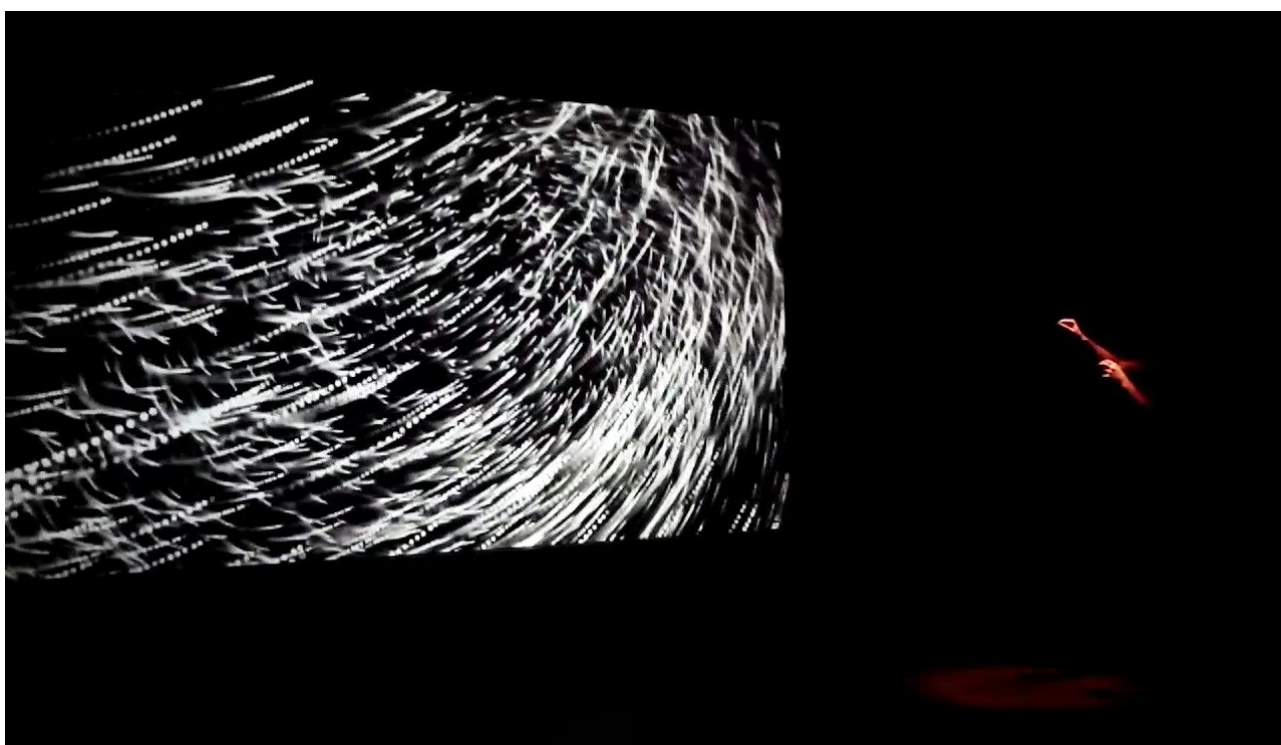

Installation interactive tout public

*Brise : "Vent périodique, alternant, qui s'établit sur le littoral ou dans les vallées de montagne par temps calme.
Vent, en général quand il est peu violent "*

[Lien vidéo: capatation en résidence de création](#)

Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été fasciné par la résonance du vent dans les arbres. Le bruit des feuilles et son évolution dans l'espace lui procure une réelle personnalité, presque humaine.

Brise est une installation poétique et délicate, un moment suspendu d'une douce mélancolie. Le principe consiste à improviser grâce au geste une composition de l'instant, mélangeant souffle de l'air et éléments musicaux.

En se saisissant d'un pinceau mis à sa disposition, le public génère son son et image. Le mouvement engendre la matière : geste, musique et visuel ne font qu'un.

L'énergie naturelle du mouvement (amplitude, direction, accélération) construit et modifie en temps réel cet univers. Le geste est libre et instinctif. L'interprète garde sa totale liberté de mouvement : il peut s'accaparer l'espace à sa disposition comme il le souhaite.

Création

[lien vidéo :Captation de l'univers sonore et visuel](#)

Son

Le souffle de l'air est produit par un procédé de synthèse granulaire, crée spécifiquement pour ce projet. Il consiste à combiner des milliers d'éléments simples (bruits blancs, souffles...) pour créer un son complexe et vivant. C'est le procédé naturel du son aérien, qui modifie sa hauteur, son intensité, son placement dans l'espace de manière continue.

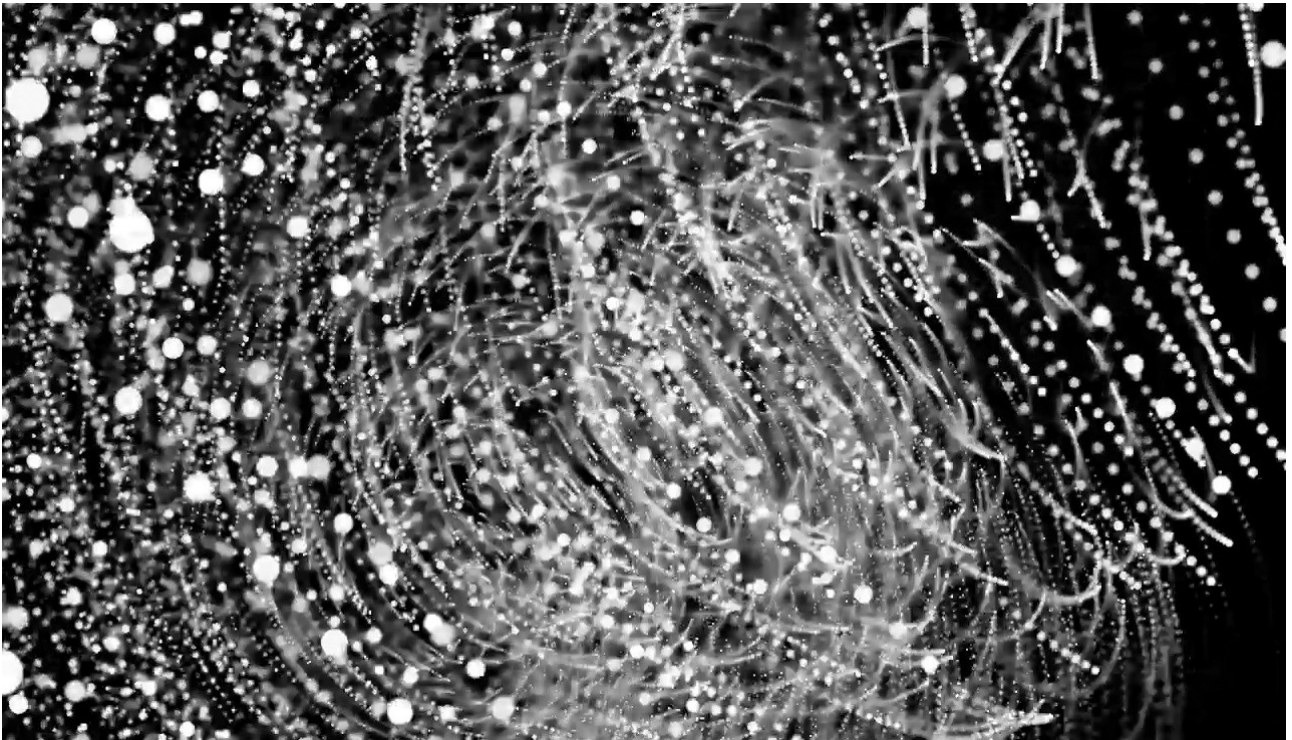
Les accélérations brusques du mouvement produisent notes de piano et accords d'orchestre en fonction de la vitesse.

Geste et intention de l'utilisateur se transforment en sons. Cette matière sonore génère la synthèse visuelle.

Visuel

Un nuage de particules s'anime en fonction du mouvement de l'interprète.

La taille, la rotation, les directions et la vitesse de ces éléments sont modulées par le geste. La masse visuelle se transforme continuellement, sur un principe similaire aux feuilles d'arbres agitées par le vent, des nuages entraînés par les mouvements de l'air. Chaque son influence directement le mouvement des particules en temps réel.

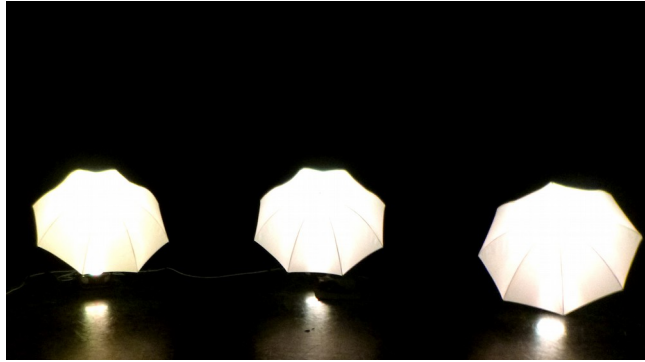

Version Lumière

Plusieurs implantations existent pour que l'installation trouve naturellement son sens dans chaque lieu, selon l'espace et le contexte. Cette "justesse" artistique me semble importante.

Brise se décline sous une forme lumière : pour les espaces restreints, les lieux ne permettant pas la vidéo projection ou par choix esthétique.

Ces variations, particulièrement délicates et sensibles, conservent le même univers sonore. Le geste module intensité et spacialisation lumineuse. La partition visuelle évolue en temps réel, réagissant au geste de l'interprète.

Cette installation interactive s'adapte dans toutes ses formes pour un projet sur site, c'est un excellent moyen de relier l'art numérique à un patrimoine (facade, vestiges....)

Principe numérique

Après de nombreux essais, il fut évident que les outils numériques couramment utilisés pour le "tracking" (caméra infrarouge, kinect, leap motion...) ne convenaient pas pour cette création. En effet, ils ne permettent pas d'obtenir une précision nécessaire au lien geste-intention ou contraignent l'interprète à se situer dans une zone précise. Cela me semble antinomique avec le sens même de cette création construite sur le mouvement. J'ai donc développé une interface matérielle et logicielle, construite sur des accéléromètres pour retranscrire selon mon ressenti l'intention d'un geste artistique.

La notion d'objet est devenue une évidence : l'interface prend la forme d'un pinceau. Cette objet peut facilement se transmettre d'un utilisateur à l'autre. Le système sans fil permet une réelle liberté dans l'espace.

Note d'intention

Mes créations en art numérique sont pour moi des échos dans le réel de mon jardin intérieur. Cet imaginaire se nourrit du monde dans lequel nous vivons, de ce que je ressens, de ce que je vis aussi au niveau personnel. Mes créations mettent en espace et en mouvement cet univers d'abord musical, toujours dans l'interactivité. Créées de façon autonome, elles ont pour unique finalité le partage de mon ressenti artistique avec le public.

Biographie

Damien TRAVERSAZ

Pianiste, je me forme très tôt au spectacle vivant au contact de collectifs et compagnies artistiques, me construisant sur la diversité des genres musicaux et des pratiques instrumentales : classique, klezmer, tango, improvisation, chanson française, instrumental hip-hop pour des labels...

Une rencontre m'amène à composer pour l'image, notamment pour des documentaires lauréats du prix Albert-Londres, du FIPA d'or, du prix du public et du prix du jury au WebProgram-Festival International. Je continue depuis ce travail fascinant.

Je collabore avec la compagnie de danse Stylistik, que ce soit en tant que compositeur, musicien ou concepteur de systèmes interactifs pour la danse.

Mes expériences artistiques m'ont entraîné vers l'art numérique, tout d'abord par la synthèse sonore, puis visuelle. Il est devenu naturel de créer mes propres outils avec le patching et le codage.

Je construis mon parcours sur une approche globale, mélangeant musique, art numérique, spectacle vivant, musique à l'image avec le langage qui m'est propre: tous ces éléments ne sont pour moi que des composants de mon univers artistique.

Transmettre et partager mes pratiques artistiques est pour moi essentiel : j'enseigne le piano et la MAO (musique assistée par ordinateur) au conservatoire d'Aix les Bains. Accessoirement, je pratique la scie musicale bien mieux que n'importe quel autre outil.

fiche technique

Temps d'installation : 2h pour la version vidéo, 3h pour la version lumière

superficie minimum : 20m² pour l'installation . Bien entendu , un espace plus grand est souhaitable ! Un espace de déambulation et d'accès est à prévoir dans le lieu d'exposition. Le lieu doit être couvert sauf si les conditions météo permettent une présentation en extérieur, le sol rigide (le système numérique est dissimulé sous la table).

une alimentation électrique 220v 16A

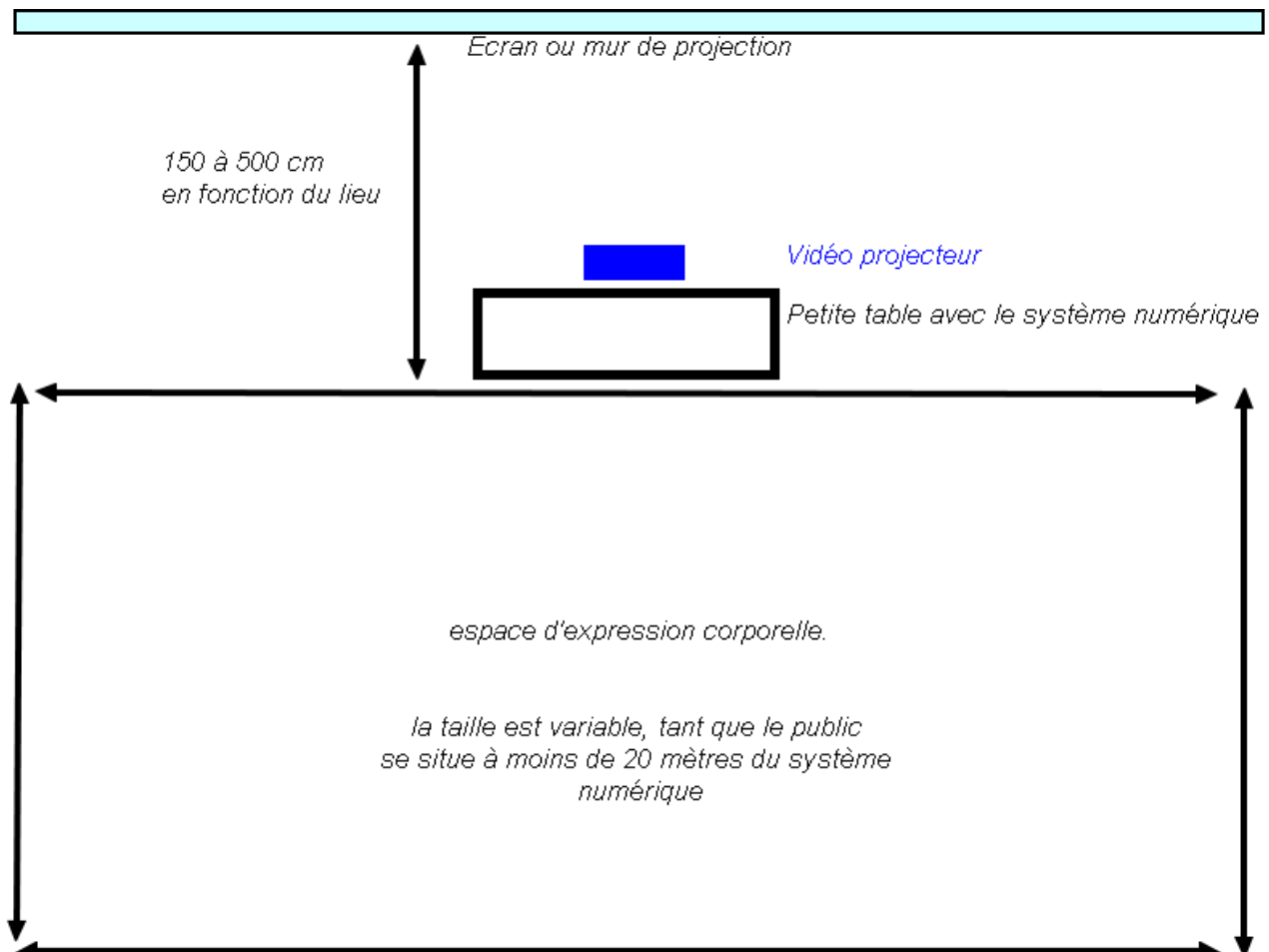
nous fournissons des rallonges jusqu'à 10 mètres. Au delà de cette distance, l'organisateur fournira le matériel nécessaire. Nous sécurisons dans la mesure de nos moyens les rallonges électriques (ruban adhésif gaffer tressé au sol), la sécurité de l'installation reste néanmoins à la charge de l'organisateur.

Le lieu se doit d'être relativement calme, afin de permettre l'immersion du public dans cet univers. L'installation produisant du son, nous prévenir si d'autres sources sonores sont situées à proximité

Un espace dans le noir, ou tout du moins très sombre.

La projection fonctionne sur tout mur ou écran adapté et ne nécessite pas de vidéo projecteur au plafond. Un mur blanc donne cependant un meilleur résultat. Il est préférable d'éviter la projection sur fond de scène ou rideaux en velours (absorption des couleurs). Projeter sur un mur avec ses imperfections et sa patine est aussi intéressant. Nous pouvons fournir un écran portable d'une taille de 200x100 cm si besoin.

Installation

Le système numérique est dissimulé. L'installation technique est minimaliste et ne crée pas de contraintes techniques spécifiques.

Tout le matériel est fourni : table, ordinateur, vidéo projecteur, enceintes, capteurs et interface. Il est cependant possible d'utiliser l'installation sonore et/ou visuelle du lieu.

Une petite table (100x45x40cm) est installée, dissimulant le matériel. Le vidéo projecteur se positionne entre cette table et la surface de projection. Cet espace n'est pas accessible au public qui restera de l'autre côté de la table.

le vidéo projecteur est installé au sol.

version lumière :

La table se situe sur le côté : l'intégralité de l'espace est ouvert au public. L'implantation générale est identique, des lampes led basse tension sont installées le long de la zone d'expression corporelle.

Equipe

Une ou plusieurs personnes sont nécessaires pour surveiller et gérer l'accès du public, en fonction de la forme présentée. Dans la plupart des cas, nous nous en occupons. Selon la durée de présentation, prévoir une personne relais pendant les pauses.

<http://www.damientraversaz.com>

damientraversaz@yahoo.fr
tel : 06 14 59 42 62