.

Durant le concert, le public ne peut entendre cette composition pour casque qu'à de courts moments (une fois par maison, à raison de 30 secondes environ). Le concert est donc une interprétation complète, en temps réel, des enregistrements de terrain.

Avec

[les 4 habitants] leur musique durant l'enregistrement

Lisa Peebles, New Order *Blue Monday*

Tim Nuun, Tango Crash *Baila Querida*

Zoë Strachan, BBC Radio 3

Sylvia Sellitto, Joan Baez, *Don't Cry For Me, Argentina*

[les interprètes]

Seijiro Murayama, percussions

Neil Davidson, guitare électrique

Lucio Capece, saxophone soprano

Gael Leveugle, comédien

Aileen Campbell, commentaires

durée du concert : 65 minutes

TIM

ZOE

SILVIA

LISA

Un nouveau protocole pour les habitants

Le protocole est allégé. Il n'y plus de plan séquence. Chaque phase est travaillée dans sa durée ce qui donne lieu à des pauses et des explications intermédiaires.

- 1.** Faire une description, aussi détaillée que possible, d'une musique en rapport avec l'état du monde actuel, sachant qu'elle sera interprétée par des musiciens : une musique imaginaire avec des indications instrumentales.
- 2.** Trouver une musique, dans sa bibliothèque, qui s'en approcherait et la diffuser dans son espace d'écoute domestique.
- 3.** Commentaire de cette musique : en quoi est-elle pour lui/elle en rapport avec l'état du monde ?

Présentation du concert

Les 8 musiciens du workshop, après deux jours de réflexions, et essais, forment désormais l'ensemble instrumental du concert.

Face au public, ils se répartissent dans un grand triangle rectangle de la galerie. Ils interprètent des parties avec et sans casque entrecoupées de diffusions sonores : maison par maison, la voix de chaque habitant décrivant la musique puis la jouant dans son lieu d'écoute.

La composition finale consiste toujours en 4 parties correspondant aux séries d'enregistrements dans les 4 maisons, avec une alternance de diffusion et d'interprétations. Cette version ne comprend aucun commentaire.

Avec

[Les 5 habitants] et leur musiques

Costas Varotsos, Joe Meek *I hear a new world*

Nicolas Malevitsis, Jim Fasset *Symphony of the birds : first movement*

Christos Chondropoulos, (idem) *Jesus in Islam*

Alexandros Kostadinopoulos, Morton Subotnick *Accent into air*

Christos Carras, Mike Karn *Tribal Dawn*

[Les musiciens]

Danae Stefanou, piano

Yannis Panagiotakopoulos, bouzouki

Daniel, violon

Yorgos Gotsis, accordéon

Stefanos, électronique

Yannis Iliakis, batterie

Alexandros, basse électrique

Ioanna Nakiou, voix, percussion

Durée du concert : 65 minutes

NICOLAS

COSTAS

CHRISTOS

ALEXANDROS

Evolution du protocole pour les habitants de Montreuil

1. (sans changement) Description détaillée d'une musique en rapport avec l'état du monde actuel.
2. (nouveau) Diffuser une musique ou un son, issu/e de sa bibliothèque ou autre, qu'il/elle aime écouter souvent, en ce moment. Alors que la musique est diffusée, un travelling fait passer l'écoute d'une proximité immédiate des hauts-parleurs à un lointain, en traversant l'espace domestique. Une autre prise de son enregistre la pièce d'écoute avec ses habitants, sans parole.
3. (nouveau) Commentaire de cette musique : en quoi cette musique est pour lui/elle importante maintenant ? Comment il/elle l'écoute au quotidien dans son espace ?

Présentation du concert

Face au public, les interprètes sont disposés en U. D'une part, 4 musiciens en fond de scène, et en ligne. Puis, dans le second tiers de la scène, à gauche la lectrice/commentatrice, et à droite le dispositif analogique et ses magnétos à bande posés sur une grande table. Seuls les musiciens sont éclairés du plafond : l'allumage et l'extinction déterminant leur durée de jeu. A l'inverse, la commentatrice et l'électroacousticien ont un éclairage individuel et autonome.

Le concert alterne des phases courtes de diffusion, de plus longues interprétations musicales, puis des commentaires, des recherches sonores, et parfois tout à la fois.

La composition finale consiste toujours en 4 parties correspondant aux séries d'enregistrements dans les 4 maisons.

Avec

[les 4 habitants]

Philippe Bucamp, rue du ruisseau

Sophie Mandonnet, rue du passeleu

Olivier Clop, rue Emile Bataille

Cendrine Bonami-Redler, rue Jules Ferry

[les interprètes]

Marc Baron, dispositif analogique

Claire Bergerault, voix et accordéon

Cyprien Bussolini, violon

Klaus Filip, informatique temps réel

Will Guthrie, percussions

Elizabeth Saint-Jalmes, commentaires

Durée du concert : 67 minutes

Alfortville : Théâtre Studio

Coproduction La Muse en Circuit / Chorda. Avec le soutien de la Drac Île-de-France.

Evolution du protocole pour les habitants de Alfortville

1. (nouveau) La visite guidée et sonore de l'appartement : *Est ce que vous pourriez nous faire visiter votre habitation sous l'angle du son et de l'écoute ?*
2. (nouveau) *Est ce que vous pourriez nous faire écouter la musique qui vous met en mouvement ou vous donne envie de danser, quand vous êtes chez vous ?* Chaque habitant commente ou non cette musique.
3. (nouveau) la danse en l'an 3000 : *Est ce que vous pourriez imaginer, et nous décrire comment nous, les êtres humains, danseront en l'an 3000 ? et sur quelle musique ? et dans quel contexte ?*
4. (nouveau) *Nous choisissons, ensuite dans l'habitation un son, une qualité de silence, un corps sonore, ... qui nous parait à la fois singulier et propre à cet endroit : nous l'enregistrons pendant 2 minutes.*

Présentation du concert

Face au public, les interprètes sont disposés en U. D'une part, 4 musiciens en fond de scène, et en ligne. Puis, dans le second tiers de la scène, à gauche la lectrice/commentatrice, et à droite la table de mixage et l'ordinateur d'Éric et Jean-Luc. Seuls les musiciens sont éclairés du plafond durant l'intégralité du concert. À l'inverse, la commentatrice a sa lampe de bureau individuel.

Le concert alterne des phases de diffusion, et d'interprétations musicales, et de commentaires. Les musiciens ont constamment le casque sur les oreilles. La composition finale consiste toujours en 4 parties correspondant aux séries d'enregistrements dans les 4 maisons. Une dernière partie consiste en une improvisation d'Anna Gaïotti aux claquettes sur des réponses des habitantes à la question de la danse en 3000.

Avec

[les 4 habitants]

Martine Hing, rue Voltaire

Tara Mousavir, rue Edouard Vaillant

Imene Kharouni, rue Raymond Jaclard

Manel Moussaoui, rue Marcelin Berthelot

[les interprètes]

Anna Gaïotti, voix et claquettes

Laurent Pascal, harmonica

Violaine Lochu, voix accordéon

Antonin Gerbal, batterie

Elizabeth Saint-Jalmes, commentaires

Durée du concert : 62 minutes

Evolution du protocole pour les habitants de Alfortville

1. (nouveau) un entretien sur l'écoute domestique : une série de questions est posé à l'habitant : *comment vous écoutez, avec quoi ? les circonstances ? La durée...*
2. (nouveau) durant cet entretien, une seconde prise de son est effectué : travelling dans la maison pour capter la sonorité de chaque pièce en utilisant le son de la voix
3. (nouveau) *Est ce que vous pourriez nous faire écouter la musique que vous écoutez en ce moment ?* Chaque habitant commente ou non cette musique, pendant qu'il la joue sur son dispositif d'écoute.
4. (nouveau) La musique est jouée une seconde fois, sans aucun commentaire. Un travelling sonore fait passer d'une écoute de proximité à celle du jardin ou d'un extérieur. La musique disparaît progressivement, à mesure que l'enregistreur s'éloigne de la source sonore.

Présentation du concert

Face au public, les interprètes sont disposés en deux lignes. D'une part, 4 musiciens en bord de scène. Puis, dans le second tiers de la scène, sur deux praticable à 40 cm du sol, à gauche le dispositif de cassettes, et à droite le lecteur. Un plein feu éclaire l'ensemble de la scène de façon à ne produire aucune ombre. Les interprètes se dessinent sur un grand fond blanc.

Le concert alterne des phases de diffusion, puis d'interprétations musicales, solo et en quintet, avec ou non des lectures. Les musiciens ont constamment le casque sur les oreilles. La composition finale consiste toujours en 4 parties correspondant aux séries d'enregistrements dans les 4 maisons.

Avec

[les 4 habitants]

Keziah Ferrara, Vaour

Brice Lucien, Albi

Jeannette Rey, Penne

Richard Popy,

Durée du concert : 67 minutes

[les interprètes]

Sophie Agnel, piano

Bernard Astier, lecteur

Jean-Yves Evrard, guitare électrique

Stephane Garin, percussion

Jean-Brice Godet, dispositif cassettes

Christian Pruvost, trompette

le concert

Evolution du protocole pour les habitants de Alfortville

- 1. La visite guidée et sonore** de l'appartement, selon son habitant : *Est ce que vous pourriez nous faire visiter votre habitation sous l'angle du son et de l'écoute ?*
- 2.** refaire la visite en reprenant le parcours que l'habitant a fait, mais sans parole.
- 3.** un son caractéristique du lieu : enregistrement fixe d'un espace, d'un évènement sonore, intérieur ou extérieur.
- 4. La musique à domicile** : *Est ce que vous pourriez nous faire écouter la musique que vous écoutez en ce moment ?* Chaque habitant commente ou non cette musique, pendant qu'il la joue sur son dispositif d'écoute.
- 5.** (nouveau) Autour de la question du chant : chanter, chantonner, fredonner au quotidien
Peut-être connaissez-vous les paroles d'une chanson ? Description et questions

Présentation du concert

Face au public, les interprètes sont disposés en demi-cercle. De gauche à droite, Adrien, Claire, le chœur en cercle au centre, puis Aude. Un plein feu éclaire l'ensemble de la scène de façon à ne produire aucune ombre. Le demi-cercle des interprètes se dessine sur un grand espace noir.

Le concert alterne des phases de diffusion, puis d'interprétations musicales, solo et en quintet, avec ou non des lectures. Les musiciens ont constamment le casque sur les oreilles. La composition finale consiste toujours en 4 parties correspondant aux séries d'enregistrements dans les 4 maisons.

Avec

[les 3 habitants du quartier de la Belle de Mai]

Maurice Attia

Myriam Lequeux

Iman Essebahi et Anis Chelbi

[les interprètes]

Chœur Tac-Til, ensemble vocal de Marseille

Aude Romary, violoncelle

Adrien Bardi Bienenstock, voix, lecture

Claire Bergerault, accordéon et voix

Durée du concert : 62 minutes

Le concert

les répétitions

BIOGRAPHIES

Jean-Luc et Eric travaille ensemble depuis 1997

Jean-Luc Guionnet, musicien, plasticien, jeanlucguionnet.eu

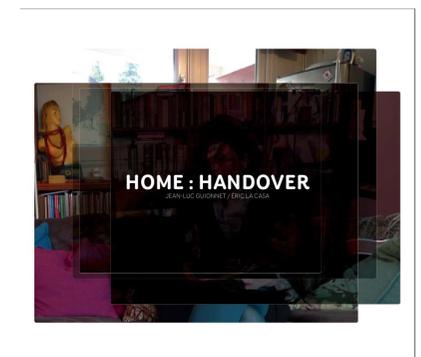
Eric La Casa, artiste sonore, ericlacasa.info

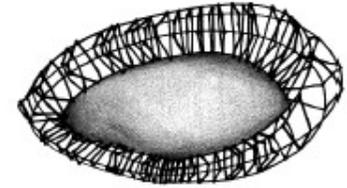

image : claire Bergerault 2018

Leur rencontre s'est faite sur des questions d'écoute, d'architecture, et de paysage. Milieu d'une dérive de leur manière de percevoir et d'une mise en équation de cette dérive (*du bruit de fond*, 1998, pour France Culture, à *Home*, concert-performance). Dès 2001, *Maison.House* confronte, pour la première fois, des notions de sciences physiques (étalonnage, onde stationnaire, etc.), des pratiques de sciences humaines (enquête de terrain, classification, etc.) et leur façon d'expérimenter le son, qu'il s'agisse d'art sonore, de musique ou la radio. Cette mise en tension est devenue, depuis, leur méthode à deux pour tout nouveau projet.

Discographie **HOME** : Handover, Potlatch 2015

CHORDA

Association regroupant plusieurs artistes — chorégraphes, musiciens, plasticiens, autres — qui partagent une démarche ou une façon commune de se positionner dans leurs pratiques : une implication qui excède les disciplines — un musicien qui prend une douche sur un plateau, une danseuse qui fait des films, un sculpteur qui, par la précision de son geste, devient danseur, une miette de pain qui détourne une trajectoire, le contact électrique sur les poils — allant avec un engouement obsessionnel à s'évertuer à sa propre tâche. Chorda s'accointe à tout art qui, en possible contradiction avec lui-même par la complexité de sa fonction, fait que l'émotion, l'image et la logique se frottent à l'occasion de ce qui est montré (spectacle vivant, performance, exposition, diffusion sonore, publication...).

Au sein de Chorda se développent donc des propositions artistiques relevant de la musique, de la danse, de la performance, et toujours, de part les liens inextricables entre les artistes qui y agissent, ces approches sont de moins en moins différenciables.

CONTACTS

association CHORDA associationchorda@gmail.com

Jean-Luc Guionnet jeanlucguionnet.eu | guionnetjeanluc@gmail.com | 33+(0)680673858

Eric La Casa ericlacasa.info | ericlacasa@free.fr | 33+(0)651452426

MARTINE		notes
martine 1 intro	1 mn 19 s 549 ms	solo voix violaine
martine 1 visite	1 mn 29 s 564 ms	SOLO Dif
martine 1 dif1 rejouer	1 mn 29 s 564 ms	dérive groupe
grave	1 mn 23 s 44 ms	SOLO Dif
martine son mari	28 s 594 ms	violaine
grave rejouer	1 mn 26 s 711 ms	IMITATION Groupe
recherche music	1 mn 4 s 80 ms	SOLO Dif
music martine	3 mn 2 s 210 ms	IMITATION Groupe
les animaux	3 mn 5 s 966 ms	dérive groupe
TARA		
tara intro	32 s 518 ms	SOLO Dif
tara aumali	37 s 841 ms	Violaine + 1 instrument
tara prepa1	21 s 24 ms	
tara music1	1 mn 36 s 8 ms	IMITATION Groupe
tara daf	1 mn 26 s 26 ms	dérive groupe
tara prepa music omar	8 s 634 ms	SOLO Dif
tara music omar	54 s 2 ms	IMITATION Groupe
tara ventilateur	17 s 326 ms	SOLO Dif
tara accordéon	59 s 680 ms	IMITATION harmonica
tara prepa music bachar	11 s 783 ms	SOLO Dif
tara music bachar	1 mn 29 s 782 ms	IMITATION Groupe
tara dansebachar	16 s 657 ms	
tara radio	25 s 147 ms	SOLO Dif
tara radiomusic	1 mn 25 s 996 ms	dérive groupe
tara radio	39 s 986 ms	
IMENE		
HOME_29	35 s 568 ms	SOLO Dif
salle a manger sourate	2 mn 28 s 618 ms	Violaine + un instrument
couper la sourate	8 s 665 ms	SOLO Dif
imene cherche	18 s 49 ms	dérive groupe
imene zappe	51 s 426 ms	SOLO Dif
imene commente music	47 s 514 ms	IMITATION Groupe
imene music 1	2 mn 6 s 456 ms	IMITATION Groupe
imene mobile	54 s 611 ms	IMITATION Solo
imene cuisine	50 s 428 ms	dérive groupe
imene pas catholique	25 s 830 ms	SOLO Dif
imene bob	3 mn 30 s 696 ms	IMITATION Groupe
imene prepa maltais	33 s 803 ms	SOLO Dif
imene maltais	2 mn 15 s 661 ms	IMITATION Groupe
MANEL		
manel visite1	3 mn 46 s 993 ms	Violaine + dérive groupe
manel visite1	29 s 335 ms	
manel visite1	2 mn 52 s 338 ms	
manel la piece	1 mn 12 s 69 ms	SOLO Dif
manel jardin 2	2 mn 55 s 610 ms	dérive groupe
manel music	2 mn 48 s 396 ms	IMITATION Groupe
manel commentaire1	7 s 63 ms	
manel commentaire2	16 s 290 ms	
...		
réponse à 4 voix	8 mn 9 s 950 ms	
réponse à 4 voix	8 mn 9 s 950 ms	composition création

exemple de partition : Home Alfortville