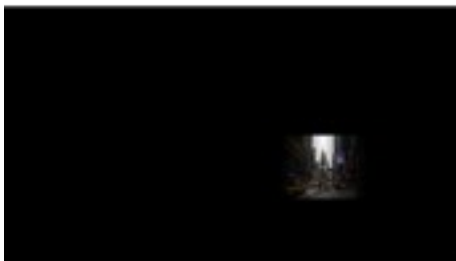

SHIFTING Gaze

UNE INSTALLATION VIDÉO-ART-MUSIQUE SUR LE CHOIX, LE DÉSIRE ET LA MÉMOIRE

Changer de regard pour des perspectives inexplorées

“SHIFTING GAZE” EST UN FILM ET UNE INSTALLATION CRÉÉS POUR DES ESPACES EXTÉRIEURS OU INTÉRIEUR DE LARGE ENVERGURE. LE PROJET SE DÉFINI QUELQUE PART ENTRE LE CINÉMA, LE THÉÂTRE-DANCE, L'ART DIGITAL, LA MUSIQUE ET LE DESIGN SONORE.

REFLEXIONS DE L'ARTISTE

Notre philosophie ou point de vue est continuellement changeant et croissant. Il semble que nos choix et philosophie se nourrissent l'un de l'autre. Le rapport entre les deux est parfois délicat, parfois violent. Il est difficile de déterminer précisément lequel dicte l'autre.

“Shifting Gaze” est un film et une installation vidéo-art-musique sur le choix, le désir et la mémoire. Conçue et dirigée par Laia Cabrera (réalisatrice et vidéo-artiste) et créée en collaboration avec Erica Glyn (production musicale, compositeur et chanteuse) et Isabelle Duverger (photographie et animations graphiques), ce projet est essentiellement basé sur la collaboration créative entre les différentes disciplines.

“Shifting Gaze” fait face à nos notions de lieu et de temps dans son état plus dépouillé : simplement l'Être. Le principe de croissance le plus puissant réside dans le choix humain. Se formant à partir de fragments-présence du corps, de constructions urbaines, de textures et de restes d'activité, ce triptyque rend hommage au submergé, transformé, au désormais invisible. **“Shifting Gaze” est né de l'impulsion de se rapprocher de l'humain derrière la persona.**

La pièce conteste la libre expression et invente de nouvelles formes de désir, respirant la vie au travers du médium et naviguant sur une nouvelle notion du choix, liée au désir et à la mémoire; le choix étant le présent, la mémoire représentant le passé et le désir, la motivation pour un futur. Ce que nous voulons (désir) est lié ou en conflit avec ce qui est attendu de nous (identité, mémoire), et le choix est l'acte par lequel nous nous construisons.

Au travers de ces imagiers reflétés reposent beaucoup d'histoires à propos de limites, de liberté et de perception de soi : histoires de l'esprit. “Shifting Gaze” nous permet d'interpréter nos interactions avec les autres, de capturer des éléments afin de comprendre le comportement d'autres personnes envers nous. **“Shifting Gaze” est, pour conclure, une pièce sur l'identité, une installation-film sur la prise de décision, une mémoire dans l'acte.**

Présentation

And we work hard
to remain

(I am swimming)

Heartache again

(I am swimming)

You can't run
you can't run
you can't run

(Towards you)

Tell me who else
do you do this with?

Who else do you
let on in?

Paroles de
"Brutality"
d'Erica Glyn

"Shifting Gaze" évite délibérément la plupart des contraintes narratives afin de naviguer dans le subconscient, les rêves flous, la mémoire et l'éveil vers une expérience sensorielle absolument fascinante et effarante.

La pièce est conçue comme un voyage émotionnel transcendant dans lequel le public peut entrer dans n'importe quel état qu'il soit. An long de la pièce, il vit l'intimité que confèrent les personnages, de la scène la plus conventionnelle à la plus incongrue, afin de pousser leurs émotions plus loin, se positionner dans le désir, le rejet ou le souvenir, avec pour acte, le choix.

L'objectif principal est d'amener le public à une assimilation et interprétation personnelle des images, de la musique, du son. Les éléments variés de "Shifting Gaze" créent un paysage sensoriel de narration.

Toutes les images sont composées avec une simultanéité des dimensions, jouant avec le temps, l'espace, la perception. L'impact n'est pas tellement dans la durée, mais dans la manière avec laquelle les images se développent et s'entremêlent continuellement, et surtout comment chacun construit son centre d'attention vers un voyage spécifique.

"Un mouvement, lent, presque beau. Le bras tournant sur lui même. La main est bizarrement collée au sol, comme absorbée par la gravité. Tout le corps est en harmonie avec le bras, suspendu. Petit à petit, toujours tournant, le poignet rappelle de plus en plus l'inconfort, le déplaisant souvenir de la douleur. L'angle est épuisant, inquiétant. Les os montrent de façon exceptionnelle leurs extrémités, tandis que la main agrippe la poussière invisible au sol. Le bras est maintenant en contradiction avec le reste du corps, l'épaule parle de la vie et supplie de la relâcher. Un doigt après l'autre, ils écrasent la surface toujours plane. Cela dure et dure longtemps, et pénètre, douloureusement. Le bras s'allonge dans les airs et la main finalement s'élève, dans un mouvement de relâchement, la tension a disparu. C'est fini." Isabelle Duverger

Iconographie et disciplines artistiques

Bodies ache
These restless days
Collide sea cliffs
Accept the rain
One thing I can say
I'm Not Here
You're Not Here

paroles de I'm Not Here
de Erica Glyn

Notre objectif est de créer des liens entre l'Art, la Technologie, la Culture et l'Identité.

Le projet est composé de projections, sons et performance live. Il inclue comme travail préparatoire l'art cinématique, la photographie, les arts visuels, textes/dessins et animations, danse, musique et voix.

L'installation s'adapte à son environnement, et donc est spécifique à chaque lieu de présentation, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec une disposition différente des projections et du son.

Une de nos propositions est d'avoir le public au cœur de l'installation, entouré d'une projection circulaire de 360° et divisée en 25 panneaux sur lesquels sont recréées des décors imaginaires et une action parcellé de personnages expressifs.

Une autre proposition inclue un triptyque créé par trois projecteurs ont deux flux vidéo/film alors que celui du milieu sera lié à une camera en position zénithale enregistrant en direct le mouvement de l'audience. Une quatrième projection est

disposée de façon à couvrir le sol, permettant d'altérer la perspective du spectateur/audience.

Une sculpture sera présente et manipulable afin que le public interagisse avec elle.

En créant un design sonore pour l'installation, nous jouons avec les sens du spectateur. Cette profonde respiration provient-elle de l'écran ou de la personne qui se trouve derrière soi? Cette voix féminine fait-elle partie de l'histoire du film ou de la conversation du couple qui se trouve à nos cotés? Situés dans des endroits stratégiques, les sons de la foule se promenant appartiennent-ils à l'espace physique ou au monde virtuel de l'écran?

La music et le texte en voix off de l'installation sonore créés un sentiment d'intimité. Les textes-portraits sont tous des scénarios personnels ; monologues intérieurs de simulation. La répétition des images sur autant d'écrans nous rappelle leur propre artificialité.

Le film-projection fusionne théâtre physique, surréalisme, éléments visuels et sonores au delà des limites de la forme. La pièce naît du désir d'empoigner la vie (être éveillé) tel un sujet. Nous ne vivons plus dans un monde à l'histoire unique. Ici les fragments d'histoires qui se sont construits se heurtent, se reflètent, changent et évoluent, comme l'acte de la mémoire.

De multiples histoires et formes qui expriment le temps de l'hypothétique, du possible, du non-réel dans un territoire sensoriel. Où sont les limites de notre compréhension des émotions, comment nous mettons-nous en rapport avec les autres et comment manier les différences ?

Nous proposons un voyage vers l'étrangeté du réel et de l'irréel, en composant avec des images, du mouvement, de la musique, des mots et une structure non-linéaire.

Fiche Artistique

Direction Artistique
LAIA CABRERA (NY)

Réalisation, Montage et Cinématographie
LAIA CABRERA (NY)

Production Musicale,
Composition et Paroles
ERICA GLYN (NY)

Collaboration Musicale
SUBMERGED (NY),
RAINING ROOFTOPS (NY-BRUXELLES)

Photographie, et Animations Graphiques
ISABELLE DUVERGER (NY-PARIS)

Design de l'Installation Vidéo
LAIA CABRERA (NY),
ISABELLE DUVERGER (NY-PARIS)

Design Sonore
ERICA GLYN (NY)

Collaboration Artistique
CARYN HEILMAN (NY),
NANA SIMOPOULOS (NY),
MONICA HERNANDEZ (BOGOTA)

Produit par
LAIA CABRERA & COMPANY LLC (NY)

Durée: 35 minutes

Casting (par ordre alphabétique)
ISABELLE DUVERGER
ERICA GLYN
RAMON GODIA CABRERA
ROSA GODIA CABRERA
MARIA LITVAN
JUANJO MARTINEZ
BEATRIZ MERRY
PUY NAVARRO
ADUNA OLAIZOLA GALARDI
KATIE RAEBURN
JAVIER RODRIGO
MAITE SANJUAN
LAURA VALENZUELA

Perceptions

Diverses histoires et formes expriment la tension de l'hypothétique, du possible et de l'irréel. Mais c'est un territoire de sensations où ce que l'on voit n'est pas ce qu'on ressent, et chacun est bloqué par la finalité physique affectée accomplie par des moyens numériques.

Calendrier

PLAN DE PRODUCTION

Installation Performance de Vidéo-Art-Musique

Durée: 50 minutes

Janvier-Avril 2011

Tournage, design sonore, mix et animations.

Construction de la scénographie, dramaturgie et répétitions avec danseurs/performer.

Préproduction: Aout-Décembre 2010

Création des premières 15 minutes de la pièce visuelle.

Présentation de l'extrait au Spain Arts Fest 2010, 6 et 7 Octobre 2010

Times Square, New York, E.U.

Présentation de la première bande-annonce

PRESENTATIONS 2011

Vidéo-art Festival King Juan Carlos Center, NY, E.U. (Mars-Avril 2011)

RESIDENCES

Février 2011

The Loft Studio, Jersey City, NJ

Mars-Avril 2011

Topia Art Center, Adams, MA

Aout 2010 - Octobre 2010

Tournage à Roma, Italie

Saratoga, Westhampton, NY, E.U.

Tournage sur l'Hudson River, Manhattan, NY, E.U.

Tournage à Jersey City, NJ, E.U.

Janvier-Mars 2011

Tournage à Lleida, Espagne

Tournage à New York, E.U.

Tournage à Barcelona, Espagne

Tournage au Mexique

Février 2011

Création de la bande son

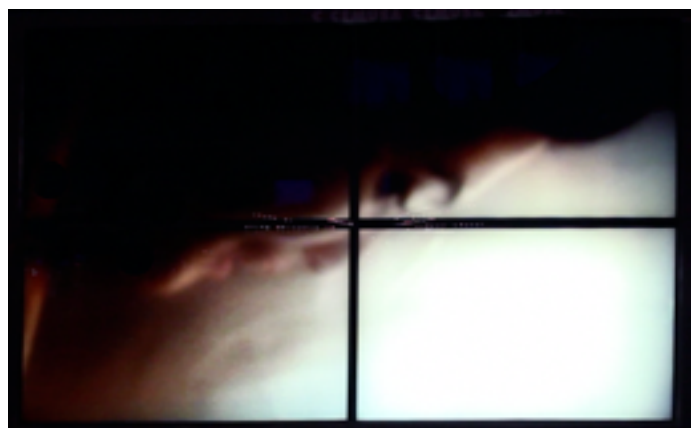
Mars 2011

Scénographie et Costumes

Mars-Avril 2011

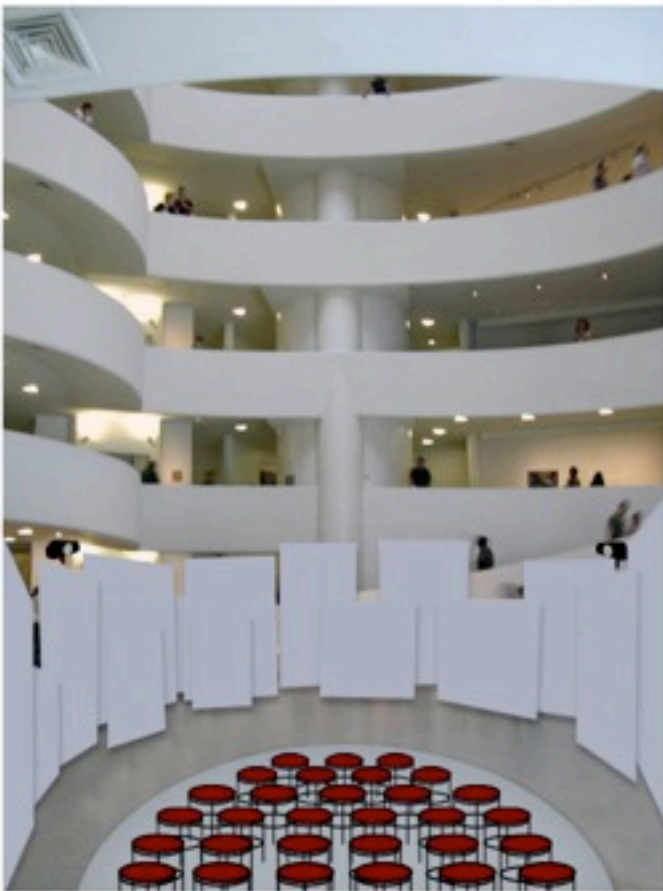
Répétitions avec performers et dramaturgie

Mastering de la pièce

Implémentation

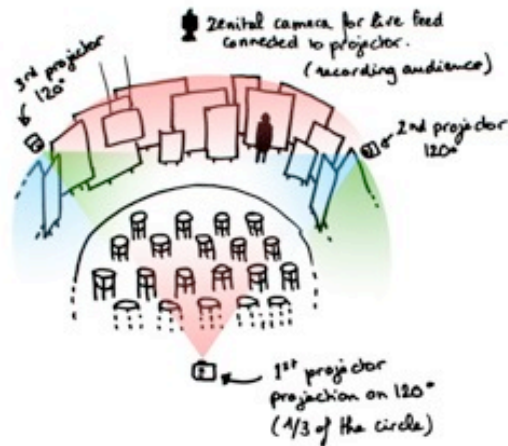
Notre performance est site spécifique et est créée en fonction de l'architecture, des possibilités de chaque espace, intérieur ou extérieur.
Trouvez ci-dessous plusieurs propositions pour différents espaces de création.

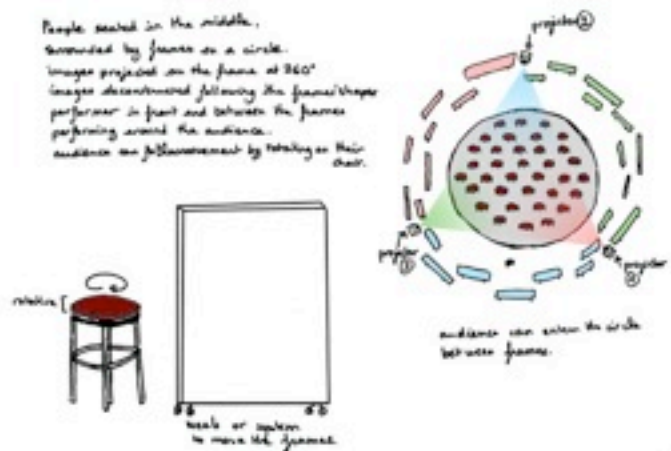
Scénographie potentielle pour le Guggenheim, New York :

- Toiles de différentes tailles
- 4 vidéo-projecteurs (pour une projection de 360° et une projection zénithale) Vidéo Haute Définition de préférence (1080p, HD DVD)
- 4 Lecteurs DVD HD
- System Surround Sound

- 3 Projectors located 2m above the floor, in between the frames at 120° apart on the circle.
- Sound system surround.

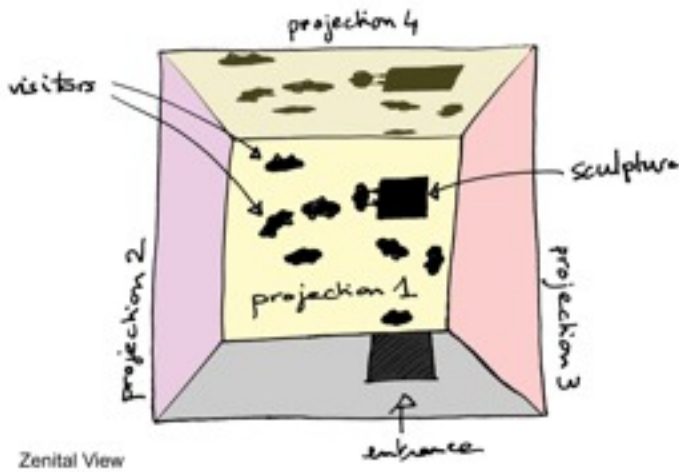
People seated in the middle, surrounded by frames as a circle. Images projected on the frame at 360° images deconstructed following the frames/they performer in front and between the frames performing around the audience. audience can followment by rotating on their chair.

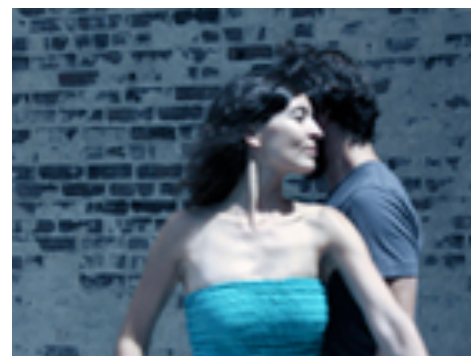
SHIFTING GAZE

Proposition pour musée ou galerie.

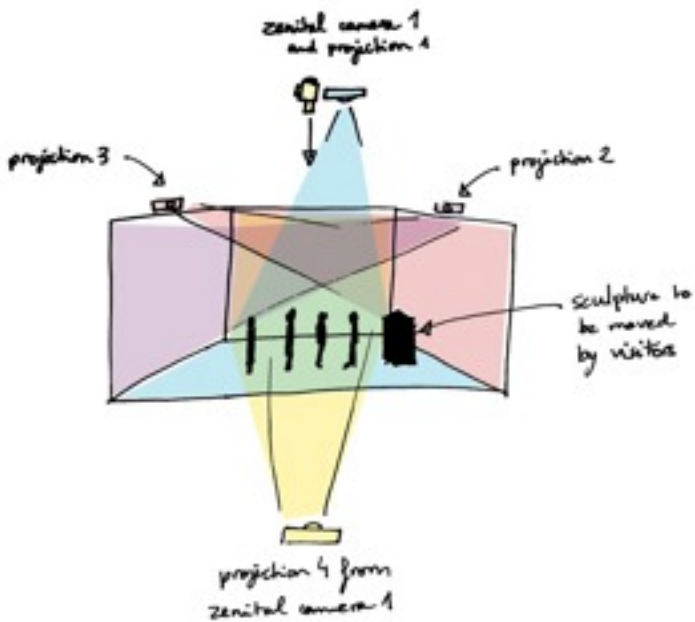
- 4 vidéoprojecteurs Vidéo Haute Définition de préférence (1080p, HD DVD)
- 3 Lecteurs DVD HD
- 1 Camera suspendue
- 1 System Surround Sound

Projection 1

Projection 2

Projection 3

Projection 4

Performances Préférence

6-7 Octobre 2010: Performance Installation présentée à Times Square, New York

- 6 HD TV dans structure de télévision vintage, 1 mixer vidéo
- 4 lecteurs DVD, 1 ordinateur portable et 1 flux de caméra live connecté au mixer vidéo
- 1 microphone connecté au mixer son.
- 1 Mixer Son et 1 System Stéréo

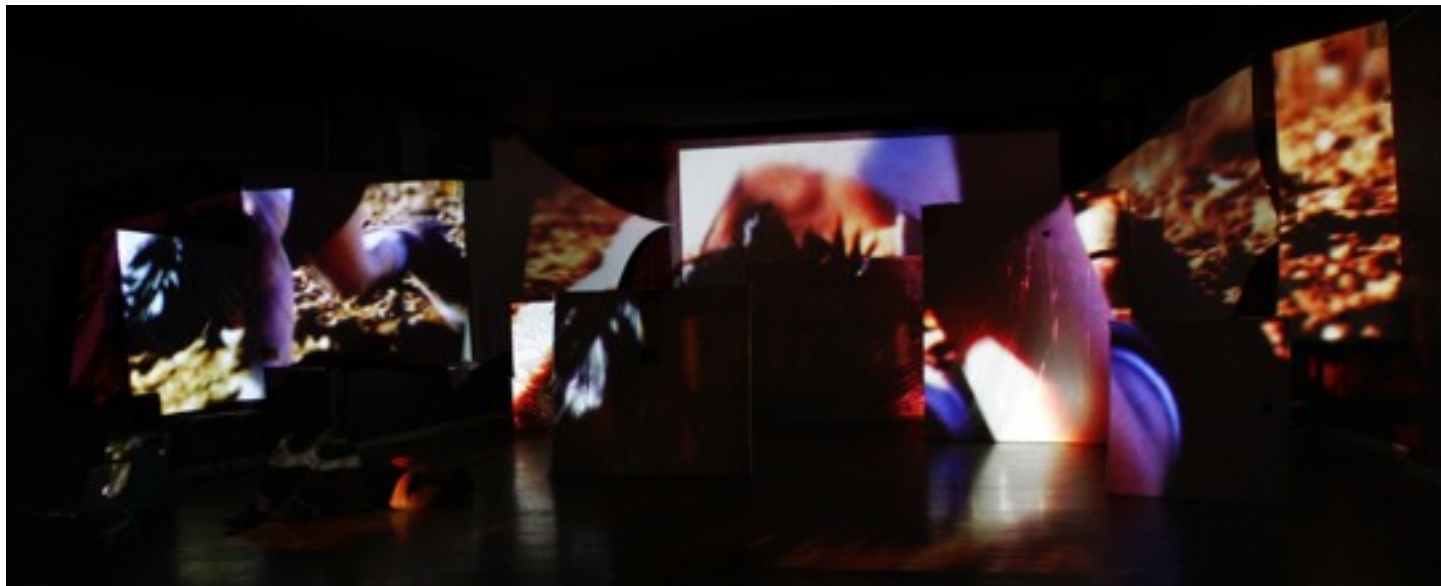
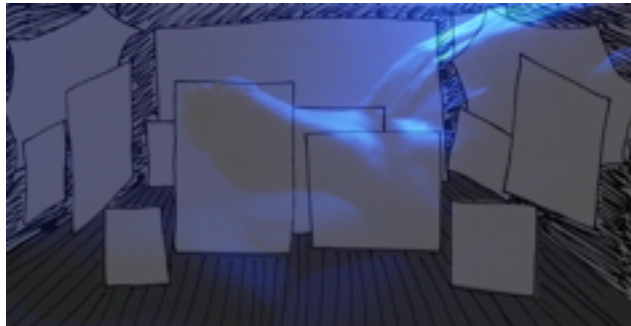

SHIFTING GAZE

26 mai 2010: Installation Performance au Centro Español NYC, Etats-Unis

Installation pour intérieur avec vidéo, son et danse.

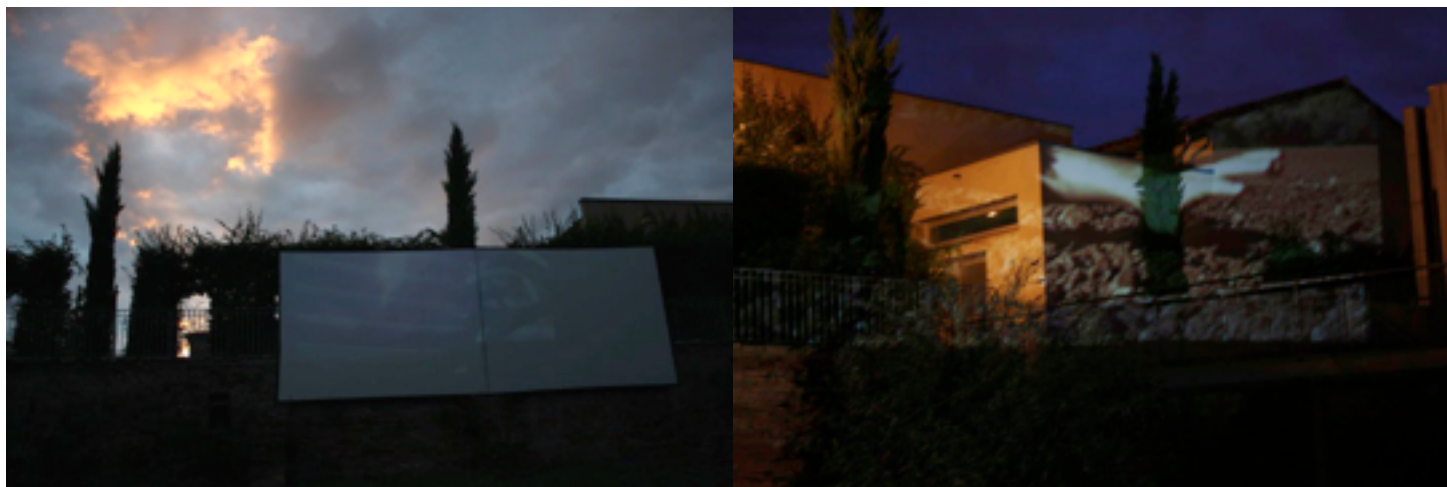
- 2 vidéo-projecteurs
- 14 écrans
- Système Son Stéréo avec mixer
- 1 amplificateur

21 juin 2010 : Installation Performance aux Festival Les Nuits Euphoriques, Tournefeuille, France

Installation à l'air libre avec vidéo, son et danse.

- 3 vidéo-projecteurs
- 1 Système sonore stéréo avec mixeur
- 1 caméra filmant live
- 3 écrans de projections et murs de bâtiments

Biographie Laia Cabrera

New York-Espagne

Laia Cabrera est une réalisatrice et vidéo-artiste née en Espagne et basée à New York depuis 1997. Elle utilise une variété de support, musique, vidéo, narration, imagier projeté mêlant les arts cinématographiques : danse, musique, photographie, théâtre, arts visuels, voix, écriture. Sentiment d'intemporalité, paysages humains : visages, fragments du corps. Elle est diplômée du conservatoire de Lleida, Espagne, a obtenu son MFA en Communication Audiovisuelle et son BFA en Étude des Médias de l'université autonome de Barcelone, Espagne, et en Production Cinéma à la New School University à New York. Melle Cabrera a reçu bon nombre de prix, le KrTU pour Jeunes Créateurs du département de la Culture de la Generalitat de Catalogne et le prix du Meilleur Film Cinématique Kodak et Color Lab pour « Under Influence ». Son travail en tant que réalisatrice inclut Singularity (inauguration du Festival International d'animation vidéo Animac en Espagne), Invisible, Under Influence, Lines et Dropped (multi-support) entre autres. Son dernier Film-Vidéo « Is There An Edge of Belief ? » a ouvert le festival international d'arts multidisciplinaires Jaen En Femenino in Spain en mai 2009. Son travail visuel inclut « Claim Your Place », une large performance et installation vidéo présentée aux Etats-Unis et en Europe, « For Feather », une installation avec deux flux vidéo projetés en conjonction avec des musiciens (BAM, Brooklyn Academy of Music, Nov 2008), « La Jaula Bajo el Trapo » pièce de théâtre multimédia dans le cadre

“En tant que réalisatrice et artiste visuelle, j'utilise une variété de médias/musique, vidéo, narration, images projetées liant le cinéma, la danse, la musique, la photographie, le théâtre, les arts visuels, la voix, le texte. [...] Sentiment d'intemporalité, de paysages humains: visages, fragments de corps.”

Laia Cabrera

du Festival Teatro Vivo au King Juan Carlos Center, NYC, « Touching Gravity » vidéo danse en collaboration avec la danseuse et artiste multimédia Caryn Heilman, « New York », Installation vidéo à l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, Espagne, « Life is a dream » pièce de théâtre multimédia au Festival de Teatro Clásico de Almagro 2008.

Elle a également reçu de nombreux prix en tant que artiste visuelle, réalisatrice, monteur, écrivain et compositeur. En tant que vidéo-artiste, elle a collaboré avec Arts International, New Stage Theatre Company, World Music of Nana, Liquid Body Media, Movement and Dance, Cinema Tropical entre autres. Elle a récemment monté le docu-concert « Cachao : Uno Mas » avec Andy Garcia et Cachao, le film « Shut up and do it » et le documentaire « The World of Vija Vetra ». Son travail artistique a été présenté en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Elle travaille en ce moment sur sa

FOR FEATHER & Laia Cabrera visuals-concert @ BAM CAFE, Brooklyn - New York, Novembre 2008

dernière installation vidéo-art-musique « Shifting Gaze » qui a été présenté à Times Square en Octobre 2010 et « Mapping Möbius », une pièce de théâtre multimédia qui sera présentée au théâtre La Mama à New York en décembre 2010.

Articles sur Laia Cabrera

“Travaillant au niveau visuel, Laia Cabrera, artiste multimédia et réalisatrice indépendante, crée des flots vidéo live, liant ses propres images et animations à la performance.”

Local Spotlight NYC, Gordon Sharp, 9 mars 2009

“Je connais bien le travail de Me Laia Cabrera avec la compagnie LiquidBody de Cary Heilmann, avec qui elle a été associée depuis 2004, et j'ai été impressionnée par l'impression d'apparente instinctivité du travail de Me Cabrera. Chacun reconnaît sa voix artistique unique même lorsqu'il enrichit l'ensemble chorégraphique. Me Cabrera est une artiste multimédia habile dont les talents seraient de grande utilité aux chorégraphes américains en général...”

New York Times, Jennifer Dunning, Critique Danse, 15 octobre 2005

"Animac, lumière et ombres. Nuit de magie dans le Teatre Principal pour l'inauguration de la dixième édition du festival Animac. Magie de l'art-vidéo de la léridienne Laia Cabrera."

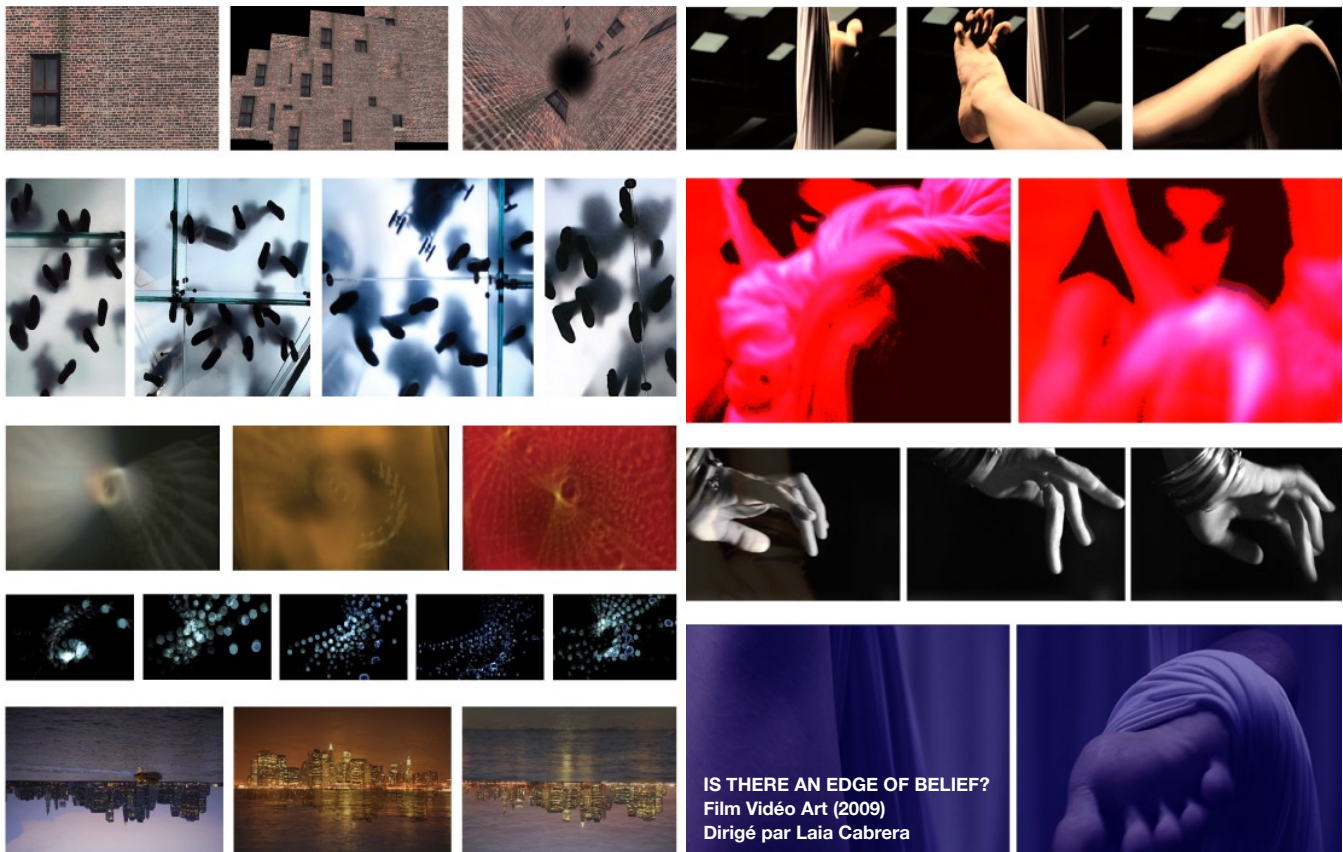
El Segre, Cultura, 3 mars 2006

“La programmation suit son cours avec les nombreuses propositions de cette nouvelle édition qui invitent à la surprise, comme lorsqu'hier l'écrivain cinéaste Laia Cabrera, résidant à New York, nous a présenté son installation vidéo performance, amenant une note unique au festival.”

La Mañana, Andres Rodriguez, 3 mars 2006

“Laia Cabrera est une jeune réalisatrice, compositeur, écrivain et vidéo-artiste prometteuse léridienne résidant à New York depuis neuf ans. Entre autres aventures artistiques, elle dirige actuellement un programme d'interview sur la chaîne de télévision New Yorkaise Thirteen produite par PBS. De plus, le documentaire qu'elle a réalisé sur le grand musicien cubain Cachao avec l'acteur Andy Garcia est sur le point de faire sa première.”

La Mañana, Diego Aranega, 19 janvier 2008

Collaborateurs

Isabelle Duverger

Photographie et Animation,
New York – France

Isabelle Duverger (St Germain en Laye, France, 1983) est une compositrice, une artiste visuelle et photographe travaillant à New York et à Paris. Elle a un Master en management des arts de Audencia Nantes, France. Elle est également diplômée de l'école d'art Estienne en communications graphiques. Elle a travaillé à Hachette Livre, Paris et pour l'exposition internationale de design "European Way(s) Of Life". Elle a également travaillé en tant que graphiste chez Altedia Editing, Paris et a collaborée avec le photographe français Michel Azous. Elle a assisté Mme Cabrera sur la vidéo "New York", sur sa présentation du film-object d'art ainsi que pour la performance au BAM Café aux animations graphiques live. Son travail le plus récent inclue la création de décors virtuels pour le festival de théâtre "Inspiracion" et la pièce de théâtre multimédia "Playing Equality", photographie et animations graphiques live pour la pièce "Walk" présentée au Monkey Town et Pianos (New York), le design son pour l'installation multimédia "In there an edge of belief?" à New

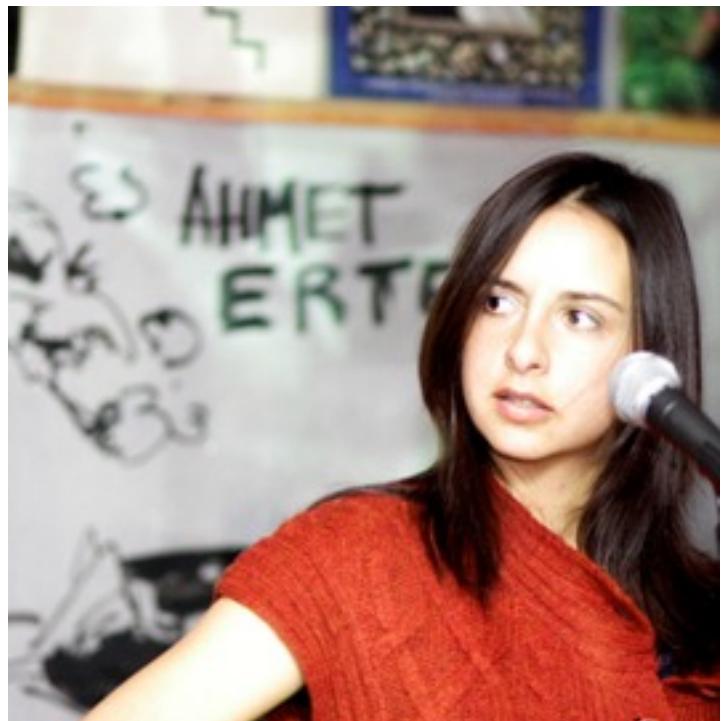
York et "Claim Your Place" présenté au Centro Español NYC et à Toulouse. Elle participe en ce moment à la création de la pièce de théâtre multimédia "Mapping Möbius" pour laquelle elle crée les animations du décors qui sera présenté en décembre 2010 à la Mama, ainsi que les animations pour le film documentaire "Cate Carew".

Erica Glyn

Musique et Design Sonore, New York

Erica Glyn est une musicienne / ingénieure du son / producteur basée par New York City. Elle a commencé sa carrière travaillant avec le producteur/ingénieur Bob Power nommé aux Grammy, sur les albums d'India.Arie, The Roots, Ozomatli, Citizen Cope et Meshell Ndegeocello notamment. Par la suite, Glyn a travaillé en tant qu'ingénieure sur de nombreux projets de musique ainsi qu'avec une série de personnalités comprenant Hillary Clinton, Richard Clarke (Audie Award), Stephen Colbert, Frank McCourt (Audie Award), fleuves de Joan, Uma Thurman, Dr. Oz, Mariane Pearl (Audie Award), Valerie Plame, Michael J. Fox (Audie Award) et John Lithgow (Audie Award), les derniers deux projets ont tous les deux engrangés une nomination aux Grammy.

A coté de sa carrière réussie en tant qu'ingénieure du son, Glyn écrit, enregistre et produit sa propre musique. Elle a voyagé le monde avec ses divers collaborateurs : Blair Wells (Q-tip, Parts and Labour), John Ginty (Citizen Cope, Jewel), Jesse Cracovie (Craig Wedron, Shudder To Think, Julee Cruise) et bien d'autres. Elle a partagé la scène avec des célébrités tels que Jonathan Richman, St. Vincent et Citizen Cope. Son plus nouveau projet musical, Raining Rooftops, est une collaboration avec Joel Hamilton

(Elvis Costello, Tom Waits, Sparklehorse) avec qui elle a également travaillé avec sur des projets comprenant Candice Anitra, Watussi et Blakroc.

Contacts

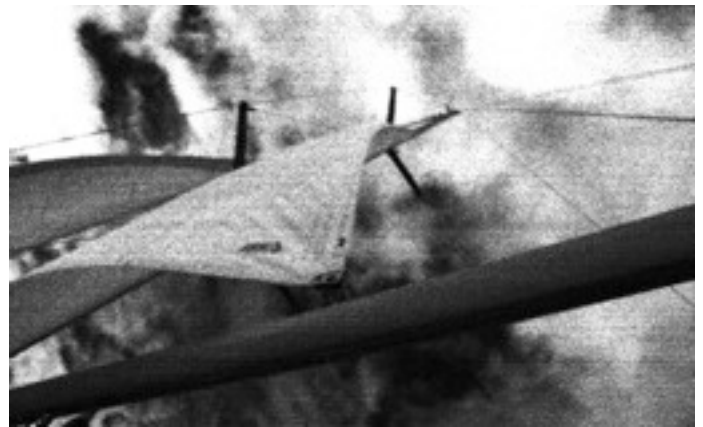
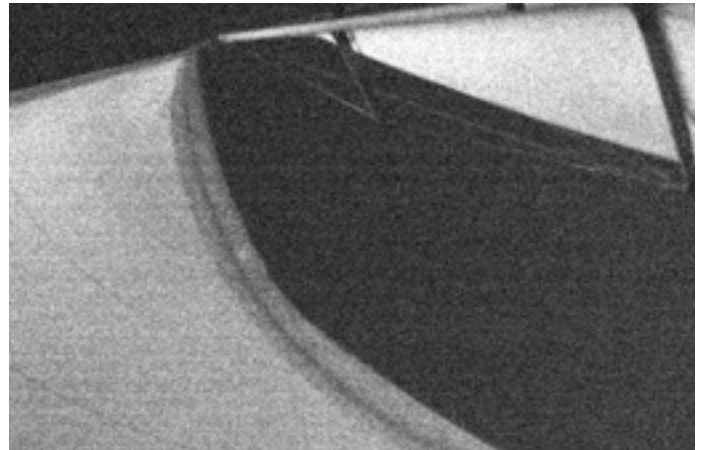
Laia Cabrera
mail@laiacabrera.com
www.laiacabrera.com
+ 1 646.331.0028

Erica Glyn
erica@ericaglyn.com
www.ericaglyn.com
1 917.6995441

Isabelle Duverger
iduverger@yahoo.com
www.isabelleduverger.com
1 917.607.9919

Produit par
Laia Cabrera & Company

Coproduit par

Site Web

www.shiftinggaze.com