

PRÉSENTE

ENTREVUES

CONCERT ANIMÉ



PIANO | AMANDINE HABIB
ARTS VISUELS | PIA VIDAL

CO-PRODUCTION

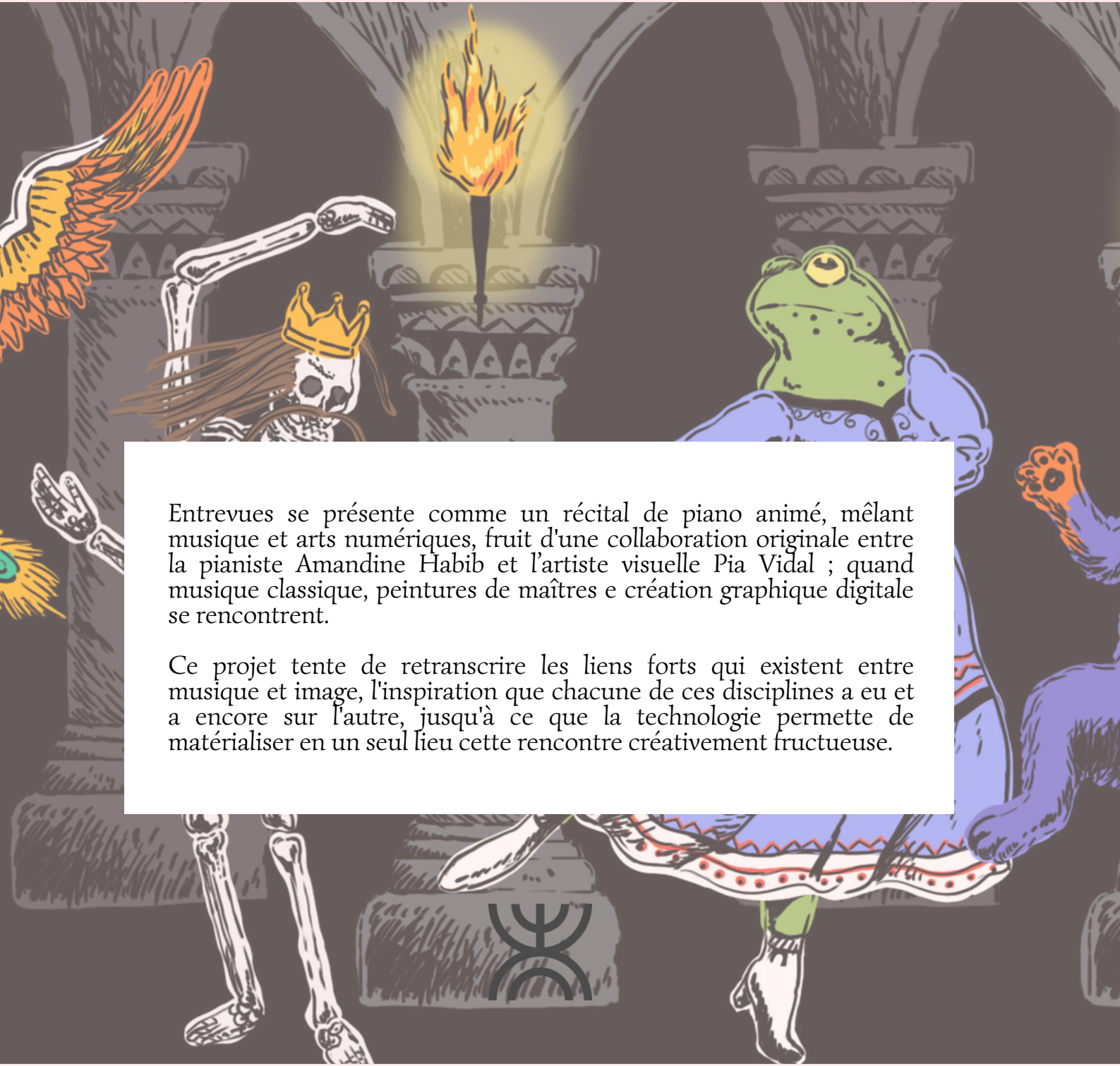
arts
musiques
Provence
www.artsetmusiques.com



LE PROJET

AMANDINE HABIB | PIANO

PIA VIDAL | ARTS VISUELS



Entrevues se présente comme un récital de piano animé, mêlant musique et arts numériques, fruit d'une collaboration originale entre la pianiste Amandine Habib et l'artiste visuelle Pia Vidal ; quand musique classique, peintures de maîtres e création graphique digitale se rencontrent.

Ce projet tente de retranscrire les liens forts qui existent entre musique et image, l'inspiration que chacune de ces disciplines a eu et a encore sur l'autre, jusqu'à ce que la technologie permette de matérialiser en un seul lieu cette rencontre créativement fructueuse.

Cette création se veut "tout terrain", pouvant se jouer dans une salle de spectacle comme en extérieur. C'est d'ailleurs le cas pour la première du spectacle qui se jouera au Festival Piano en Fleurs à Marseille, sans les jardins de la Magalone.

L'ambition de faire se rencontrer deux disciplines et au delà, deux esthétiques que tout semble opposer, est de s'adresser à un large public. Amener le public habitué de la Musique Classique à s'exposer à la création visuelle contemporaine et inversement.

Il existe pour nous un enjeu de médiation culturelle important avec cette création, celui de faire sortir la musique classique de ses lieux dédiés. Ceci permet d'envisager de nouvelles formes de diffusion pour cet art trop souvent figé.

Entrevues s'est ainsi pensé comme un songe, accessible à tous les publics grâce à cette immersion dans l'univers onirique singulier de Pia Vidal, qui s'élève grâce à la sensibilité de l'interprétation pianistique d'Amandine Habib.

Ainsi, nous espérons ce projet fédérateur, décroissant les disciplines et les publics, en permettant à tous de sortir de sa zone de confort artistique et de bousculer ses habitudes de spectateur.



LA CRÉATION

Amandine Habib, propose un nouveau récital, Entrevues : trois aspects, trois propositions de compositeurs qui ont fait le lien entre peinture et musique. Ces trois prismes sont reliés les uns aux autres, par l'esthétique et l'histoire de la musique Russe, et surtout par le lien entre musique et tableaux, musique et images, images qui se transforment en rêves grâce à la musique ... De ce lien entre musique et peinture est née une nouvelle idée, une collaboration entre création vidéo et interprétation pianistique.

L'univers onirique et la sensibilité de Pia Vidal mettront en avant des propositions de voir, commenter et rêver ce récital; comme une invitation à ressentir visuellement la musique.

Entrevues plongera le spectateur dans une expérience sensitive immersive aussi bien sonore que visuelle.

La projection accompagnera la musique sans happer l'attention du spectateur . Le mapping est entièrement réalisé sur mesure pour le récital. De nombreuses étapes de création sont nécessaires pour son aboutissement.

Les projections oniriques accompagneront ces compositions en douceur. On y croisera des paysages mystérieux, des ornements traditionnels, des êtres étranges. Les images défilantes feront le lien entre trois compositeurs ayant puisé dans la même source d'inspiration : la peinture.

Tout d'abord les tableaux d'une exposition de modeste Moussorgsky, composés en 1874, juste après la perte de son ami peintre Viktor Hartmann. Cette composition raconte une exposition imaginaire où règne le souvenir de V.Hartmann. Nous voyagerons dans chaque tableau et quelques promenades qui nous amènent aux œuvres suivantes.

Suivent quelques "études tableaux" opus 33 et 39 de Sergueï Rachmaninov, composées entre 1911 et 1917. À travers ses études, S. Rachmaninov peint et dépeint des ambiances, des paysages, des sentiments. Il n'a néanmoins jamais donné de titre à ses études, laissant l'interprète et le public libre de rêver ses tableaux.

Enfin, une dernière prise de vue, une pièce de Gilles Alonzo, compositeur vivant de musique à l'image, et qui s'inspire des tableaux de Viktor Hartmann. Ce sera l'aspect contemporain de la musique à l'image, qui regardera ces tableaux et nous amènera à rêver, et retrouver l'idée qu'un tableau, une image n'est pas figée et peut être aussi envisagé comme un mouvement...



UNIVERS VISUEL

L'univers visuel s'inspire des contes et du folklore russe. On y retrouve "Baba Yaga", "l'oiseau de feu" et "la princesse et la grenouille" entre autres. La trame narrative est cependant entièrement créée et adaptée à chaque morceau. Le style graphique est inspiré des 'loubok' qui est une estampe populaire russe gravée en général dans le bois. Le graphisme est simple et narratif. Des aplats de couleurs et un tracé noir. Pia s'est basé sur le monde visuel du 'loubok' en l'adaptant à son style plus actuel et teinté de réalisme.

Le tout est revisité dans un univers surréaliste, organique et où la figure féminine forte est marquée.



LIEN ENTRE MUSIQUE ET VISUEL

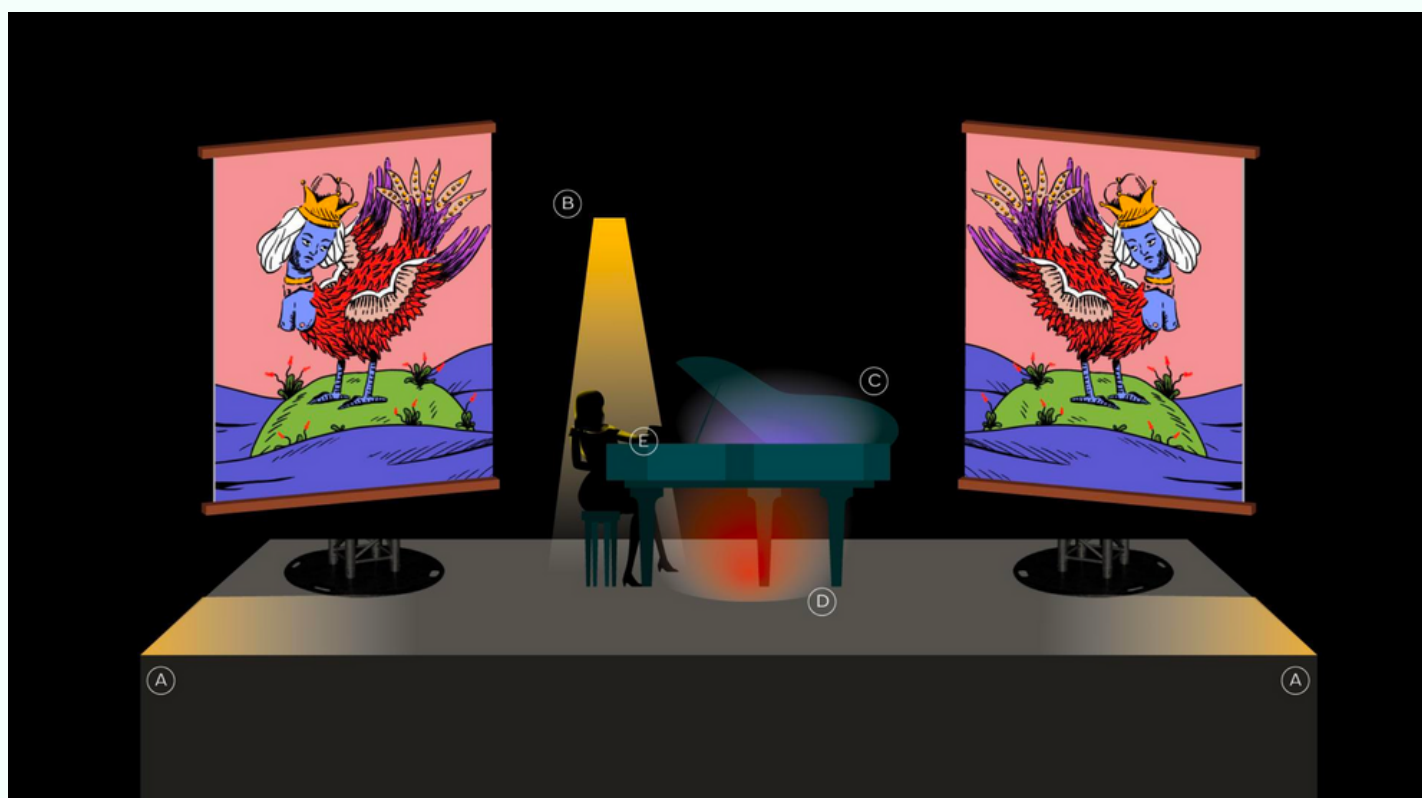
Lien technique : Pour certaines parties du récital Pia utilisera entièrement l'audio réactif pour générer l'animation.

D'autre part elle projette en live et jouera sur le rythme, la vitesse, l'apparition et disparition des éléments et sur plusieurs autres paramètres à l'aide du logiciel 'Resolume'.



MISE EN SCÈNE

INTENTION D'AMBIANCE LUMINEUSE



A- RASANT SUR LE SOL.

B- DOUCHE ET/OU CONTRE JOUR SUR LA PIANISTE.

C- LUMIÈRE INTÉRIEUR PIANO. BANDE LED PAR EXEMPLE.

D- RASANT SOUS PIANO.

E- BANDEAU LED AU NIVEAU DU CLAVIER



CONDUITE LUMINEUSE

La lumière de la douche et contre jour sur la pianiste reste la même. Ces deux lumières peuvent être allumées simultanément ou alternativement selon l'ambiance.

ETUDES TABLEAUX

00 min -> 03 min

C- bleu clair
D- bleu foncé
A- éteinte

03 min -> 07 min

C- bleu clair
D- bleu foncé
A- jaune chaud

07 min -> 10 min

C- bleu clair
D- bleu foncé
A- bleu foncé

10 min -> 13 min

C- rose clair
D- vert jaune
A- bleu foncé

GILLES ALONZO

14min -> 18 min

C- vert kaki
D- éteinte
A- Vert foncé

18 min -> 21 min

C- vert kaki
D- bleu nuit
A- éteinte

21 min -> 23 min

C- vert kaki
D- rouge
A- bleu nuit

TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

Promenade - 24 min -> 25 min

C- jaune
D- violet/rose
A- vert foncé

Gnome - 25 min -> 28 min

C- vert kaki
D- jaune
A- Vert foncé

Promenade - 28 min -> 29 min

C- jaune
D- violet/rose
A- vert foncé

Dracula - 29 min -> 33 min

C- rouge
D- éteinte
A- bleu foncé

Promenade - 33 min -> 34 min

C- jaune
D- violet/rose
A- vert foncé

Tuilerie - 33 min -> 37 min

C- rose
D- rouge
A- vert foncé

Bydlo - 37 min -> 40 min

C-vert foncé
D- vert jaune
A- éteinte

Promenade - 40 min -> 41 min

C- jaune
D- violet/rose
A- vert foncé

Poussin - 41 min -> 45 min

C- rouge
D- éteinte
A- jaune chaud

Samuel - 45 min -> 47 min

C- rose
D- violet
A- éteint

Promenade - 47 min -> 49 min

C- jaune
D- violet/rose
A- vert foncé

Limoges - 49 min -> 51 min

C-jaune
D- jaune/orange
A- éteinte

Catacombes - 51 min -> 55 min

C- jaune
D- éteinte
A- rouge

Baba yaga - 55 min -> 59 min

C- vert kaki
D- rouge
A- bleu nuit

Porte de Kiev 60 min -> 1:04 h

C- rose clair
D- vert jaune
A- bleu foncé



MATÉRIEL DE LA RÉGIE VIDÉO

- 1 tour d'ordinateur (amener par Pia)
- 2 écrans de 21 pouces
- 1 clavier
- 1 souris
- 1 KORG NANOKONTROL (amener par Pia)

BRANCHEMENT DE LA RÉGIE VIDÉO

- 1 tour d'ordinateur sur secteur (amener par Pia)
- 2 écrans sur secteur
- 2 HDMI de 1m avec adaptateur Display, branchement
- écran-> ordi

MATÉRIEL SUR SCÈNE

- Un micro sur pied

MATÉRIEL DE VIDÉOPROJECTION

- Un vidéoprojecteur de 10 000 lumens, objectif 1,1 à 1,5, à placer entre 8 et 12m de la surface de projection



BRANCHEMENT DE VIDÉOPROJECTION

- Branchement 1

- 1 prise secteur pour le vidéo-projecteur

- Branchement ordi au vidéo-projecteur :

1 HDMI de 3m -> convertisseur (brancher sur secteur) -> SDI de 10m -> convertisseur (brancher sur secteur) -> HDMI de 2m

- Branchement 2

- 1 HDMI de max 15m

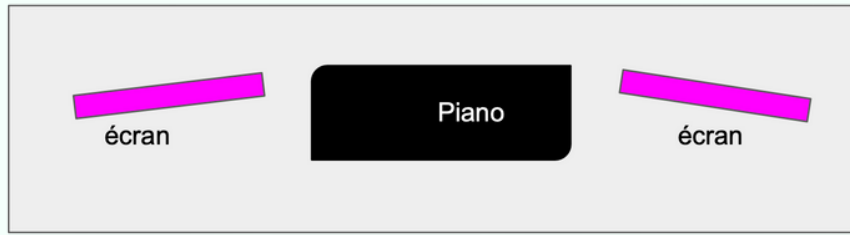
Au- delà de 15m le HDMI perd du signal, à voir avec la distance entre la régie vidéo et le vidéo-projecteur. Ce branchement serait plus simple et rapide à installer .



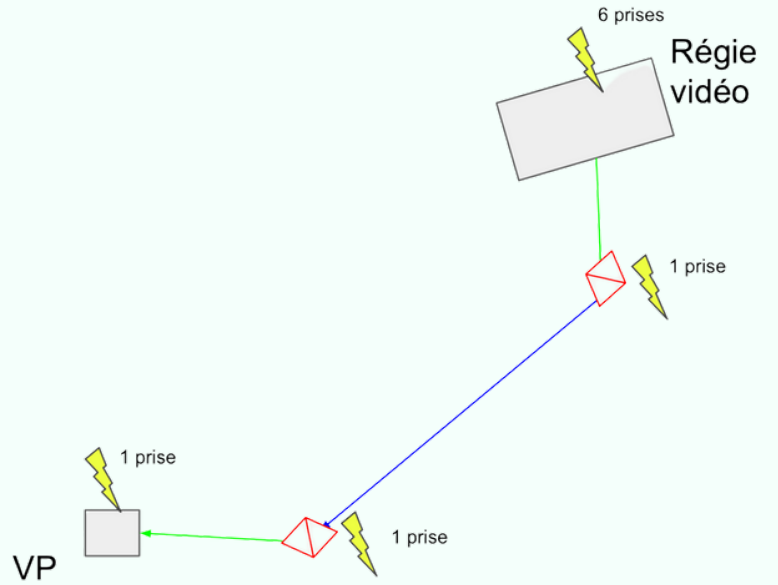
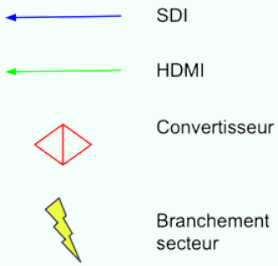
Convertisseur



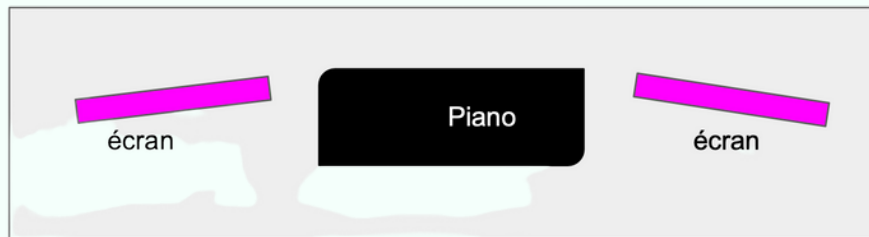
Branchement 1



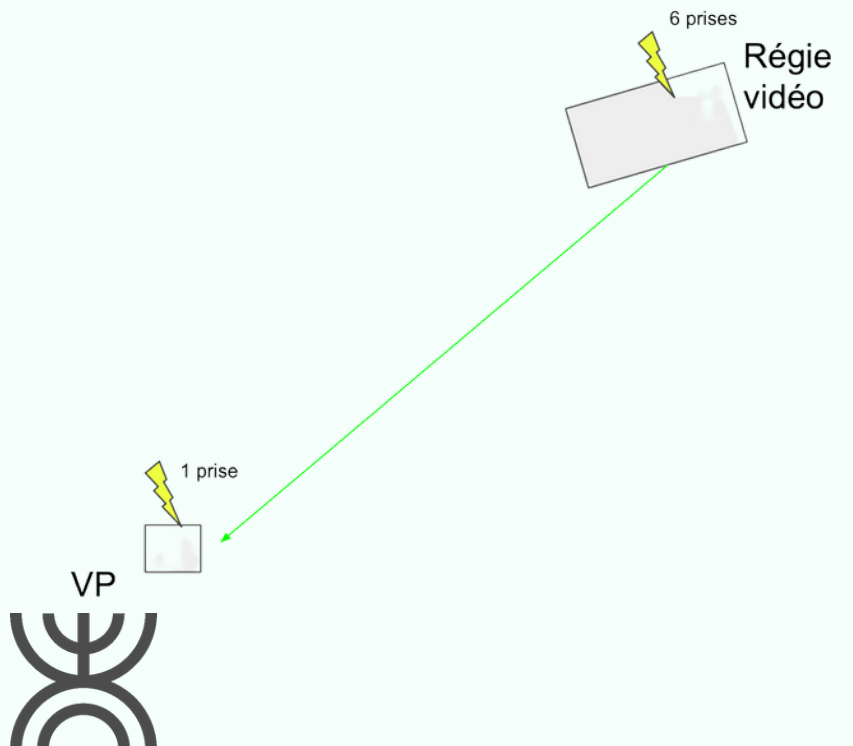
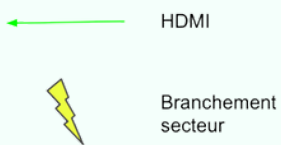
Scène



Branchement 2



Scène



LES ARTISTES

AMANDINE HABIB



Née à Marseille dans une famille de mélomanes, Amandine Habib est admise en 2002 au C.N.R. de Marseille dans la classe de Bruno Rigutto où elle décroche le Prix de Perfectionnement en 2006.

Musicienne accomplie, Amandine poursuit sa formation en obtenant une Maîtrise de musicologie avec mention Très Bien.

Elle se passionne pour les musiques extra-européennes et part au Laos, étudier et enregistrer la musique de l'ethnie Kammu.

En 2003, Amandine Habib est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où elle obtient le Prix en 2007. Investie aussi dans la pédagogie, elle réussit le C.A. en piano en 2013 et mène une carrière de concertiste, soliste et chambriste.

Amandine se produit actuellement en duo avec le saxophoniste de jazz Raphael Imbert dans un programme intitulé Bach Le Haïm. Souhaitant sans cesse se perfectionner, Amandine continue d'être conseillée par des pianistes renommés tels que Bernard d'Ascoli, Jay Gottlieb, Bruno Rigutto, et Muza Rubackyte, Zhu Xiao Mei.

Son disque Around Bach, sorti en 2015 chez Musicube est très apprécié des critiques spécialisées (Pianiste magazine, l'éducation musicale, émission jeunes talents sur France Musique, l'ENA magazine ...).

Around Bach est aussi un coup de coeur Fnac et France Musique. Les Ondes, son deuxième disque, sorti en 2019 sous le label Melism, en co-production avec Arts et Musiques en Provence. Cet album met en lumière les liens entre la musique de François Couperin et celle de Claude Debussy.

Les festivals l'invitent : les Solistes de Demain Lyon, les Musicales du Luberon, le Festival International de Piano de Sollies-Pont,

Le Festival International des Nuits Pianistiques, Marseille Concerts, Musiques à Versailles, le Festival Sinfonia en Périgord, le Festival de Chaillol...



PIA VIDAL



Pia Vidal est une artiste d'arts visuels et numériques.

D'abord illustratrice, elle a ensuite étudié l'animation 2D. En 2016, diplômée des Gobelins (Paris) en motion design, elle se forme à la projection.

Pia explore l'image et l'illustration sous toutes ses formes avec l'envie de faire sortir le visuel des cadres restrictifs de l'écran et du support papier pour l'inscrire dans la réalité, en 3D.

En 2019, elle réalise un premier mapping pour la Fête des lumières d'Epinal, puis d'autres oeuvres du même type pour des lieux événementiels (le Sucre et le Grrnd Zéro à Lyon ou la Bobine à Grenoble, etc.) Elle est actuellement en période de création d'un spectacle pluridisciplinaire mêlant danse, son et projection, ainsi que d'un nouveau projet mapping pour la pianiste Amandine Habib.

Ses visuels mêlent une illustration figurative à forte teneur symbolique à des formes de création visuelles numériques abstraites. Sa démarche artistique s'articule autour de trois axes principaux : 1/ le rapport à un corps féminin sensuel et organique, 2/ le rêve et le sacré, 3/ le lien au vivant et à la nature (qui contient les deux axes précédents).

Pour cela, Pia Vidal n'a de cesse d'explorer le potentiel des arts numériques hybrides.





COMPAGNIE
**NINE
SPIRIT**

diffusion@ninespirit.org
communication@ninespirit.org
nadia.brahmi@ninespirit.org

Cité de la Musique – 4 rue Bernard du Bois
13001 Marseille
www.nine-spirit.com