

Alice BerthaultAlice Berthault

Curator & Producer - Wireframe | Interactive Artworks for the Public Space

2/3/2024

Congratulations to Video Phase for a remarkable première of Alt-escape as part of Le Vivier - Semaine du Neuf, yesterday night!

Alt-escape is a performance that showcases a unique integration of music, video projection, and technology to create a novel concert experience.

Designed and performed by the duo Julien-Robert and Julien Compagne , this innovative spectacle harnesses digital technologies to invent interactive instruments from scratch, providing an aesthetic experience meant to be heard with the eyes.

Even more striking to me was how the performance space itself transformed into a dynamic instrument, engaging in a dialogue with the performers. This idea further extended to the human body, turning movement into an integral part of the musical and visual narrative.

Their effort to transcend traditional screen usage by giving them a physical presence-- not just as props but as a pivotal element of the performance-- was also a notable achievement.

Alt-escape is setting a new benchmark for the future of digital performance art and I am eager to see how their approach will evolve and influence future projects!

PAN M 360

Par Salima Bouaraour

2/3/2024

Pour PAN M 360, l'autrice de ces lignes s'est délectée de cette première représentation riche en couleur, en son et en lumière de la pièce: *Alt-Escape*. Conçue et interprétée par les créateurs hybrides et virtuoses Julien-Robert et Julien Compagne, elle offre un spectacle alliant les technologies numériques pour inventer des instruments interactifs de toutes pièces offrant une proposition esthétique innovante.

Alt-Escape est une scénographie vivante, mouvante, tactile et exploratoire sur la conception sonore multimédia, plus communément intitulée *musiques nouvelles*. Sur ce territoire, les artistes ont développé un concept alliant les arts de la scène, le mapping, la performance sonore, les jeux de lumière et de laser interactifs ainsi que la création alliant les cinq sens afin de transformer chaque parcelle de la scène en un immense orchestre électronique. En outre, la trame sonore était instillée par le biais d'un scénario progressif et évolutif tel une trame cinématographique.

En guise de prologue, les créateurs-virtuoses amorcèrent le jeu en étant chacun placé à l'intérieur de cylindres à la texture translucide où des mappings étaient projetés. Les musiciens se sont lancés dans un dialogue percussif de tom et de multiples caisses claires. Progressivement, la scène se transformait au gré des ajouts de pièces musicales liées à l'introduction d'un nouvel objet: écran, mur de projection, laser, tapis...chacun de ces éléments était truffé de capteurs sensoriels permettant un alliage de rythmes, de synthétiseurs, de percussions, de nappes, d'effets amenant ainsi à une délectable mise en texture.

Le corps des artistes était de même au service de la performance étant donné qu'ils se déplaçaient pour moduler les sons, lancer des boucles, créer le décor in situ et ce, pendant plus de 60 minutes explorant les notions de la gravité, de la physique et du temps.

Le spectacle est offert gratuitement sous réservation pour Montréal en Lumières. **PANM360** vous le recommande vivement!

Le canal auditif

Chronique de Louis-Philippe Labrèche

23/2/2024

Video Phase | Entrevue : pousser la création audio-visuelle une coche plus loin
Le 1er mars aura lieu la première de *Alt Escape*, la nouvelle œuvre numérique du duo Video Phase. Je me suis entretenu avec Julien-Robert et Julien Compagne pour qu'ils m'expliquent ce qui a mené à la création ce nouveau spectacle.

« *Alt Escape* est un peu le résultat de toutes ces années de réflexions sur une nouvelle forme de performance. »

[Le 1er mars prochain à 19h \(il ne reste plus beaucoup de billets\) et à 21h](#), le duo **Video Phase** présentera son troisième spectacle en carrière. Fruit d'une longue période de création qui a débuté en 2020 et qui est un peu aussi la suite logique à leurs deux autres spectacles, *Alt Escape* promet de pousser leur approche encore plus loin. Pour ce faire, le duo de **Julien Compagne** et **Julien-Robert** a fait appel à une chorégraphe, Milan Gervais, pour cibler le côté « performance » de leur création.

« On cherchait une manière de rendre performatif la musique électronique. À l'époque des débuts de **Video Phase**, c'était beaucoup des shows de laptops. C'était génial musicalement, mais il manquait un aspect physique. Au début, on s'est servi de la percussion comme élément physique. Puis, au cours des créations, notre réflexion a évolué par rapport à cet aspect. Ce dernier spectacle, on a créé des instruments, on a inventé la logique de la performance. On est parti du contenant, de la forme des objets [...] on a ajouté des gyroscopes et des senseurs qui déclenchent des choses. Puis on s'est dit : si on manipule l'objet qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le contenu, donc sur la musique et le visuel? »

Deux personnages dans des univers parallèles

Le duo s'est donné d'abord une trame de fond qui a été le point de départ de la création. « Le titre vient des deux protagonistes qui vivent dans deux univers qui ne connectent pas et qui reçoivent des signaux de l'existence de l'autre. C'est donc une quête parallèle des deux pour se rencontrer. » Ils traversent différents univers qui explorent la gravité, le temps, l'état de la matière et la lumière. Les quatre instruments inventés suivent donc les quatre « mondes » que les deux artistes ont créés. Dans le même ordre d'idée, le titre vient de la commande sur un clavier qui ouvre plusieurs fenêtres.

De plus, les instruments sortent des cadres convenus qu'on s'imagine. La volonté du duo est de surprendre : « Un show de musique où les gens arrivent, il regarde et il n'y a pas un instrument sur scène et qu'ils découvrent que chaque chose autour d'eux en est en fait. On joue avec ça. » Chaque scène à son instrument propre avec des approches ludiques. Oubliez les trames qui sont déjà enregistrées, puisque les deux musiciens veulent se donner un terrain de jeu amusant pour eux aussi. : « Tout est en temps réel. C'est un élément important en tant que groupe dans notre

démarche, on veut se garder une liberté de performance sur scène, d'improvisation.
»

Des dispositifs impressionnants

La scénographie en soi est déjà impressionnante. Pour créer *Alt Escape*, **Julien-Robert** et **Julien Compagne** se sont monté un terrain de jeu à la hauteur de leurs ambitions, en commençant par un écran de 16 pieds qui est dressé au centre. Pour arriver à leurs fins, le duo a aussi 9 projecteurs, plusieurs senseurs et capteurs ainsi que beaucoup de filage! Malgré l'imposant physique du dispositif, les deux créateurs ont pensé à tout pour qu'il soit aisé de partir en tournée avec le matériel. Pour leurs visuels qui doivent réagir en temps réel, les deux musiciens se sont tournés vers un moteur de jeux vidéos comme ils l'avaient fait sur leur dernière création : *Lumens*. Après que Julien-Robert ait créé de nombreuses simulations sur ordinateur, la paire a testé en résidence ces idées. Ils ont alors modifié ce qui ne fonctionnait pas, changé des vitesses et fait quelques ajustements pour que ce soit plus digeste à une si grande échelle pour le spectateur.

Puis, est venu le temps de penser au mouvement. Avec un espace non conventionnel de jeu, c'est assez difficile comme en témoignent les deux créateurs. « Étant donné que les instruments sont explosés dans l'espace. Le rapport à la virtuosité et la complexité est changé. Il faut s'approprier comme interprète un espace explosé et c'est assez difficile. Par exemple : dans une des pièces, on joue avec des capteurs sur les murs et le sol et ce sont les rebonds des projectiles qui créent une partie de la musique. Il fallait donc imaginer des rythmes en fonction de la physicalité des objets et en fonction de ceux-ci, il fallait créer une musique en tenant compte des trajectoires possibles desdits projectiles. Il y a donc une grande complexité dans la création. »

Récolter le fruits de leur labour

Après avoir travaillé sur le spectacle au cours des quatre dernières années, **Julien-Robert** et **Julien Compagne** pourront enfin montrer *Alt Escape* au grand public. « C'est tellement de travail en amont que la récompense de pouvoir présenter le spectacle est décuplée. »

Vous pourrez voir ce spectacle multimédia [le 1er mars prochain à l'Espace orange de l'édifice Wilder dans le Quartier des spectacles](#). La performance est présentée par Le Vivier dans le cadre de la deuxième édition de La Semaine du Neuf.