

Deborah S. Phillips, Ж, Tobias Schmücking:

VERDE VERMELHAR

Performance artistique à propos
de Fragments communicants

Projection parallèle en film 16 mm et super 8
et sur rétroprojecteur
accompagnée en direct par 2 guitares électriques
ainsi que par des enregistrements audio de
voix humaine

réalisée pour 2 à 3 participants
pour une durée d'environ 15 à 20 minutes

Video-Preview:

www.vimeo.com/285683962/fb00fe5c28

Différents matériels audio-visuels sont visibles parallèlement sur l'écran de projection et audibles dans le lieu et l'espace:

Le projecteur 16 mm projette un collage visuel réalisé par Deborah avec la Truca Crass, qui rassemble du matériel Super 8 tourné à Nantes, au Brésil et à Cologne, en une composition visuelle.

Ce matériel d'origine passe sur le projecteur Super 8.

Sur le rétroprojecteur apparaissent en direct des mots, des idées et des réflexions concernant le dit projet et sa genèse et sont représentés et projetés sous forme écrite ainsi que gestuelle.

Viennent s'ajouter des enregistrements audio d'une voix humaine sur lesquels sont audibles des réflexions sur le projet, des significations et des possibilités, mais aussi des malentendus.

Des sons, des bruits et des fragments musicaux sont produits à l'aide de 2 guitares électriques.

COLLABORATION ET PROCESSUS

La performance repose sur la collaboration de trois artistes (Deborah S. Phillips, Ж, Tobias Schmücking) dans des lieux différents (Nantes, le Brésil, Cologne et Berlin).

Elle reflète le processus de création d'un projet commun, la rencontre, la distance, la communication et le travail en commun.

VERDEVERMELHAR – VERT DEVIENT ROUGE

A Nantes, Deborah et Ж ont improvisé de façon filmique sur le thème et titre d'origine du projet „VERT DEVIENT ROUGE“ (et ce dans le cadre des „Bains Argentiques“).

Plus tard, des prises de vue supplémentaires ont été réalisées par Deborah et Tobias à Cologne et par Ж au Brésil. Celles-ci ont été développées par Tobias dans son labo photo, reprises par Deborah pour créer ensuite une composition visuelle avec la Truca Crass.

FRAGMENTS

Dès le début, ce sont des fragments qui se sont constitués sur le dit thème. Des fragments de formes, de matériels et de media divers.

Sur l'écran et dans le lieu et l'espace ces fragments entrent en communication les uns avec les autres.

Grâce aux films 16 mm et Super 8 projetés en parallèle se crée un jeu à différents niveaux temporels: futur, présent, passé. En 16 mm apparaissent des événements qui en projection Super 8 n'apparaîtront que plus tard et vice-versa.

MANIPULATION DE LA PROJECTION

Chaque projection est mise en route ou arrêtée à des intervalles différents, par conséquent soit tous les projecteurs sont actionnés, soit un seul, soit deux à la fois.

Le jeu des pauses a lieu également dans la partie audio.

Viennent s'ajouter des manipulations d'images projetées à l'aide de lentilles optiques de distorsion.

Grâce à la manipulation des images projetées se créent non seulement des interactions et synergies, mais aussi une prise de conscience de l'acte de projection en soi !

Ainsi, à maints égards se reflète également le processus des trois artistes: mise en route, apparition d'idées et de réactions, stagnation, remise en route.

A ce stade nous trouvons remarquable que le mot „projet“ (en allemand „Projekt“) se retrouve dans le mot „projecteur“ (Projektor) !

SON ET MUSIQUE - GUITARES:

Dès le départ, Tobias a composé des fragments musicaux et traduit des idées en esquisses sonores. Pour cela il a utilisé une guitare à 8 cordes de couleur verte et une autre rouge à 6 cordes.

A partir de bruitages est créé un paysage sonore abstrait dont surgissent des fragments musicaux concrets (mélodies et accords) à intervalles réguliers.

Tobias joue l'une des guitares en direct, alors que la deuxième installée produit un fond sonore régulier à l'aide d'un champ magnétique.

VOIX (ET MOTS ÉCRITS)

Le nom du projet „Rouge devient Vert“ s'est rapidement transformé en un titre en portugais „Verde Vermelhor“. Ensuite, à partir de jeux de mots, Ж l'a augmenté de niveaux de sens supplémentaires. Le mot „vermelhor“ a disparu et le titre est devenu „Verdevermelhar“ avec l'intention voulue d'une traduction erronée et étrange, à savoir „Geste-Couleur“.

Les idées, les mots, traductions et malentendus sont une partie, une source essentielle de notre collaboration.

Ces idées sont audibles dans les enregistrements sonores et forment un niveau de fragments communicants supplémentaire.

Les écrits utilisés pour le rétroprojecteur se recoupent en partie avec les mots parlés, les reprennent ou les anticipent.

verdevermelhar – colour-gesture

verde novo - to see again

ver melhor - to better see

vivermelhor - to live better

gesto – gesture

viver- To live

incita – incite

better- melhor

palavra - words

cor – color

perde a – miss

forma – form

En espérant que de la rencontre à Nantes découlera à travers la coopération transfrontalière des retrouvailles dans cette même ville.

BIOGRAPHIES

Deborah S. Phillips est une artiste qui travaille dans divers domaines des média analogues. La réalisation de ses travaux, films, installations, performances, graphismes et lithographies, demande souvent plusieurs années de recherche. Nombre de ses 25 films en 16 mm, mais aussi en S8 et 35 mm, ont été présentés dans le cadre de festivals internationaux.

www.deborahsp.wordpress.com

Ж is a film-designer, educator and programmer. His films, video- installations and texts have been exhibited on the selected festivals, galleries and museums: SFMOMA Cinemateque; CCCB-Barcelona; Museo San Telmo -San Sebastián-Espanha; EAC-Uruguay; Berwick Film & Media Festival-UK; As an educator he has coordinated the audiovisual formation program „Fazer o Mundo Fazendo Video“ among others. Among his film programs are „Image-Thought in Bcúbico-Brazil, a session of Dobra Festival, Rio de Janeiro, among others.

<https://kkinema.com.br/bio-vida>

Tobias Schmücking, réalisateur de films et musicien, est né en 1969. Ses films, bien que de nature expérimentale, n'en contiennent pas moins des éléments d'ordre souvent narratif. Il donne beaucoup d'importance au travail avec le film analogue et à son développement dans son propre labo photo. Le plus souvent, il compose lui-même la musique de ses films. Ces derniers ont été présentés dans le cadre de festivals internationaux.

www.schmuecking.com

CONTACT:

Deborah S. Phillips

Emser Str. 117 | 12051 Berlin | Allemagne | 0049 - 30 - 627 22 529 | deborah.s.p@web.de

Tobias Schmücking

Brüsseler Str. 66 | 50674 Köln | Allemagne | 0049 - 173 - 5123495 | tobias@schmuecking.com