Turbulences vidéo

revue trimestrielle # 62 - Janvier / January 2009

Sommaire # 62

Chroniques en mouvement

13 Le prix de la vie (Alain Bourges, Caroline Duchatelet, Catherine Ikam, Raphaëlle Paupert-Borne, Bill Viola)
Jean-Paul Fargier

30 Le Fresnoy et les maîtres (pour un Salon annuel des arts visuels)
Jean-Paul Fargier

37 Simon Martin
Andréa Goffre

40 *Play-Replay* - Céline Trouillet : Faire danser les mains
Geneviève Charras

Dossier Graphique

42 *Killywan*

Portrait d'artiste : Lyonel Kouro

49 Entretien avec Lyonel Kouro
Gabriel Soucheyre

52 Un beatnik sur l'embarcadaire
Denis Chollet

56 LiensWeb / WebLinks / Portraits Video

Les œuvres en scène

58 Préoccuper le cinéma par l'outillage VJ
Manuel Reynaud

62 Pierre-Yves Cruaud : Vidéo et critique
Bidhan Jacobs

69 *Massacre* - Un opéra de Wolfgang Mitterer, mise en scène de Ludovic Lagarde
Geneviève Charras

72 Images de Mark - Opérette sauvage *Lulu*, une opérette de circonstance.
Geneviève Charras

Après des études en cinéma puis en art, me voila amoureux de l'image en mouvement, dans une position étrange : d'une part en passion pour le 7éme art (c'est-à-dire dans une tradition cinéphile, fidèle) et de l'autre dans la déconstruction de l'œuvre, actant pour l'éphémère, art contextuel aux frontières poreuses avec la vie.

Préoccuper le cinéma par l'outillage VJ

par Manuel Reynaud

Je parlerai de deux pièces, l'une au long cours sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, *(Les Occasions)*, une performance audio/vidéo à portée documentaire, et un projet en écriture *Le plateau des utopies précaires* ou *Mapping Error*, une performance multimédia pour maquette et collaboration électronique.

L'invitation de l'équipe **Vixid**, créateur de la table de mixage A/V **VJX 16-4**, à présenter mon travail dans *Turbulences* est loin d'être une simple fenêtre promotionnelle, tant le principe et les possibles de cette table sont au centre de l'écriture des deux projets présenté ici.

(Les Occasions)

(Les Occasions) est avant tout une démarche de cinéma documentaire. Sur une année, accompagné d'un preneur de son et d'une

(Les occasions), Manuel Reynaud © Yroyto

(Les occasions), Manuel Reynaud © Yroyto

camera, j'ai suivi le quotidien d'un marché aux puces. Cet îlot périodique, espace temps autonome en marge de notre société de surconsommation et de gaspillage, est un terrain pour le cinéma des bordures que peut-être le documentaire, en tout cas celui qui me touche (Depardon, en maître). Préoccupation sociale donc, mais les puces présentent également une grande richesse plastique, un bric à brac de formes et de couleurs : une profusion de stimuli visuels que le « VJing » a la capacité de traiter.

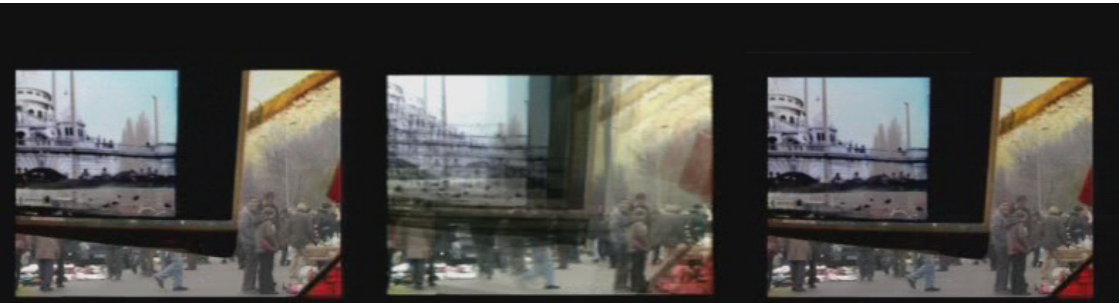
Au fil des mois, nous avons constitué une large banque de données multimédia (son, images, photos, dessins). Cette diversité de sources d'informations est utilisée et remixée en direct durant la performance, sur trois écrans dans une sorte de cohabitation de divers regards, du politique au merveilleux.

L'ensemble des sources visuelles utilisées correspond à une durée d'environ quatre heures, pour une performance de 45 minutes. A ceci s'ajoute une manipulation en live d'objets sonores venant des puces (boite a musique, jouets, etc.), captée par une micro caméra et un micro contact.

Le volume important d'images et les manipulations en direct rendait impossible l'utilisation d'un logiciel qui aurait limité la portée de la performance, d'où le choix d'un matériel dédié. Le mélangeur VJX 16-4 a cette capacité pour moi fascinante de pouvoir recevoir un corpus d'images digne du cinéma (qualité DV on s'entend) et de les traiter dans l'esthétique « VJ » (superposition de calques, re-disposition en multi écrans), avec des paramètres non figés, laissant une large place à l'interprétation et à l'improvisation.

Le Plateau des Utopies Précaires, note d'intention :

Cette performance est une recherche empirique menant en parallèle un travail plastique et un débat d'idées. Plusieurs plasticiens sont invités, dans une démarche



(Les occasions), Manuel Reynaud © Yroyto

Le Plateau des Utopies Précaires, Manuel Reynaud © LeCollagiste

collective et collaborative, à participer à la fabrication d'une maquette, tout en menant une réflexion sur l'utopie.

L'erreur est centre de cette performance, et au cœur d'une conception précaire des utopies. Elle déleste celles-ci d'une parfaite réalisation, pour n'en garder que l'élan d'espoir et d'invention.

L'idée est de construire une maquette mouvante, dont la composition porte en elle la possibilité de ses propres échecs, destructions et ratages. La mise en mouvement est assurée par la projection de « bugs » vidéos sur les éléments géo-architecturaux du modèle réduit (*Mapping Error*).

Avec *Mapping Error* et Le *Plateau des Utopies Précaires* se dessine un environnement visuel non défini, un paysage miniature construit dans l'accident. La finalité de l'installation n'est pas d'advenir à un résultat stable, elle vise à une performance audio/vidéo, un film en action.

L'installation est complétée par un dispositif de micro-cameras et de microcontacts, implantés dans la maquette pour une captation live visant à produire du cinéma. Ce dispositif, au plus proche des petits accidents du plateau, redonnera à l'écran l'échelle du réel dans la tradition d'un cinéma des artifices, du décor inventé, du trucage: Méliès et Murnau en tête. Ici, la genèse du film et ses trucages seront devant le spectateur : un petit plateau de tournage activé par la performance.

Les micro-cameras avaient déjà été utilisées pour *(Les Occasions)* mais ici, il y aura en tout 16 caméras connectées au mélangeur vidéo. De nombreux médias sont appelés à se croiser,

à interagir ensemble dans cette installation performée : mécanique, pyrotechnie, sons spatialisés, bugs vidéos générés, projection vidéo en « mapping », multi captation audio/vidéo. Ils seront alors mélangés avant d'être diffusé sur plusieurs écrans. Le logiciel libre *Pure Data* sera utilisé pour relier les différentes informations électriques et électroniques. Le mélangeur Vixid étant contrôlable en MIDI, il sera possible de faire correspondre un son à une image, une explosion à une caméra, ainsi les erreurs générées seront source de correspondances…

© Manuel Reynaud
Turbulences Vidéo #62, Décembre 2008

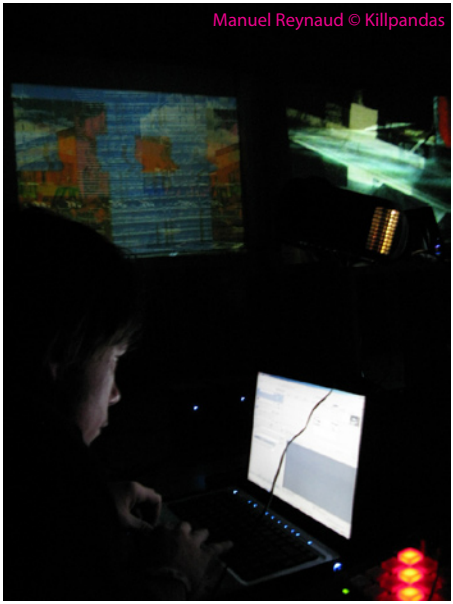

Manuel Reynaud © Killpandas

Table de mixage Vidéo VJX 16-4 © Vixid

Pour en savoir plus sur *(Les occasions)*

• Le blog dédié : http://lesoccasions.blogspot.com/
• L'article sur le blog de Vixid, avec un extrait vidéo de la performance : http://vixid.noisepages.com/2008/09/les-occasions-live-documentary-multi-screen-performance

Les personnes suivantes ont participé à la performance (Les Occasions) :
• **Marie Frier** (http://mariefrier.free.fr/) qui m'accompagne sur la performance à l'accordéon, aux machines et microcontacts
• **Mathieu Quillet** (http://www.toilesfilantesproductions.com/) compagnon de tournage et grand passionné de cinéma documentaire
• **VJ Zero** (http://www.vjzero.com/) avec qui j'ai commencé le live vidéo dans le collectif *ethnocif*, et qui m'a apporté ses connaissances techniques.
• **YroYto** (http://www.yroyto.com/ ; http://www.lespixelstransversaux.net/) qui au travers des **Pixels Transversaux** (lieu de résidence et de diffusion) œuvre à une reconnaissance artistique des possibilités du VJing et des performance A/V, et qui m'a accueilli à plusieurs reprises.

CONTACTS :
Manuel Reynaud : manuelreynaud@hotmail.fr
Vixid : http://www.vixid.com // infos@vixid.com