

Ekstasis

de Kaija Saariaho & Jean-Baptiste Barrière

Coffret Collector Blu-ray + CD + livret
Collection AVECypres, Label Cypres - Production Da Pacem

Ce Blu-Ray + CD est le fruit d'une double collaboration.

Intense et perenne, la première réunit la compositrice finlandaise Kaija Saariaho et le compositeur et artiste multimédia français Jean-Baptiste Barrière ; la seconde rassemble autour de ces deux créateurs les artistes Aliisa Neige Barrière, Camilla Hoitenga et Raphaële Kennedy, qu'ils ont choisies pour jouer et chanter six pièces pour soliste, électronique et images.

Chacune de ces trois femmes interprète ce programme avec la complicité des compositeurs qui en assurent l'électronique et la vidéo en temps réel. Tous souhaitent maintenant laisser une trace de ce travail commun.

Dans le processus de composition, l'idée musicale est toujours première chez moi. Je cherche et choisis les textes en fonction des idées que je veux développer dans une pièce particulière.

Ce concert/spectacle, avec sa dimension visuelle qui s'inscrit étroitement dans la continuité de mon écriture, propose donc un chemin, une traversée de mon œuvre, et témoigne de manière originale de mon parcours musical.

Kaija Saariaho

La musique de Kaija Saariaho est souvent considérée comme visuelle, car elle procède d'une poésie musicale suscitant des images particulièrement fortes à l'écoute chez l'auditeur. [...]

Avant tout, l'image ne doit pas empêcher d'écouter la musique, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'expériences similaires.

Elle ne saurait non plus être plaquée sur la musique, ou au contraire illustrative de la musique. Pas plus ne doit-elle procéder du commentaire sur ou autour de la musique. Elle doit donc se réaliser à travers son écriture propre, articulée formellement avec l'écriture musicale, procédant des mêmes idées ou techniques de composition, mais développées dans une autre dimension sensible, sans pléonasmisme ni antagonisme arbitraires, en interaction dynamique et évolutive. Chez Kaija Saariaho, la musique se déploie dans l'espace, avec en particulier l'usage récurrent de la spatialisation autour du public. Dans ce programme, la musique se déploie dans l'image, l'une devient le prolongement de l'autre.

Jean-Baptiste Barrière

Extraits d'interview

Dual Reflections: A Conversation with Kaija Saariaho and Jean-Baptiste Barrière on Music, Art, and Technology

Edmund Campion in *Computer Music Journal*, 2017

Saariaho: Working with Jean-Baptiste is, of course, very special because of our personal relationship. For him my music is a little bit our common work, it is our music. He is never jealous or offended, only unhappy if it is not good enough, for one reason or another. He shares my music differently than anybody else I have collaborated with.

Barrière: [...] when I am taking care of both the sound and image together, it is important to have a reliable person who is slightly detached from the technical contingencies. We play this role for each other in all sorts of contexts. It is beneficial to have Kaija's ears tell me, for instance, that at a particular moment the balance should be different. We have developed so much experience that she is able to do it faster and more accurately than anybody else. The experience of thirty years of common work is irreplaceable.

Barrière: Kaija has no technical bias in the beginning; therefore, she is not limited by technological constraints. She imagines something musically and we find a way to realize it. Many people are the other way around: They discover a specific tool and then imagine how to use it musically.

For me it is a mixture of different things depending of the context. Sometimes my imagination is stimulated by a tool, and sometimes I imagine a specific musical or visual idea, then I search for the proper tool to realize it. I may also have a musical or visual idea and keep it in the back of my head and, many years later, return to it, because the tools and our knowledge have evolved to finally make it possible.

Artistes: Aliisa Neige Barrière (violon), Camilla Hoitenga (flûte), Raphaële Kennedy (soprano)

Son : David Lefeber

Electronique : Jean-Baptiste Barrière (conception et réalisation), Thomas Goepper (réalisation informatique musicale)

Images : Jean-Baptiste Barrière (conception et réalisation), Pierre-Jean Bouyer & François Galard (co-réalisation), Isabelle Barrière (caméras, régie vidéo)

Visuels digipack + cover et back cover livret : Jean-Baptiste Barrière (en concertation avec Luc Van de Velde et Isabelle Françaix)

Photographies du livret + films making-of et itv des artistes : Isabelle Françaix (itv menée par Pierre-Adrien Charpy)

Textes du livret: Didier Lamare

Traductions des textes du livret : Paul Willenbrock

Graphisme (en concertation avec Jean-Baptiste B. et Isabelle F.) : Luc Van de Velde

Programme du Blu-Ray et CD

Kaija Saariaho

- *Nocturne*, pour violon et vidéo (6')
- *Noanoa*, pour flûte, électronique et images (9')
- *Lonh*, pour soprano, électronique et images (16')

*

Jean-Baptiste Barrière

- *Crossing The Blind Forest*, pour flûte, électronique et images (10')
- *Violance*, pour violon, voix d'enfant, électronique et images (17')
- *Ekstasis*, pour soprano, électronique et images (16')

Durée totale : 74' environ

Bonus du Blu-ray

- interview vidéo des compositeurs Jean-Baptiste Barrière et Kaija Saariaho
durée approximative : 20' par compositeur
Réalisation : Isabelle Françaix | itv menée par Pierre-Adrien Charpy
- making-of enregistrement/tournage
durée approximative : 15' maximum
Réalisation : Isabelle Françaix
- TEASER de lancement : 3' environ
Réalisation : Jean-Baptiste Barrière
- Photographies de l'enregistrement (album)
Isabelle Françaix

Revue de presse

« Grâce à la vidéo qu'il a conçue, Jean-Baptiste Barrière, compositeur et artiste multimédia, ouvre au spectateur une nouvelle voie de communication avec l'intimité créatrice de l'artiste [Kaija Saariaho]: la musique se teinte de rouge, de bleu, de jaune, sur le modèle des associations mentales que Kaija, synesthète, orchestre dans le mystère de sa tête depuis l'enfance. »

Annick Faurot dans *Libération*, 2008

« Ms. Saariaho makes varied use of electronics, sometimes simply altering vocal timbres or cloaking them in dense reverberation, elsewhere adding layers of bell-like percussion, whispers or recorded voices. Her approach is never heavy-handed or overwhelming: the live voices and the electronics seem interwoven, almost organic.

So does her text setting, which closely follows the spirit, if not every gesture, of the poetry at hand, just as Mr. Barrière's video mirrors the timbres, shapes and imagery of Ms. Saariaho's music. In *Lonh* ("From Afar," 1996), a solo soprano work given a virtuosic reading by Raphaële Kennedy, 12th-century poetry by Jaufré Rudel is rendered in a melismatic style that oscillates between neo-medievalism and modernist abstraction. Mr. Barrière's visual backdrop mixes morphing cloudscapes with antique woodcuts. »

Allan Kozinn in *The New-York Times*, 2012

« Written in Occitan, the language of the troubadours, *Lonh* was a study piece for Saariaho's first opera, *L'Amour de Loin*, based on the life and works of twelfth-century troubadour Jaufré Rudel. And indeed, those familiar with *L'Amour de Loin* will definitely hear musical parallels to the opera, particularly to its final scene. Soprano Raphaële Kennedy gave an outstanding rendition of the vocal element of the piece, which includes much pure singing but also a wealth of extended vocal techniques. Accompanied only by electronics, Kennedy managed to retain her sense of pitch while sailing magnificently through the enormous vocal challenges *Lonh* presents. »

Arlo McKinnon in *Opera News*, 2012

« It makes sense that the French composer and multimedia artist Jean-Baptiste Barrière is best known for his collaborations with colleagues, particularly his wife, the Finnish composer Kaija Saariaho. Mr. Barrière's work is an omnivorous blend of visual art, theater, literature and music, of live and recorded performance, so it is only natural that he plays well with others. (...) He now organizes projects that are as much installations and performance-art pieces as they are musical compositions. (...)

Violance (2003) dreamily melted the image of the young violinist Aliisa Neige Barrière, Mr. Barrière's daughter, into forlorn footage of bare trees in a snowy landscape. Increasingly assertive violin lines — light trills and sustained notes — alternated with the childlike reading of a text by the Symbolist writer Maurice Maeterlinck, a Barrière touchstone, based on the biblical story of the slaughter of the innocents.

Raphaële Kennedy was the riveting soloist in the newest work on the program, *Ekstasis* (2014). The video was subtler here — blue flickers of light and the soloist's face, dissolving and reconstituting — as she recited Mr. Barrière's settings of poems by Simone Weil (the vocal lines as much wordless whisper as tone or text) and Louise Michel (more plangent), her voice electronically granted both a shimmering halo and a guttural rasp. The climax, in bright light, was a ferocious intersection of the real and the artificial, a culmination of all that had come before. »

Zachary Woolfe in *The New-York Times*, 2014