

Toco la Toccata

Solo pour bandonéon et Logelloop

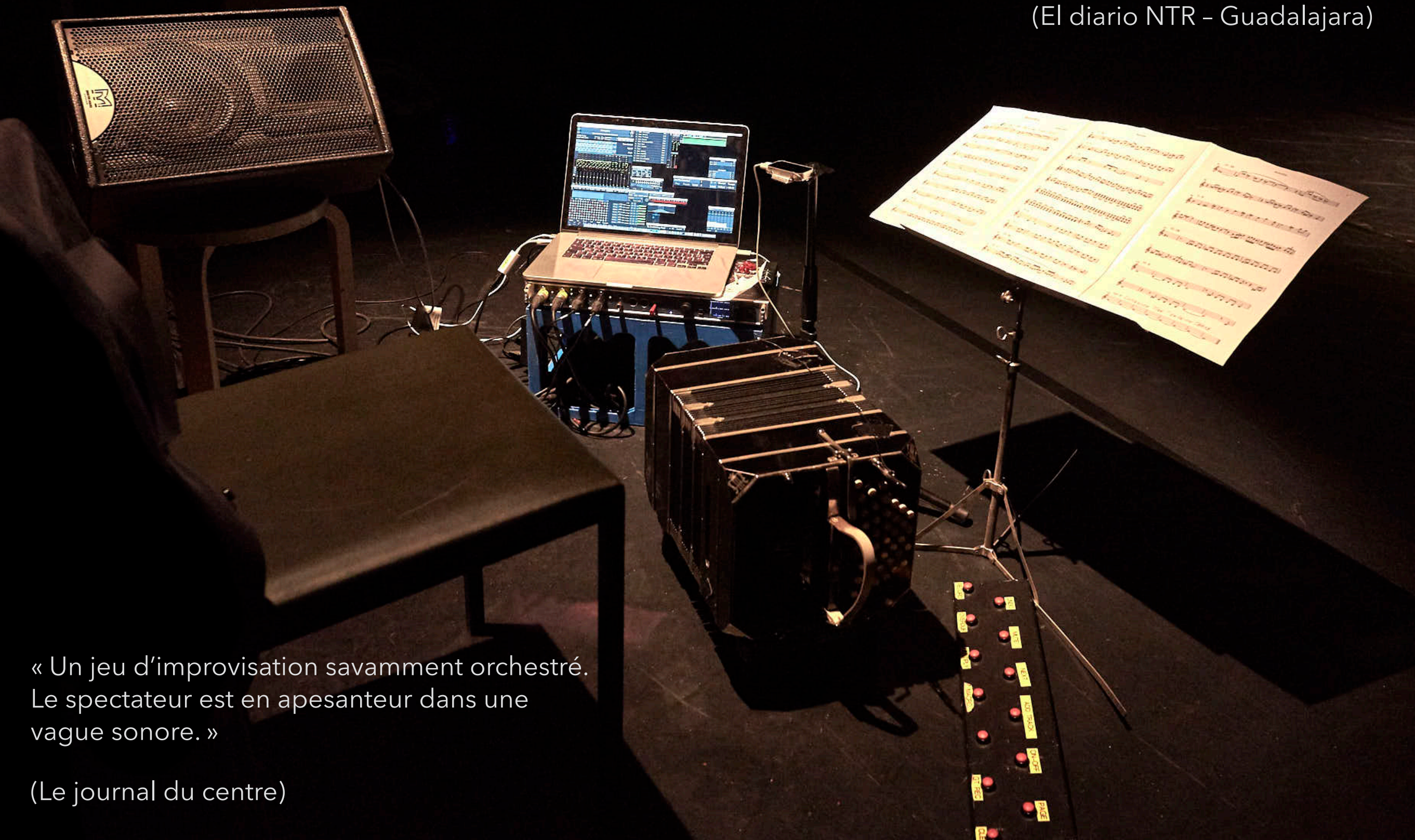

Composition et interprétation : Philippe Ollivier

« Un espectáculo casi de música de cámara con
bandoneón y electroacústica »

« Une musique de chambre pour bandonéon et
électronique »

(El diario NTR – Guadalajara)

« Un jeu d'improvisation savamment orchestré.
Le spectateur est en apesanteur dans une
vague sonore. »

(Le journal du centre)

Au bandonéon et Logelloop...

Cela faisait un moment que je me disais qu'il serait intéressant d'écrire une pièce pour bandonéon et Logelloop lorsque j'ai été invité au Paris Loop Jubilee (célébration des 50 ans de la première utilisation, à Paris, du Time Lag Accumalator par Terry Riley).

Mais voilà, je déteste les boucles ! Ou plutôt, je déteste enregistrer quelques notes au début d'un morceau et laisser tourner ces notes en boucle pendant tout le morceau. Cela m'amène à déconstruire les boucles en temps réel, à un tel point qu'elles deviennent méconnaissables !

Je n'aime pas le moment où le musicien enregistre la boucle. Chaque note jouée sur l'instrument acoustique est jouée pour le public. L'enregistrement de la boucle ne doit pas parasiter l'interprétation de la musique.

Les boucles servent elles-mêmes à nourrir d'autres boucles qui se superposent aux premières. Puis je joue sur ce tapis de son, en profitant de ce support pour jouer et enregistrer ce que seront les boucles suivantes.

Pour tout cela, il me faut un système permettant d'utiliser plusieurs loopers qui se nourrissent les uns les autres et qui sont en mesure de déconstruire les boucles en temps réel.

C'est le cas de Logelloop !

Note d'intention

Du castillan *tocar*, 'jouer',
et de l'italien *toccata*, 'jouée'.

Une toccata est une pièce de musique
de forme libre, généralement composée
pour un instrument à clavier.

Je voulais que *Toco la Toccata* associe
le bandonéon et les transformations de son
en temps réel.

Que la programmation informatique
fasse partie intégrante de la partition.
Que les contrepoints soient assurés
par Logelloop, lui-même parfois improvisateur.

Je souhaitais aussi rendre visuelles certaines manipulations
électroniques du son en utilisant un système d'analyse 3D de
l'image de mes mains pour commander le logiciel.

Je voulais que cette musique électroacoustique soit jubilatoire
et sensible, que la présence de l'ordinateur ne soit pas un
obstacle à la poésie musicale.

La Création

Dans cette pièce musicale jubilatoire se pose la question de savoir si une machine peut, en temps réel, composer des contrepoints qui viendront dialoguer avec les improvisations jouées au bandonéon. Plus que jamais au centre du son (diffusé en hexaphonie ou octophonie), le spectateur est en apesanteur dans une vague sonore, un jeu d'improvisation savamment orchestré entre le musicien et la machine.

Toco la Toccata est un projet en évolution permanente, Philippe Ollivier développe Logelloop et compose sa musique en parallèle depuis de nombreuses années. Ainsi, les nouvelles idées de compositions musicales inspirent de nouvelles fonctions dans le logiciel.

Philippe Ollivier compose régulièrement des nouvelles pièces qui reposent sur des paradigmes et qui viennent nourrir le répertoire existant. Alors que l'écriture première de *Toco la Toccata* reposait sur une musique constituée de boucles déconstruites et non répétitives, il subsistait des traitements qui se faisaient encore de manière cyclique. La programmation de nouveaux outils dans Logelloop permet désormais l'enregistrement circulaire des boucles (les boucles enregistrées dans des pistes séparées peuvent remplacer les précédentes avant même que l'auditeur ait pu remarquer la répétition de ces boucles).

La spatialisation du son

En fonction des possibilités,
Toco la Toccata se joue en stéréo,
quadriphonie, hexaphonie
et plus, si le lieu l'impose.

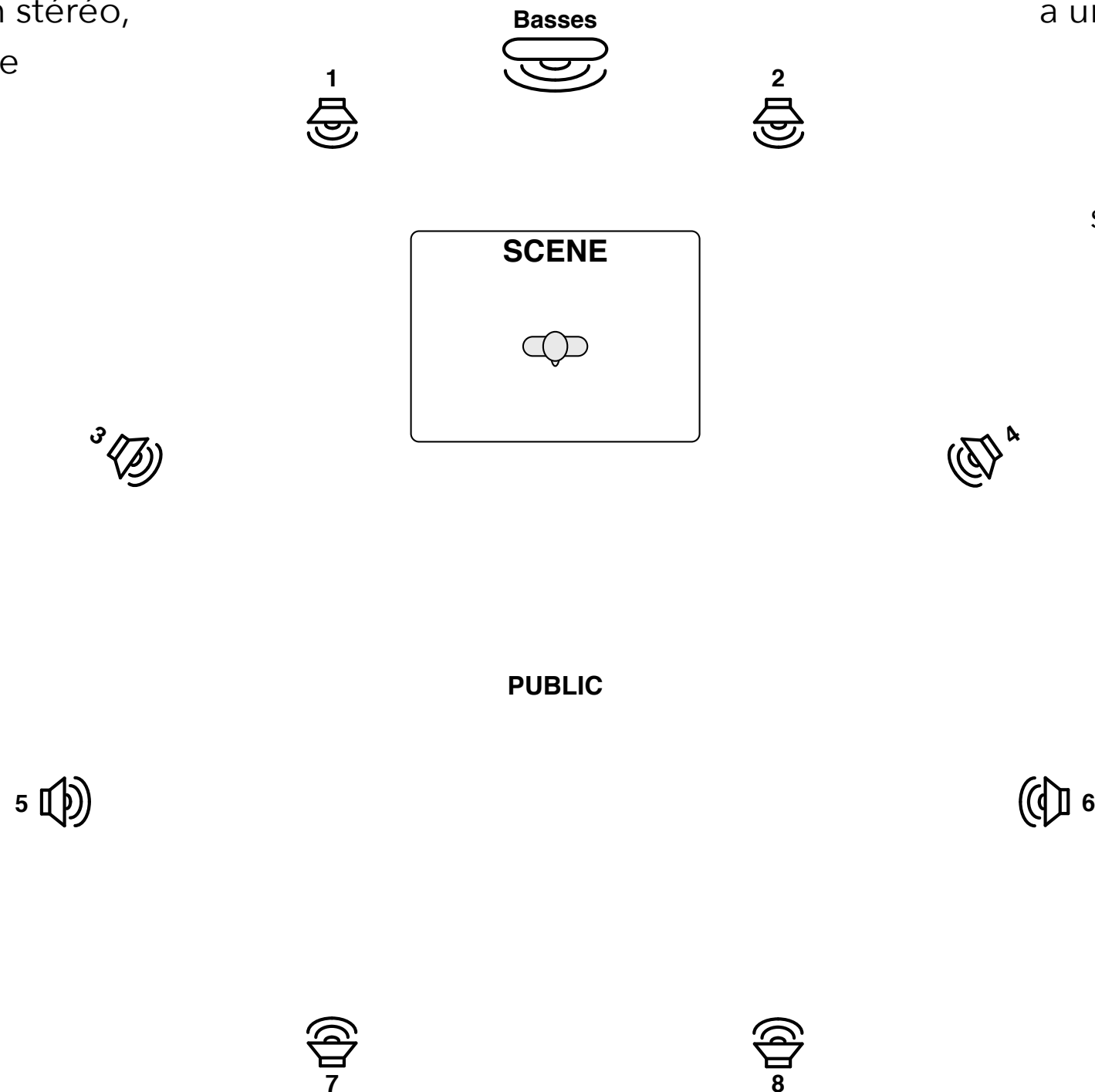
Lors de l'écriture,
la mise en espace sonore
est aussi importante
que le choix des sons
ou la hauteur des notes

Enveloppé
par un bain sonore,
le spectateur est
au cœur
de la musique.

Cette spatialisation du son
a un effet ludique et rassurant
pour le public.

Les mouvements de sons
sur une musique répétitive
peuvent avoir un effet
hypnotique
sur l'auditeur.

Malgré la richesse
de certaines pièces
produites par les
transformations,
la sculpture et les
superpositions
de sons,
la musique,
éclatée
autour du public,
reste lisible.

Scénographie

Il est envisageable de présenter *Toco la Toccata* dans différents espaces et avec des conditions techniques légères. En salle ou en plein air, la jauge est libre, le système de sonorisation est à adapter à la taille du lieu.

Toco la Toccata convient parfaitement au plein air, l'acoustique et le charme de l'endroit contribuent à l'ambiance du concert.

Une petite clairière entourée d'arbres, une cour, un champ seront parfaits. Et si le lieu le permet, les haut-parleurs seront cachés dans les arbres.

À domicile... ou dans un bus roulant ! Philippe Ollivier aime le contact avec le public, dans les petits lieux, tant et si bien, qu'en juin 2015 il a fait une tournée *Toco la Toccata* chez l'habitant.

Toco la Toccata est également imaginé pour être présenté dans le Sonophore, l'auditorium forain conçu au Logelloù par Philippe Ollivier et Guillaume Roudot. La jauge s'élève à 60 personnes disposées dans le cocon.

Deux séances sont envisageables dans la même journée.

Philippe Ollivier

Compositeur autodidacte, il est aussi un bandonéoniste iconoclaste qui mêle acoustique et électronique dans ses œuvres

Issu de la musique traditionnelle il compose une musique expérimentale qui mêle écriture et improvisation, ainsi que des installations sonores en WFS. Il écrit aussi pour la danse, le cirque et le théâtre.

Il est à l'initiative du Logelloù, une résidence d'artistes centrée sur la musique et le développement de nouveaux outils de fabrication et diffusion du son

En équipe avec l'ingénieur Christophe Baratay, il programme Logelloop, un logiciel de mise en boucle, de transformation et spatialisation du son. Logelloop est l'outil central de ses créations artistiques

www.philippeollivier.com

<https://soundcloud.com/philippe-ollivier>

Je joue une musique répétitive électroacoustique, avec un bandonéon, Logelloop et un système de captation du mouvement. Je travaille sur la lenteur, sur l'élasticité du son et de la musique, je cherche

l'apesanteur sonore. Je joue avec la déformation des sons, via des modes élaborés de Live Looping, mais aussi la synthèse granulaire qui me permet de reconstruire l'enveloppe des sons, de modifier le temps.

Ce traitement sonore est très proche d'une forme de sculpture du son, me permettant d'aller jusqu'au plus profond de la matière organique sonore.

Médiation

Philippe Ollivier anime régulièrement des ateliers de musique électroacoustique.

Ces ateliers peuvent porter sur l'improvisation et l'écriture d'une musique électroacoustique en temps réel jouée avec Logelloop et mettant en œuvre les fonctions qu'il utilise durant les concerts : la boucle, le délai, la synthèse granulaire, la spatialisation du son, la déformation et manipulation de la matière sonore, etc.

Ces ateliers ont pour but de développer la liberté, la concentration et l'écoute de son propre jeu, de celui des co-interprètes ou des sons produits par la machine.

Les participants ne sont pas nécessairement des instrumentistes, ils peuvent également participer à l'atelier en utilisant des sons produits par des percussions simples ou des objets du quotidien.

Quelques dates...

Les festivals & Salles de spectacle

- Festival Electr()cution - le Minuscule - Brest (29)
- Loop Jubilee - Paris (75)
- Fête du Logelloù - Penvenan (22)
- Festival la Criée - Penmarch (29)
- Tombées de la Nuit - Rennes (35)
- Semaines musicales de Quimper (29)
- Les RIAS - Arzano (56)
- Loop Jubilee - Chauvigny (86)
- Hangar#1 - Studio le Rocher - Mohon (22)
- 5h45 dans un bus... - Saint-Brieuc (22)
- Fête des jardins - Yvignac La Tour (22)
- Festival L'ex-île - Lanvéoc (29)
- Festival Electr()cution - Passerelle - Brest (29)
- Festival de Loire - Orléans (49)
- Festival Isle en Scène, Optevos, Morestel
- Marais Forain - La Grenouillère - La Madelaine sous Montreuil (62)
- Le Galpon - Tournus (71)
- Théâtre de la ville - Joigny (89)
- Conservatoire de Reims / Césaré CNCM
- Conservatoire de Saint-Brieuc (22)
- La Mans Sonore - Orga. SuperForma / Athenor CNCM

A l'international

- 2017 - Boston, Providence, Santa Cruz et San Jose (USA)
- 2018 - Morelia, Guadalajara, Mexico (Mexique)
- 2019 - Festival Cycling'74 - North-Adams (USA)
- 2022 - New-York, Iowa, Providence, Santa Cruz, San Francisco (USA)

Les invitations au jardin

- Koroll son - Mur de Bretagne (22)
- Tournée à domicile - (22, 29, 56)
- Château de la Roche Jagu - Ploëzal (22)
- Médiathèque - Merdrignac (22)
- Le Tagarin - Café librairie - Etables sur mer (22)
- concert à la cidrerie - Penvenan (22)
- Les jeudi du Jaudy - Hengoat (22)
- Café Théodore - Tredrez (22)
- Lieux Mouvants - Lanrivain (22)

Équipe et contacts

Musique, programmation informatique :

Philippe Ollivier
06 81 08 18 10
philippe.ollivier@logellou.com

Regard et conseil artistique :

Camille Simon

Programmation informatique :

Christophe Baratay
Théophile Rouzic-Plantec

Diffusion :

Philippe Ollivier
+33 6 81 08 18 10
philippe.ollivier@logellou.com

Administration :

Amélie Piron
+33 7 81 47 88 15
administration@logellou.com

Résidences de création :

Le Logelloù / Penvénan (22)

Co-production :

Itinéraires Bis (22)

Soutiens institutionnels :

Région Bretagne
Conseil départemental des Côtes-D'Armor

Production :

Association Fur Ha Foll / Le Logelloù (Penvénan - 22)

