

Interaction entre artistes et technologie

Symposium mondial sur l'évolution du milieu des arts à l'ère du numérique - Session 6 - Notes
10 février 2021

PAOLA PRESTINI

CRÉER DANS UN MONDE PRÉ-COVID DU POINT DE VUE D'UN/E COMPOSITEUR/TRICE

Présentation de Paola

- Paola a vécu et grandi près de la frontière de Nogales, qui sépare le Mexique de l'Arizona. Sa mère et elle ont émigré d'Italie. Les nombreuses expériences que Paola souhaitait exprimer s'inspirent de cette ligne de séparation.
- Saut à New York et les 10 ans suivant son obtention de diplôme à Julliard.
- Paola a créé une entreprise à deux volets : VisionIntoArt, entreprise à guichet unique pour les artistes de tous styles, âges et toutes cultures. Et aussi une maison de disques.
- De nombreuses choses n'ont pas fonctionné à ce moment, dont certaines importantes.
- Paola a dû se créer un contexte personnel et organiser son environnement pour ne pas avoir à limiter son travail.
- **"S'il reste une seule part de tarte, ne la coupez pas en deux - faites en plus"**
- On lui a dit : **"Tant que votre musique n'est pas convaincante, vous ne pourrez pas vous faire connaître dans une communauté"**. Les collectifs fonctionnent rarement et elle devait avoir sa propre musique.
- Une ascension tranquille est plus efficace pour son type de trajet. Faites confiance à votre boussole intérieure.

The Hubble Cantata : expérience de RV

- Un spectacle musical combiné à une expérience de réalité virtuelle.
- Réalisé en collaboration avec ARUP.
- A réuni les arts et la science.
- Bel exemple d'un travail multiplates-formes et multidiffusion.

Aging Magician

- L'œuvre est allée des musées à Broadway, et maintenant à l'Opéra de San Diego.
- Présence grâce à des normes de présentations stylées - important pour Paola.

The Colorado

- Film, spectacle en direct, livre et outil éducatif mis en musique par cinq compositeurs reconnus.
- Aussi, un bon exemple de travail avec des formes multiples de diffusion. Ce type de travail est essentiel pour trouver de nouvelles opportunités et se connecter avec différents publics - collaboration chanson et livre.

National Sawdust (2015)

- Basé à Brooklyn, un incubateur réunissant créateurs/trices et publics pour explorer la dynamique de la ville de New York.

- Espace conçu par ARUP - difficile de travailler dans cet espace, car petite surface avec le défi de créer un excellent environnement sonore.
- Le plan de National Sawdust se concentre sur incubation et diffusion avec un focus sur le mentorat, la production de nouvelles œuvres, et la création d'une collection globale d'expérimentation.

Programmes de National Sawdust :

Commission Hildegard

La Commission Hildegard est une initiative de mentorat visant à mettre en valeur des compositeurs/trices transgenres, féminines et non binaires qui se distinguent déjà en début de carrière. La Commission leur fournit un soutien, un mentorat visionnaire et l'accès à un réseau de collaborateurs influents dans leur domaine d'activité. Ce programme était au début consacré aux compositrices jusqu'à ce qu'une personne transgenre s'y joigne. Paola a pensé que la formulation du programme devait changer pour éviter l'isolement d'autres personnes. Un programme s'identifiant à la femme ? L'ouverture du programme permet d'inclure des voix habituellement peu ou pas représentées dans les critères sociaux.

Association BluePrint Fellowship

- Réalisé en collaboration avec la Julliard School de New York.
- Paola enseigne et fait appel à des compositrices pour également enseigner.
- Les étudiants/es composent pour l'ensemble à Sawdust
- Un projet de mentorat avec des compositrices influentes, féminines, non binaires ou transgenres.

Sensorium

- Projet de recherche documentaire sur l'opéra et l'art multimodal, impliqué dans la communauté, travaillant au croisement de l'identité, la technologie et du handicap.
- Exploration d'une question fondamentale : ce que signifie avoir une voix et être humain.
- L'un des principaux rôles dans l'opéra est basé sur une personne souffrant de paralysie cérébrale.
- Pour l'opéra, les questions incluent : comment représenter la communication non verbale, en trouvant une voix dans la large palette d'expérience sensorielle que peut offrir l'espace opératique ?
- Pour la communauté concernée par le handicap, quelles sont les connexions entre accéder à la joie et aux développements en technologie musicale ?

CRÉER DANS UN MONDE PRÉ-COVID DU POINT DE VUE D'UN/E COMPOSITEUR/TRICE

En mars 2020, National Sawdust ne disposait pas d'une plate-forme numérique lorsque l'organisme a été forcé de cesser ses activités. Nécessité de se réinventer.

PHASE 1 (problèmes urgents)

- Payer et former les artistes pour travailler et s'exprimer à domicile.
- Envoi de matériel d'enregistrement et commande passée à plus de 100 artistes pour travailler sur une scène numérique.
- En mai, l'organisme était suffisamment reconnu et a pu sortir du domicile des artistes. Il a pu organiser son premier Festival Découverte Numérique.

Automne

- Pour le mentorat et la composition, nous avons augmenté la formation avancée et le travail basé sur l'idée.
- Puis est arrivée la fatigue Zoom et le besoin d'une nouvelle direction.

PHASE 2

- **Que signifie le développement d'un forum numérique ?**
- Imaginer la scène numérique comme un espace d'improvisation amène à se demander comment combiner toutes les choses que nous avons apprises dans cette formule hybride.
- Besoin de se pencher sur ce que nous représentons en tant qu'artistes sur scène devant public. Même si nous ne sommes pas dans le même espace, de continuer à conserver cet espace et ouvrir un chemin à la précarité dans le nouveau royaume numérique.
- Cela signifie utiliser des éléments réels, du contenu en diffusion simultanée et des éléments d'improvisation, en parallèle avec des entrevues, des enregistrements et différentes productions de valeur.
- Utiliser des discussions sur des contenus en présentiel pour avoir une communication immédiate et en confiance.

Con Alma

- Réalisé en collaboration avec le Gouvernement Mexicain.
- Qu'est-ce qui nous manque actuellement ? Notre public.
- Comment utiliser les médias sociaux pour toucher ce sens de la communauté et voir ce que les gens ressentent ?
- Création de deux incitatifs :
 1. Pour que les gens partagent les sons de leurs solitudes.
 2. pour demander aux gens de participer à un chœur à travers le pays.
- lecture en continu allant de National Sawdust à PBS à la station de radio éducative mexicaine, la télévision et les plates-formes numériques.
- 30 musicien/nes sur 3 continents, qui ont enregistré seul/es.

Projets en cours :

- ZODIAC, une installation musicale pour Mass MoCA
- Personne n'est oublié - un opéra à la radio

Où nous dirigeons-nous maintenant ?

1. Les Conservatoires et lieux de formation doivent effectuer des changements - Les étudiant/es vont entrer dans un monde centré sur la communauté, vont aussi devoir s'organiser face aux nouvelles possibilités de cette scène globale que nous avons ouverte. On ne pourra pas tout faire, alors que laisser de côté pour se concentrer sur les personnalités requises pour cette nouvelle phase ?
2. Pour les institutions et les artistes, le travail multiplates-formes et multidiffusion est la voie à suivre. Comment faciliter ce type de travail et économiser en même temps ? Comment les institutions peuvent-elles établir des partenariats mondiaux tout en repensant les tournées, les présentations, et développer la communauté ?
3. Les vieux modèles de présentation devront être totalement repensés. Nous vivons une période extraordinaire favorisant la réflexion et la création.

Scott Smallwood

Les cinq volets du travail de Scott

La présentation de Scott incluait une variété d'extraits sonores. Ces notes seront plus claires accompagnées de l'enregistrement vidéo, pour écouter les extraits sonores.

1. ÉCOUTER ET DOCUMENTER

Samish Bay, État de Washington, É.-U. (2016)

- Eau courante, interrompue par un avion.
- Travail concentré sur l'orientation de l'écoute (écoute profonde).
- Écoute profonde - Méditation d'écoute.

Wood Buffalo National Park, Alberta (2017)

- Sons de la nature, gazouillement des oiseaux.
- Ces sites sont très importants pour nous en ce moment.
- Ces vastes forêts sont essentielles pour notre planète mais sont menacées par certaines activités, telles que la production de sables bitumineux.

Smallwood, *Chest & Chair* (2001)

- Son enregistré dans l'Utah ; il s'agit du son d'une vieille armoire de bois dans le désert.

Smallwood, *Rusted Bomb of Bomber* (2001)

- Vieux hangar pour avions pendant une tempête.
- Des sons déplaisants.

Enregistrements sur le terrain (sur 20 ans)

- Qui ont mené à un projet de CD (*Desert Winds*, 2001, Deep Listening CD)
- Le CD est un art qui se perd. Les gens n'écoutent plus des albums comme ils le faisaient. Nous allons maintenant vers les compagnies d'écoute en continu.
- Les artistes doivent modifier leur vision des choses car la technologie change.

2. PETROLE ET BRUIT

Oilwell Battery Station campagne de l'Alberta (2011)

- Scott aime voyager et voit l'impact du pétrole sur l'environnement quand il se déplace.

Pumpjack, Ouest du Texas (2004) a inspiré Boyd & McWilliams (2005) et *given to earth in dark blood* (2007).

Sonic Pumpjack Explorer (2012)

- Présente les différents chevalets de pompage au public, le son qu'ils font et où on peut les trouver.
- Est devenu un kiosque de présentation permanent.

- Les visiteurs peuvent écouter huit différents chevalets de pompage de l'Alberta.

3. ACOUSTIQUE SOLAIRE

Fins of the Elements (2010), Bahn + Smallwood Turnpike

- Viabilité de la musique électronique.
- Créer du son et de la musique électroniques avec des instruments hybrides.

A Breeze Brings (2006)

- Un ensemble d'ordinateurs - crée des situations où les gens s'écoutent mutuellement, mais crée de la musique en utilisant l'électricité.
- Un ensemble d'ordinateurs qui peut jouer à l'extérieur à l'aide de panneaux solaires.

Scott travaille sur des ambiances sonores entièrement alimentées par la lumière, sans piles électriques. Ces installations dépendent de la lumière du moment.

Coronium 3500 : Lucie's Halo (2014-15)

- Une exposition d'art sonore durant tout un été.
- Des haut-parleurs plantés sur la pelouse, chacun avec des panneaux solaires, dont on entend jouer les sons seulement s'il y a assez de soleil. Et les sons joués changent selon le degré de lumière.

Eloe Series (2020)

- Bruit expérimental en utilisant le soleil.
- Scott a équipé ces petits dispositifs de panneaux solaires.

4. DONNÉES ET SYNTHÈSE

Œuvres :

- Adobe Photoshop 5.5 (2000)
- Fogbreath (2016)

Macromareal (2016-17)

- Œuvre réalisée avec des données de la Baie de Fundy - température de l'eau, rayonnement solaire, durée du jour/de la nuit.
- Formes intéressantes des différents objets.

Wave Passage Effects (pour Macromareal) : 2016-17

- Les sons sont synthétisés et contrôlés par les données.
- Visionnement d'une vidéo pour regarder le passage du temps de la journée.
- Chaque journée dure 1 minute.

Caulfield, Olive, Smallwood. Evolving Anatomies

- Comment la communauté médicale contrôle-t-elle les données ?

5. JEUX

Sync or Swim (2012)

- Puzzle où les joueurs doivent synchroniser les sons qu'ils entendent ensemble.

Les statistiques montrent que, en ce moment, pour se distraire, les gens vont beaucoup plus vers les jeux que vers les films et la musique. Les jeux sont donc une belle occasion pour les compositeurs/trices.

The Lost Garden (2017-2020)

- Jeu sur lequel Scott travaille actuellement, bientôt terminé. Les caractéristiques sonores sont très fortes dans tout le jeu.

Evidence: The Way In (2020-)

- Le prochain album de Scott. Au lieu de diffuser une piste sonore, il montre les sons sous forme d'un labyrinthe.
- Pour sortir du labyrinthe, vous devez écouter.
- Chaque niveau révélera une piste sonore différente.

Compétences et expertise des compositeurs/trices-artistes du son en 2021

Compétences traditionnelles

- lecture de la musique / interprétation
- arrangements
- harmonie/contrepoint
- orchestration
- préparation de la partition / notation
- direction musicale

Compétences équivalentes/Audio numérique

- enregistrement
- montage et mixage
- conception sonore
- synthèse (orchestration)
- masterisation
- organisation en studio

Compétences en informatique

- création d'un dossier audio / conversion
- diffusion en continu
- programmation créative
- gestion du dossier
- programmation informatique entraînant des réactions physiques
- interfaçage du son capté

- IHM (Interaction Homme-Machine)
- IA / formation avancée

Autres compétences

- improvisation
- montage vidéo
- conception graphique
- conception d'un jeu
- collaboration / interdisciplinarité

Lieux de présentation pour les compositeurs/trices en 2021

- Salles de concert (acoustique excellente et flexible)
- Boîtes Noires
- Galeries d'art sonore
- Sites spécifiques et espaces extérieurs
- Espaces improvisés/espaces collaboratifs
- Espace de résidence et programmation
- Écoute en continu des médias et "d'albums"
- Jeux et expériences interactives

Médias expérimentaux et Centres des arts de la scène

- Modèle d'espaces pour l'art numérique au 21e siècle.
- Un bon espace créant une synergie entre les artistes numériques - À vérifier !

QUESTIONS

Scott, votre processus de création a-t-il changé ces 10 derniers mois ?

- Absolument ! L'an dernier, à ce temps de l'année, j'avais plein de plans de voyages et d'installations qui ont dû être annulés.
- Le travail expérimental que je faisais sur les jeux s'est retrouvé au premier rang. La pandémie a été une occasion de doubler la mise sur ce travail. Le jeu du labyrinthe a été une conséquence directe de la pandémie.
- Cela a également changé ma vision des choses.

Pourquoi certaines choses qui devraient changer se poursuivent-elles ?

Réponse de Paola

- Notre façon d'enseigner et d'apprendre.
- Nous devons aborder le programme scolaire selon la méthode de Marie Kondo.
- De nombreux étudiant/es actuels seront les dirigeant/es de demain. On doit mettre l'emphase sur le changement. Les étudiants/e doivent penser à l'utilisation et la gestion des plates-formes numériques.

- Depuis récemment, nous avons une grande attention de la communauté et nous nous connectons facilement avec la scène globale. Comment unir ces deux choses ?
- En termes d'éducation, que peuvent faire les conservatoires et les universités pour faciliter la formation des dirigeant/es de demain ?

Réponse de Scott

- À l'Université, de nombreux étudiant/es proviennent de milieux musicaux non traditionnels. Ces étudiant/es créent de la musique sophistiquée, mais ne savent pas lire ni écrire la musique. Ils/Elles ne peuvent pas accéder à de nombreux programmes en musique du fait de barrières traditionnelles élevées.
- Opinion : il devrait être possible d'obtenir un diplôme en musique sans rien savoir de la notation musicale.
- Les étudiant/es ont besoin d'être encouragé/es et non empêché/es d'entrer dans cet espace.

La façon dont vous avez abordé la "fatigue Zoom" dans les phases 2 et 3 était intéressante. C'est incroyable de voir comment National Sawdust a réussi à engager les musiciens/nes pendant la pandémie. Pensez-vous à d'autres possibilités d'attirer des publics qui vivent cette fatigue virtuelle/Zoom ? Ou de les attirer vers ces fantastiques projets que les musiciens/nes réalisent malgré les restrictions COVID toujours en vigueur ?

Réponse de Paola

- C'était le gros succès résultant de notre travail sur un opéra à la radio. Parfois, les gens ont juste besoin d'écouter sans avoir nécessairement du visuel.
- L'utilisation de spectacles présentés en salle fait ressentir un peu l'éphémère du vrai théâtre.
- L'espace numérique est votre salle de concert. Et cet espace peut s'adapter à de nombreuses formes d'arts.
- Comment se reconnecter avec nos corps alors que nous ne pouvons nous toucher ? Par des spectacles de danse.
- Repenser l'espace numérique comme votre chez-vous et non comme un obstacle. Cela vous permet de faire des choses que vous ne pouviez faire avant.

Comment voyez-vous le rôle des organismes artistiques dans l'ouverture d'espaces pour des voix diversifiées ? Quels changements, engagements et investissements cela implique-t-il ?

Réponse de Scott

- L'Échange de données informatisées (EDI) est important. Les organismes artistiques devraient se concentrer sur cet aspect. Pour soutenir les jeunes artistes et ceux/celles de communautés minoritaires, ils doivent établir ces connexions.
- Offrir des résidences d'artistes plus nombreuses. Cela permet aux artistes d'avoir un espace pour travailler avec les collaborateurs/trices de leur choix, sans avoir la pression d'une création obligatoire.

Réponse de Paola

- La diversification est le seul chemin à suivre.

- Comment diversifier sans inclure de manière symbolique les possibilités de création ? Nous devons nous engager à le faire pendant notre mandat et inviter les gens que nous souhaitons à participer à la conversation.
- Il est impossible de tout réaliser, mais nous pouvons trouver des façons d'ouvrir des possibilités aux communautés concernées.

C'est stimulant de voir l'éducation, les compétences créatives et numériques réunies dans les présentations ! Comment pouvons-nous les connecter ensemble et éviter la division entre elles, que les programmes scolaires imposent ?

Réponse de Paola

- Multiplates-formes et multidiffusion - les artistes et présentateurs doivent penser de manière fluide pour atteindre de plus larges publics.

Réponse de Scott

- Dans les institutions traditionnelles, nous devons nous battre tous les jours pour changer et faire évoluer nos programmes.
- Les critères d'évaluation universitaires devraient être contestés.
 - Exemple : avoir une liste ouverte pour un cours, permettant à plus d'étudiant/es d'y assister. Ces étudiant/es bénéficieront du cours et les enseignant/es peuvent apprendre de l'expérience que ces étudiant/es peuvent apporter.
 - Exemple : Enseignement en équipe. Ce qui permet d'avoir plus d'une voix dans la classe.
- Nous devons changer la structure pour que l'institution soit plus flexible dans son fonctionnement. Mais ces institutions ne changent pas de route rapidement.