

DARIA GABRIEL - KASPER T. TOEPLITZ

VENUS BLUE

Concert pictural

création 2025

une production Art Zoyd Studios avec l'aide de la Drac et de la Région Hauts de France, de Valenciennes Métropole et de la Ville de Valenciennes.

ART
ZOYD
STU-
DIOS

Centre
de création
musicale

www.artzoydstudios.com
www.gallery.artzoydstudios.com

VENUS BLUE

Durée : 1 h

Un musicien et une projection.
Concert adaptable selon le lieu.

De Kasper T Toeplitz (musique) et Daria Gabriel (peinture)

Images : en cours de distribution

Avec Kasper T Toeplitz (Basse électrique et électronique)

Contact : Art Zoyd Studios

artzoyd@wanadoo.fr

Monique Hourbette Vialadieu

06 10 80 68 60

I UNE ŒUVRE HYBRIDE

Venus Blue, une œuvre hybride qui mêle peinture et musique électronique, imaginée par le compositeur et musicien Kasper T. Toeplitz et la peintre américaine Daria Gabriel.

Ce projet pictural et musical s'inspire de la planète Vénus, à la fois par son symbolisme et ses connotations environnementales. La peinture d'origine, réalisée sur des panneaux d'aluminium, se caractérise par des textures complexes obtenues à partir de matériaux variés. Elle devient une partition mouvante lors de performances, où les visuels de l'œuvre filmés interagissent avec la composition musicale pour créer une expérience immersive.

La composition musicale et visuelle, est jouée en direct par Kasper T. Toeplitz, à la basse électrique et à l'électronique.

Venus Blue ne se contente pas de juxtaposer musique et peinture, mais cherche à fusionner ces deux formes artistiques. L'œuvre est conçue simultanément avec ses deux médias: la peinture influence la musique, et inversement.

Par ce dialogue constant, naît une nouvelle manière d'interpréter les correspondances entre ces deux arts. Le spectacle aborde également des thématiques environnementales urgentes, comme le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, en les intégrant dans un discours artistique.

La planète Vénus, souvent perçue comme un avertissement pour l'avenir de la Terre, est utilisée comme métaphore des dangers liés à la dégradation de notre environnement.

L'un des points centraux du projet est la temporalité, alors que la musique déploie une structure qui évolue dans le temps, la peinture est souvent perçue d'un coup d'œil.

Venus Blue propose une nouvelle approche : la peinture y est révélée lentement à travers des projections vidéo qui permettent aux spectateur·rice·s de se plonger dans ses détails, ses textures, et ses couches de couleurs.

Cette exploration visuelle progressive est accompagnée d'une composition musicale qui reflète ce même principe, en jouant sur des accumulations sonores et des structures polyphoniques complexes.

En fusionnant les perceptions auditives et visuelles, *Venus Blue* cherche à créer une œuvre autonome et cohérente, où peinture et musique se rejoignent pour offrir une expérience immersive et poétique.

NOTE D'INTENTION

KASPERT T. TOEPLITZ

« Si les rapports et correspondances entre peinture et musique ont été souvent mis en avant et souvent évoqués (Kandinsky, Scriabine, Cage etc) la majeure partie de ces relations sont de nature analogique : on cite une œuvre du d'un medium artistique comme ayant été l'inspiration de celle que l'artiste produit dans un autre ; pourtant il est difficile sinon impossible de percevoir la Cinquième Symphonie de Beethoven (ou l'opus X de Schoenberg) dans les l'œuvres picturales de Kandinsky, tout comme de voir l'œuvre de Marcel Duchamp dans la musique de John Cage.

Même pour les compositeurs ayant affirmé une certaine correspondance entre les couleurs et les sons (tous deux produits par des fréquences vibratoires mesurables) - comme Messiaen ou Scriabine - force est de constater que ces équivalences ne sont pas transmissibles aux spectateurs, et la majeure partie du temps le tableau qui a servi d'inspiration n'est présent pour l'auditeur que comme illustration de la couverture du disque, tandis que le peintre raconte dans l'interview comment il a écouté telle musique « en boucle » lorsqu'il travaillait sur sa dernière toile.

La peintre Daria Gabriel et le compositeur Kasper T. Toeplitz - après quelques essais « classiques » où un tableau de Daria, certes au format « poster » devenait la pochette d'un CD de Kasper (AMAS) - ont décidé de procéder autrement pour le projet *VENUS BLUE* :

D'une part la conception des deux œuvres (composition musicale et peinture) se font dans le même temps, les deux processus en cours se nourrissant l'un l'autre (au lieu d'un travail fini inspirant la construction de l'autre mais surtout l'envie est d'injecter dans chacune de ces démarches ce qui fait l'essence du travail de l'autre domaine

_ainsi le temps, la durée est une définition ou du moins une donnée essentielle de la composition musicale, tandis qu'on sait que le temps moyen d'arrêt devant un tableau d'un visiteur de musée est de 15 secondes (!!!).

Ainsi avons-nous imaginé un dispositif forçant la vision à examiner dans la lenteur les détails du tableau, et de se faire progressivement une idée de sa totalité avant de le découvrir en intégralité après une heure environ d'un temps « pausé », ou du moins ralenti. Pour ce faire le triptyque sera filmé dans ses détails, sous la direction de la peintre, et l'image projetée sera un parcours dans ses textures, ses couches de matières et de couleurs

_ de même afin de rendre cette idée de multiples couches (de couleurs et de matières) dans le domaine musical, et bien qu'il s'agisse d'une composition pour un instrument solo (la basse électrique), l'idée est de produire (avec l'aide de l'informatique musicale appliquée en temps réel) une musique très polyphonique et polytimbrale dans laquelle l'emploi de divers dispositifs d' « accumulation temporelle » vont permettre de jouer avec divers parcours d'écoute(s).

Ainsi bien que composé d'éléments s'adressant à des perceptions différentes et presque antinomique (en peinture on perçoit un « tout » tandis qu'en musique on se focalise sur le déploiement de la structure) nous espérons que *VENUS BLUE* sera ressenti comme une unité, comme un objet artistique autonome relevant autant de la peinture que de la musique. »

NOTE D'INTENTION

DARIA GABRIEL

« De nombreux peintres ont créé des œuvres inspirées par la musique. De nombreux musiciens, à l'inverse, se sont inspirés de peintures. L'œuvre de l'artiste abstrait russe Wassily Kandinsky s'est inspirée de sa synesthésie, une maladie neurologique rare dans laquelle un sens en déclenche un autre. Dans le cas de Kandinsky, il voyait des couleurs lorsqu'il écoutait de la musique. Il s'est servi de cette maladie pour créer des peintures magnifiques et uniques qu'il a ensuite baptisées d'après des termes musicaux.

Le compositeur américain Morton Feldman (1926-1987) était attiré par la peinture expressionniste abstraite. Il comptait Mark Rothko, Philip Guston, Jackson Pollack et Robert Rauschenberg parmi ses amis et associés. Lorsqu'il était à Houston en février 1971, pour l'inauguration de la chapelle Rothko, les donateurs de la chapelle lui ont demandé de composer un hommage à Rothko, qui s'était suicidé en 1970 après avoir terminé une suite de quatorze grandes peintures pour l'intérieur de la chapelle octogonale qui porte son nom. Feldman accepta et sa partition contemplative fut créée dans la chapelle en avril 1972.

La série The Cage Paintings de Gerhard Richter a été conçue comme un seul groupe cohérent et exposée pour la première fois à la Biennale de Venise en 2007. Leurs titres rendent hommage au compositeur d'avant-garde américain John Cage (1912-1992). Dans sa « Conférence sur le néant », Cage a déclaré : « Je n'ai rien à dire et je le dis. » Richter se méfie tout autant des idéologies et préfère laisser les spectateurs se faire leur propre opinion.

Les peintres et les musiciens ont influencé leurs énergies créatrices respectives. Ainsi, Daria Gabriel, artiste visuelle, et Kasper T. Toeplitz, musicien, ont pensé composer un duo, réalisé par la collection d'images, de partitions musicales et d'idées.

Venus Blue, le tableau, a été inspiré par les premières esquisses sonores de Kasper T. Toeplitz et des références visuelles à la planète Vénus.

Peinte sur des panneaux d'aluminium avec des huiles, de la cire, de la poussière de marbre, du sable et du verre, la surface richement texturée et réfléchissante agit à la fois comme un espace mystérieux dans lequel flotter est une topographie à explorer.

Moins un tableau qu'un environnement imaginaire, les visuels filmés agissent comme une partition changeante à interpréter en direct. Kasper T. Toeplitz joue de la basse électrique en direct, augmentée par des éléments électroniques en temps réel. À la fois précomposée et reconstruite, la performance est toujours légèrement différente en symbiose avec la présentation visuelle. Alors que les visuels traversent lentement les détails du tableau, la composition musicale répond avec une polyphonie quasi orchestrale de timbres activée grâce au recours à l'informatique musicale temps-réel.

Belle et mortelle, Vénus (96,5 % de dioxyde de carbone) envoie un message de grande importance ; son atmosphère de dioxyde de carbone affiche un avenir d'accélération des émissions de gaz à effet de serre : un environnement dense, toxique et rude. Le réchauffement rapide de la Terre causé par les émissions de carbone pousse les grands systèmes du monde naturel vers l'effondrement.

Ces systèmes sont si vastes qu'ils sont capables de maintenir un certain degré d'équilibre même lorsque les températures augmentent. . . Jusqu'à un certain point seulement. Une fois que nous aurons réchauffé la planète au-delà des niveaux acceptables, les effets seront considérables et difficiles à inverser. Les effets se multiplient et se multiplient.

Le dégel du pergélisol libère davantage de gaz à effet de serre, ce qui aggrave la chaleur, les incendies et la pluie, ce qui intensifie le dégel.

KASPER T. TOEPLITZ

Compositeur et musicien (basse électrique, ordinateur) ayant développé son travail dans le « no man's land » entre la composition académique (orchestre, ensembles, opéra) et la nouvelle musique électronique ou noise music, il travaille autant avec les institutions d'État (GMEM, GRM, Ircam, Radio France) qu'avec des musicien·ne·s inclassables (Eliane Radigue, Zbigniew Karkowski, Dror Feiler, Phill Niblock, Z'ev ou Vomir). Il collabore souvent avec la danse contemporaine et sa musique est jouée dans toute l'Europe, en Amérique, en Asie ainsi qu'en Australie. Depuis 2019, il est compositeur associé à Art Zoyd Studios et a collaboré régulièrement avec Art Zoyd sur de nombreux projets depuis les années 2000 : Metropolis, Biel, Expériences de vol, Armageddon, La nuit du Jabberwock, Phase V.

>>sleazeart.com

>>kasperttoeplitz.bandcamp.com

DARIA GABRIEL

Diplômée d'un Master of Fine Arts de la Claremont Graduate University à Los Angeles et d'un Bachelor of Arts de l'Université de la Nouvelle-Orléans, Daria possède une formation académique solide qui soutient ses diverses activités artistiques. Son parcours a débuté dans la scène musicale new wave/no wave/industrielle, où elle a exploré le son, la performance et les arts visuels. Elle a ensuite élargi ses ambitions artistiques à la scénographie pour le théâtre et le cinéma, ainsi qu'à l'enseignement dans plusieurs universités et écoles supérieures. En tant que spécialiste de l'éducation artistique en Californie et en Louisiane, elle a conçu des programmes d'art innovants pour les écoles. Dans le domaine de la production cinématographique, elle a travaillé sur la consultation et la conception, incluant une série de documentaires sur les sculpteurs pour PBS en Arizona. Ses expositions, qui englobent la sculpture d'installation, la vidéo et la peinture, ont été présentées dans des villes comme Los Angeles, San Francisco, Paris, Berlin, Mexico, La Nouvelle-Orléans, Atlanta, New York, Rome, Santa Clara et Santa Fe. Actuellement, Daria réside et travaille dans la région de la baie de San Francisco, avec de fréquents séjours prolongés en Europe pour enrichir sa pratique artistique.

>>dariagabriel.com

ART ZOYD STUDIOS

Basé à Valenciennes, dirigé par Monique Hourbette-Vialadieu, Art Zoyd Studios est un centre de création musicale. À travers ses résidences, le centre favorise la conception et la réalisation d'œuvres musicales nouvelles, en assure la diffusion, et contribue au développement de la recherche musicale. La pratique de nouveaux instruments, la découverte de nouvelles formes de musique, la création, l'écoute et l'exploration sonore sont l'essence de la structure. Fondé en 1999 par Gérard Hourbette et Monique Hourbette Vialadieu, le centre porte le nom d'Art Zoyd, groupe issu du rock progressif que Gérard Hourbette a dirigé jusqu'à sa mort en 2018 (codirection avec Thierry Zaboïtzeff jusqu'en 1997). Puisant dans les ressources sonores infinies des instruments électroniques, le groupe Art Zoyd mêlait les influences du rock et de la musique électroacoustique pour faire jaillir l'imaginaire fantasmagorique de la musique.

>>artzoydstudios.com

DARIA GABRIEL - KASPER T. TOEPLITZ

VENUS BLUE

Concert pictural
création 2025

ART
ZOYD
STU-
DIOS

Centre
de création
musicale

PRÉFET
DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Valenciennes
Métropole

Nord
Le Département est là

Ville de
Valenciennes