
P

G M E M

R

O

D

Charles Bascou
Pierre Pulisciano
Polyomino

Équipe

Charles Bascou
conception et
composition

Pierre Pulisciano
conception et
composition

Guillaume Ohrel
régisseur général

Liens utiles

En savoir +
Charles Bascou
Pierre Pulisciano
Respire rachel

Production déléguée & commande

GMEM – Centre
national de
création musicale

Contact diffusion

GMEM
Obiwan Pourprix
Directeur
de production
obiwan.pourprix@
gmem.org
06 28 21 65 84

Charles Bascou Pierre Pulisciano

Polyomino

Installation sonore multiphonique

C R É A T I O N	2 0 2 2
--------------------------------------	------------------

Note artistique

Polyomino est l'extension plastique du duo d'improvisation *Respire Rachel*. Cette collaboration est née de la rencontre musicale des deux compositeurs en 2016, lors d'un événement autour des musiques expérimentales où ils se retrouvent à partager l'affiche puis la scène.

De cette rencontre résulte l'envie d'approfondir et d'explorer ce temps de performance, d'initier un travail de recherche autour de l'improvisation, du geste, puis de la composition en temps réel. Rapidement des systèmes de règles, de jeux, de combinaisons viennent nourrir la collaboration. Tous les temps de création et de recherches sont soigneusement enregistrés, ré-écoutés, analysés, classés.

Le point de départ de *Polyomino* se situe à la frontière entre les pratiques individuelles des deux compositeurs et ce qui est mis en commun dans le cadre du duo.

Cette installation sonore est issue du désir d'instaurer différents rapports à l'écoute et de la volonté de sortir de la forme "concert". C'est une invitation à sortir de l'écoute passive en adoptant de nouvelles méthodes d'écriture pour convoquer l'inattendu sans être cantonné par un système de composition aléatoire ou improvisé. Il s'agit d'aborder la composition autour du frottement, de la friction, pas de la confrontation. Entre deux entités, deux mondes distincts - musical et mathématique - le dialogue entre musicalité et abstraction, entre corps et esprit.

Polyomino a permis de créer et développer des outils de composition pour proposer une expérience privilégiée qui fait appel à l'imaginaire de chacun et où l'intime est convoqué.

Polyomino

Créé et présenté à Marseille en mai 2022 par Charles Bascou et Pierre Pulisciano dans le cadre de la deuxième édition du festival *Propagations* à la Friche la Belle de mai, *Polyomino* est une installation sonore multiphonique diffusée sur huit canaux. Elle a été pensée pour deux espaces disjoints et amplifiés, créés dans un seul et même lieu d'écoute. Une ouverture située en son centre permet d'obtenir une porosité acoustique entre ces deux espaces délimités. L'auditeur·rice est invité·e à circuler au travers des différents points d'écoute, à s'y attarder, s'immerger pour découvrir la composition. Une interface numérique accessible depuis un mobile permet d'assister en temps réel à l'écriture de la partition de celle-ci.

Ce projet trouve ses origines dans une figure géométrique complexe appelée polyomino. Dans le domaine du jeu par exemple, ce sont les polyominos qui ont donné naissance au jeu de dominos et bien plus tard au célèbre *Tétris*. Mathématiquement il s'agit d'un ensemble polyforme constitué de différents carrés associés selon plusieurs règles d'assemblage. Ceux-ci permettent la modélisation rapide d'une grande variété de problématiques et de combinaisons mathématiques.

Charles Bascou et Pierre Pulisciano ont cherché à voir comment décliner ce principe dans une approche musicale et compositionnelle. Dans le cadre de leur duo *Respire Rachel*, ils ont ainsi constitué une banque de matières sonores. Chacun des sons est alors associé à des attributs sémantiques multiples eux-mêmes associés à une ou plusieurs catégories (accidentelle, intentionnelle, improvisée...). Chacun de ces attributs est alors répertorié dans un fichier créé pour chaque élément. Ce qui permet aux compositeurs de constituer une base de données reprenant l'ensemble des caractéristiques de chacun d'eux (attributs, hauteur, spectre...). Les polyominos prennent donc ici la forme de modules constitués eux-mêmes

de différents éléments. Chaque module a aussi sa propre représentation graphique. Celle-ci est constituée de ces mêmes attributs et générée par un algorithme développé par le duo.

Vient ensuite l'association de ces modules, issue de recherches combinatoires à partir de différentes méthodes d'écriture de l'ordre du hasard - algorithmes, ou intentionnelles - du geste.

Pour cette composition, différentes problématiques sont abordées : comment réaliser des assemblages répondant à différentes contraintes ? Quelles en sont les possibilités ? A quel moment considérer que des modules sont identiques ou différents, communiquent ou se répondent ? Comment les relations entre les modules, ou leurs différences sont-elles révélées par leur mise en espace et la situation d'écoute de l'auditeur ?

À partir de ces recherches, les compositeurs réalisent plusieurs scénarii, qui sont ensuite modélisés pour le dispositif numérique qu'ils ont également eux-mêmes développé, lors de leur temps de résidence au GMEM à Marseille.

Ce travail de juxtapositions conduit par un système combinatoire programmé, interrogé par extension la relation entre le compositeur et l'auditeur·rice. D'une approche extérieure à toute volonté ou nécessité d'attendu, résulte en effet une composition non maîtrisée.

Cette composition générative permet d'instaurer un rapport différent à la perception, à l'écoute. *Polyomino* propose une expérience sensible et singulière.

Développements et extensions du projet

Polyomino pose un espace d'écoute et un cadre compositionnel qui peut accueillir à la fois des performances et des interventions sonores en direct. Les artistes proposent notamment, lors de l'ouverture de l'installation de lancer le système combinatoire par une performance de leur duo *Respire Rachel* qui exploite ce double espace acoustique, le geste musical "tuilant" avec la composition algorithmique de l'installation.

Polyomino a été pensé comme un système de composition au caractère modulable et extensible. Le principe de diffusion duale et d'association algorithmique peut s'adapter à des éléments sonores créés ou captés in situ, sur le lieu de diffusion. La première forme montrée en mai 2022 au festival *Propagations* s'est fixée sur les matières sonores issues des improvisations du duo.

Les deux compositeurs restent enthousiastes à l'idée d'intégrer au système des éléments sonores de natures diverses, en lien direct avec un territoire, un public et une pratique particulière, et d'en réécrire les règles de composition. Concrètement, en discussion avec la structure organisatrice, la monstration de l'installation pourrait venir ponctuer un temps de collecte de sons sur plusieurs jours avec un public local, artiste ou amateur : une version sur mesure dédiée à l'événement.

Ateliers pédagogiques

Par exemple, dans une orientation pédagogique, cela pourrait prendre la forme d'un atelier d'initiation à la prise de son, derushage, montage, ainsi que d'un travail collaboratif pour nommer, catégoriser, classer ces éléments sonores. Pour enfin venir alimenter le programme pour en faire une version unique.

Le procédé pourrait également s'enrichir d'une collaboration avec un.e artiste sonore / musicien.ne qui voudrait se saisir du système de composition et/ou le détourner.

Les artistes peuvent aussi proposer des séances de médiation à destination d'un public jeune et/ou amateur pour rentrer plus en détail et de manière interactive dans les principes et techniques de ce système compositionnel.

Tout cela peut se construire en fonction du territoire, du lieu, en collaboration avec les lieux accueillant le projet *Polyomino*.

Charles Bascou

compositeur et chercheur

Charles Bascou est compositeur, réalisateur en informatique musicale et chercheur installé à Marseille, associé au GMEM depuis 2004

Du fruit de ses différentes collaborations, ses intérêts s'articulent autour de deux axes : la gestualité et les systèmes aléatoires. Ce travail sur le geste existe au travers de réalisations et de lutheries, avec ErikM, Natacha Muslera, Pascale Criton, mais aussi sous la forme de recherches académiques. Il s'intéresse particulièrement aux systèmes aléatoires et mathématiques pour la musique avec Sébastien Roux, Carol Robinson et Alessandro Bosetti. D'autres collaborations ont marqué son parcours : Tristan Murail, Reinhold Friedl et Francesca Verunelli.

Il mène un travail plus personnel, dans le champ des musiques expérimentales et électroacoustiques. Il pratique le synthétiseur et la clarinette, joue avec des systèmes qui mettent en rapport des échelles d'énergies et d'écoutes contradictoires. Le matériau est principalement issu de synthèse et de principes de captation sonore expérimentaux. Dernièrement, il aborde la synthèse modulaire d'un point de vue instrumental, entre geste et live coding analogique, notamment au sein du duo de musique électronique *Respire Rachel* avec Pierre Pulisciano.

Pierre Pulisciano

compositeur et artiste sonore

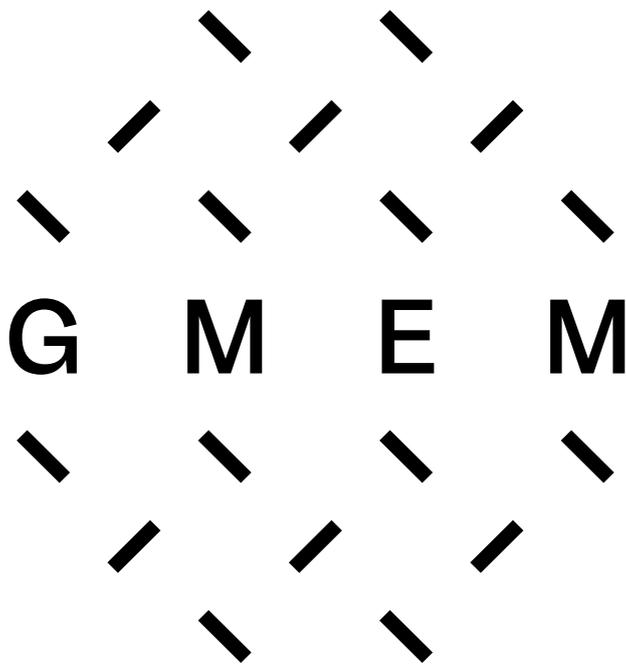

Pierre Pulisciano vit et travaille à Marseille depuis 2003, il est associé au GMEM depuis 2020.

Il évolue dans le champ des musiques électroacoustiques et expérimentales et développe à la fois un travail de composition et de performance. Sensible aux effets produits par les stimulations sensorielles, ses compositions invitent à se déplacer dans différents espaces, suggérant différents états de perception.

Son écriture musicale est principalement axée sur la recherche et le déploiement de masses sonores créées à partir de sons concrets ou générés par synthèse, d'enregistrements de terrain. Dans son approche musicale, il s'approprie les phénomènes propres à la technologie et exploite les nombreuses caractéristiques de l'analogique et du numérique. Il propose une musique abstraite, instinctive, qui joue sur les contrastes entre tension / relâchement, saturation / dépouillement.

Autodidacte, il rejoint le Conservatoire National de Marseille en 2015 où il obtient à l'unanimité en 2020 le prix de Composition Électroacoustique, mention très bien. Il est associé à Sonord, projet artistique de territoire initié par le GMEM sur la période 2020 - 2022. Actuellement il intervient au sein du service radiothérapie de l'APHM dans le cadre de ce projet. Il collabore également avec l'artiste vidéaste Noemi Sjöberg et forme le duo *Respire Rachel* avec Charles Bascou.

Le GMEM, labellisé en 1997 Centre National de Création Musicale et dirigé depuis 2011 par Christian Sebille, conduit des actions dans les domaines de la création musicale, de la recherche, de la formation et de la pédagogie, de la production et de la diffusion des musiques contemporaines, notamment dans le cadre du festival Propagations et des événements de saison Les Modulations (concerts, spectacles, installations, ateliers, rencontres, résidences...) à rayonnement national, mais aussi international. Le GMEM couvre un vaste champ: musiques mixtes, électroniques, électroacoustiques, vocales et instrumentales... et développe des projets pluridisciplinaires liés aux arts numériques, plastiques et visuels, à la danse et au théâtre.

Photos Polyomino © Pierre Gondard

**GMEM – Centre national
de création musicale**
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin – 13003, Marseille
www.gmem.org
gmem-cncm@gmem.org
04 96 20 60 10