

Claire Payement

AVANT PROPOS

Je suis partie d'une expérience personnelle, celle qui a provoqué un changement radical dans ma relation au corps, au toucher. C'est à partir de cette expérience de la vie et de ma reconstruction que je commence à développer des recherches sur le corps. J'utilise ainsi des événements / expériences personnelles comme support de réflexion à la création.

Il y a aussi la dimension sociale, que j'appelle la pratique du monde et qui implique mon intérêt pour l'autre et la place que j'accorde au public dans mon travail.

A partir de l'expérience de mon vécu et ma pratique du monde ce qui m'intéresse c'est de créer une sorte de connexion, un écho qui pourrait susciter des questionnements sur l'espace qui nous entoure et notre manière d'être au monde. L'interaction n'est pas des moindres et m'amène en tant qu'artiste à une certaine responsabilité, celle de créer un dialogue authentique qui ne soit ni narcissique, ni dans un rapport de quelconque vérité mais dans une volonté de partage.

Et puis il y a l'écoute, celle d'expériences sonores et musicales singulières qui enveloppent physiquement l'auditeur et le traversent. A leur écoute nous ne sommes plus tout à fait pareil. Même si «l'effet» dure le temps propre de chaque pièce, il laisse une empreinte, une trace dans la mémoire et dans le corps.

Je compose le son et l'espace de diffusion en exploitant principalement des échantillons sonores capturés du vivant et du monde pour des créations musicales électroacoustiques. Ce qui m'intéresse c'est la capacité du son à interagir avec l'auditeur par le biais d'images mentales que j'imagine liées à notre histoire personnelle, à nos propres expériences et nos propres références. Je construis ainsi des voyages ouvrant des espaces de l'intérieur à l'extérieur, de l'individu au collectif, du «Je» au «Nous».

BIOGRAPHIE

CRÉATIONS MUSICALES :

Performances musicales live :

Sonorité organique, performance sonore

Hub session, création multimedia

Le passage (duo PauLaire), performance musicale et lumière

Compositions acousmatiques :

Beijing, paysage sonore

Antichambre, pièce électroacoustique

U.M., pièce électroacoustique

Nocturne, pièce électroacoustique

Confessions d'une fin qui n'a jamais eu lieu, pièce électroacoustique

Silvae, pièce électroacoustique

Maghnia au fil des mots, portrait sonore

ARTS SONORES :

Incorporer, installation performative et sonore

Sound box, installation sonore

Haptique II, installation sonore

CLEA- Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole

CONTACTS

BIOGRAPHIE

Artiste sonore, compositeur, Claire Payement possède un parcours atypique. Riche et diversifié, il lui a permis d'aborder de manière tout à fait singulière la création musicale.

Titulaire d'un Master Informatique musicale en musique acousmatique et arts sonores co-dirigé par le GRM, elle obtient également une Maîtrise en Arts plastiques et un Master Scénographie interactive à l'Université de Valenciennes où elle étudie les technologies dans les arts de la scène. Elle y aborde les questions du corps augmenté (capteurs embarqués sur le performer), de l'interactivité et du son.

C'est à partir de 2008, qu'elle suit des études de composition électroacoustique mises en place par Art Zoyd encadrées par le compositeur André Serre-Milan et le réalisateur en informatique musicale Carl Faïa. Dès lors, la dimension sonore et musicale devient un enjeu primordial dans sa démarche.

Repérée par la DRAC Nord-Pas de Calais dans le cadre du dispositif Pas à pas, Claire Payement est accueillie au sein du studio Art Zoyd pour la saison 2011-2012.

Ses projets sont diffusés en Chine, en Espagne, en Belgique pour le festival international City Sonic, en Angleterre, au Canada et à Paris lors de la 9e édition de la jeune création musicale contemporaine.

*En 2013, elle est lauréate de la plateforme pour les musiques innovantes avec son projet **Haptique II** et sélectionnée au concours international de composition acousmatique SIME 2016.*

Sonorité organique,

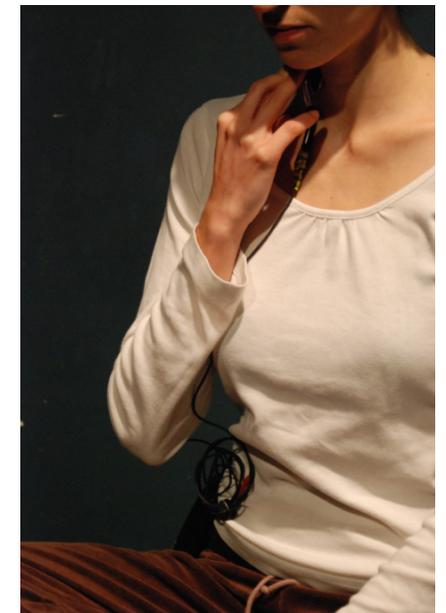
L'écriture chorégraphique se fonde sur les fonctions vitales du corps qui constituent une dimension acoustique souvent invisible, souvent inaudible mais qui peut être explorée par un dispositif technologique capable de rendre appréhensible / palpable l'intériorité de l'être humain. Les organes, les fluides et même l'air et l'eau qui circulent à l'intérieur de la performeuse deviennent dès lors matière de création sonore.

Cette création a été sélectionnée par le festival INSONORA à Madrid. La maquette du spectacle SONORITE ORGANIQUE a été présentée en novembre 2009 à l'Institut européen du Design.

conception-réalisation-composition musicale / Claire Payement
performance / Teresa Acevedo
développement informatique / Loic Reboursière

Dépasser l'enveloppe physique en connectant le corps du public au corps de la performeuse

Rendre sensible, ce corps qu'on ne voit.

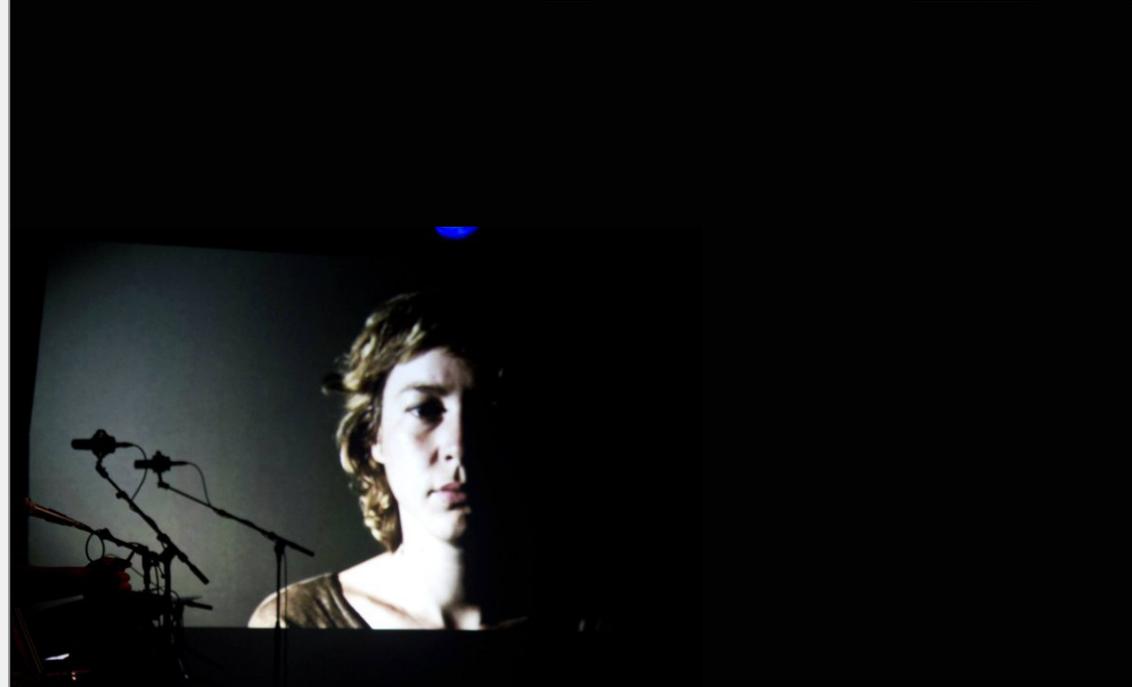

CI-CONTRE

Hub session,

Projet unique organisé par Phase B et le BIJ, à l'occasion de Semaine européenne de la Jeunesse dans le cadre de l'Année UE-Chine de la jeunesse 2011, Hub Session a permis la rencontre de jeunes artistes pointus de la Communauté française de Belgique, de Chine, du Québec et de France. Une création multimédia à la croisée des musiques électroacoustiques, des arts numériques et autres innovations artistiques.

Ce projet a été diffusé aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles, au Star Theatre à Pékin et à Montréal.

CI-DESSUS

composition électroacoustique / Claire Payement - Hugues Clément
video / Claire Payement

Composée à partir de sons enregistrés sur le lieu de résidence (citadelle de Namur en Belgique) cette pièce électroacoustique propose un voyage stimulant successivement l'ouïe et la vue. Le son permet de créer des images mentales liées à son propre vécu et expériences personnelles. Lorsque l'image apparaît, elle réduit le champ de vision et transporte le spectateur à travers un univers exigu apportant une dimension nouvelle, une autre lecture de la pièce.

Le Passage,

Live music & light (work in progress)
musique / Claire Payement & Pauline Lagache
Light / Stéphane Perraud

Nottingham Castle park
Les pépinières européennes pour jeunes artistes

Beijing,

Ce paysage sonore est le fruit d'un voyage à Beijing. Je me suis principalement attachée aux quartiers populaires appelés Hutong, quartiers traditionnels amenés à disparaître et remplacés par des immeubles.

Antichambre,

Antichambre est une pièce acoustique diffusée en quadriphonie. Le temps s'étire. Les matières sonores nous enveloppent puis nous emportent au coeur d'une avancée dont on ne peut s'extraire.

U.M.,

UM(Ulrike Meinhof) est une pièce acoustique inspirée du texte *Lettre du couloir de la mort* de Ulrike Meinhof. Ce texte a été écrit depuis sa cellule d'isolement total, aussi appelée cellule de privation sensorielle.

Nocturne

Nocturne est une composition électroacoustique dont le thème est l'espace de la nuit. Les sons concrets sont transformés à l'aide d'outils informatiques (GRM Tools) en s'attachant principalement à la résonance et aux harmoniques.

Confessions d'une fin qui n'a jamais eu lieu,

Confessions... est une pièce acoustique spatialisée en octophonie. Avec la voix de Luise Holke sur un texte de Claire Payement

SILVAE,

Traverser est une composition acoustique pour écoute isolée (casque fermé) qui propose un paysage minimaliste composé de field recording et de sons électroniques.

MAGHNIA, au fil des mots,

Ce portrait sonore relate l'histoire d'une jeune mère algérienne que j'ai rencontrée dans une association à Lille. C'est là qu'elle apprend à parler, lire et écrire le français car Maghnia veut rester définitivement en France. C'est au fil des mots, de ceux qu'elle apprend durant ses cours de langue française, et des maux liés à la distance qui la sépare de sa famille et ses origines qu'elle nous raconte avec beaucoup d'espoir et de générosité, sa volonté de rester en France.

ARTS
SONORES

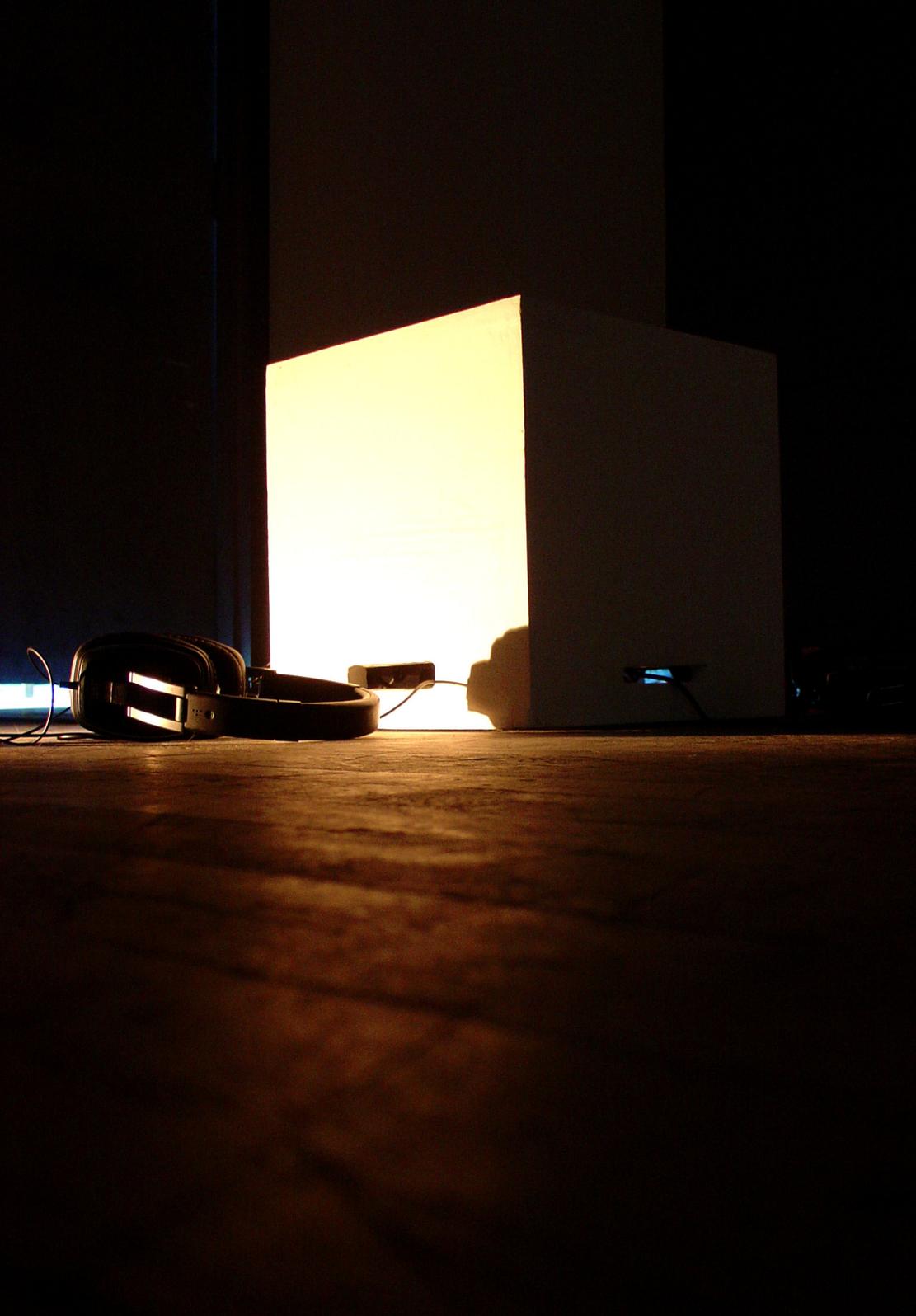
Théâtre Royal, Mons

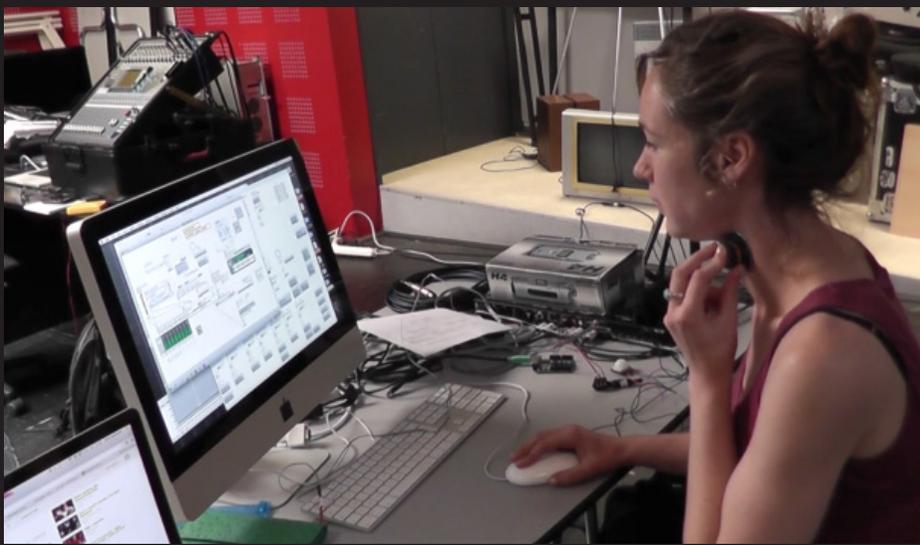
Incorporer,

Dans un espace plongé dans le silence absolu, est placée au centre une structure transparente dans laquelle un corps est allongée, en «semi-vie». Aucun son n'est audible. Lorsque le spectateur s'approche de l'installation, il découvre sur le corps du performer des capteurs positionnés sur la gorge, le cœur et l'utérus. Dès lors que le spectateur se « connecte », il perçoit l'intérieur sonore du corps du performer accompagné d'une voix à peine audible car dissimulée par les sons organiques. Ce corps, à première vue inerte, semble désormais en vie.

“ La « connexion » se crée par l'écoute. Le spectateur n'est plus dans un rapport visuel. Les sons de la respiration, du cœur et des fluides invitent l'auditeur à une sorte d'introspection. C'est d'abord mon corps qu'il écoute : je « reprends » vie. Puis c'est le sien qu'il se remémore. ”

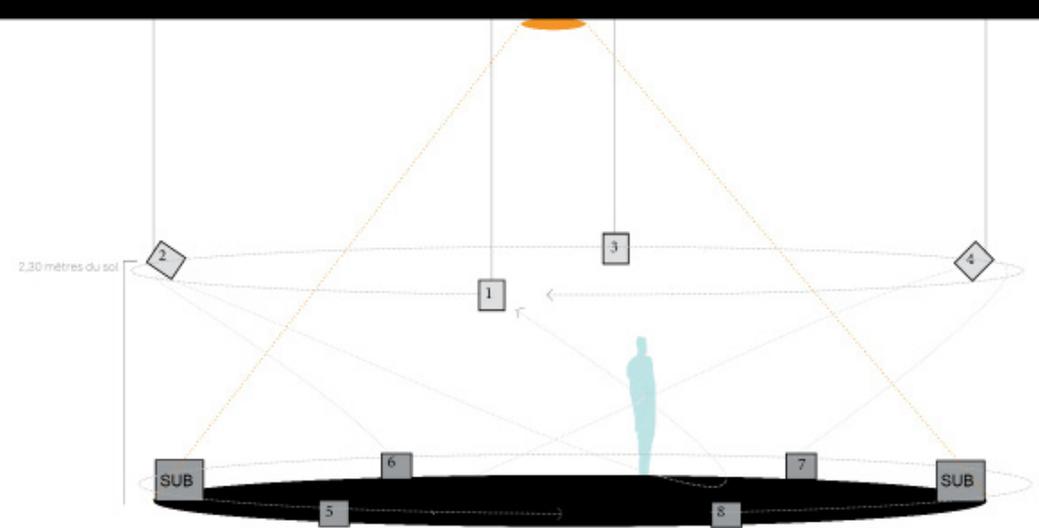
CI-CONTRE
Sound box,
Centre Eastern Bloc , Montréal

résidence de création studio Art Zoyd valenciennes / Patch Max Spat

Mes dernières expériences m'ont poussée à considérer l'impact du son sur le corps. Lors de mes recherches j'ai pu observer que ces sons entraînent l'auditeur au profond de lui-même. L'oreille serait éveillée à partir de quatre mois et demi de vie fœtale. Le fœtus « entend » des bruits qui s'accompagnent de variations de pression contre les parois corporelles, mais aussi deux cycles de battements cardiaques, celui de la mère et son propre cycle. Le stade le plus archaïque de ce qu'on peut appeler la sensation sonore, en tout cas, est une pression rythmée. Ces bases rythmiques reçues très tôt sont comme la basse « trans-sensorielle » sur laquelle se construira toute la musique des perceptions post natales.

conception-réalisation-composition musicales et spatiales / Claire Payement
développement informatique et informatique musicale / Carl Faïa, Florent Meunier
Production : Le manège.mons, Art Zoyd, Transcultures, dans le cadre du programme Espace(s) Son(s) Hainaut(s), plateforme pour les musiques innovantes (avec le soutien du programme ESH-Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen).

Haptique II est une installation sonore immersive bi-sensorielle. La perception acoustique a non seulement lieu par l'ouïe mais également à travers tout le corps par les vibrations. L'auditeur est invité à pénétrer l'espace composé à partir des dimensions acoustiques du corps. Les mouvements sonores (respiration, fluides, air) et les vibrations (cœur) traversent l'espace et enveloppent l'auditeur vers une autre perception du corps.

Haptique II a été présentée dans le cadre du festival international du son CITYSONIC en Belgique en Septembre 2013 puis à la scène nationale Le Phénix à Valenciennes en Octobre 2013.

Résidence mission CLEA

Musique contemporaine

Claire Payement

Séance d'écoute acousmatique

Résidence mission CLEA, communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, 2016

QUELQUES PISTES D'INTERVENTIONS AUPRES DU PUBLIC SCOLAIRE:

Chaque séance débute par une présentation de ma démarche artistique et de mon processus de création par le biais d'expériences d'écoute singulières. L'effet de surprise les place dans une situation nouvelle et originale d'écoute et de sensations corporelles (vibrations). Un climat de confiance est installé, ce qui favorise l'expression et les échanges libres sur l'imaginaire des élèves et leurs interprétations des œuvres. L'organisation de la séance permet aussi aux enfants de découvrir succinctement le procédé de prises de son et de déformation de la matière sonore.

Le but est de faire découvrir aux élèves que l'on peut faire de la musique avec d'autres outils que les instruments traditionnels et de les ouvrir à une musique peu médiatique. Puis nous construisons avec les élèves un projet en fonction de pistes élaborées par les enseignants.

- expérience d'écoute acousmatique (seule l'ouïe prédomine) et découverte du paysage sonore
- > éveiller le public sur les sons qui l'entourent

- promenade sonore
- > découvrir le potentiel sonore de chaque lieu
- > découverte du microphone et enregistrements de l'espace urbain et rural
- > lecture de textes écrits et enregistrés par les élèves sur les lieux explorés

- identité sonore d'un lieu
- > capturer les sons qui définissent un lieu (terril, habitants, parc, école, collège etc...)

expériences

d'écoute

acousmatique

découverte de mon dispositif
d'enregistrement des sons du corps

enregistrement d'objets du quotidien
collectés par les enfants
pour la création d'une composition

prises de son pour la création d'un paysage
sonore.

Collège- Petite Foret (classe de 5ème)

Salut Claire !

Comme convenu, voici un petit « compte-rendu » de ta venue au collège de Petite Forêt.

Du côté des élèves...

Comme tu as pu le constater, les élèves adhèrent complètement au projet. Ils avaient hâte de pouvoir capter des sons dans le collège, le jour J. Après la matinée du 14 mars, voici leur ressenti :

A la question, quel mot résume cette matinée passée avec Claire ?

Magique- génial- bien- parfait- instructif- heureux- super !!!

A la question, quel moment de la matinée as-tu préféré ?

- Les élèves sont souvent revenus sur la chance qu'ils avaient de participer à ce projet (« tu ne le fais qu'une fois dans ta vie »).

- Ils ont aimé se promener dans le collège car « ça change d'être assis en classe ». Ils ont aimé cette liberté de déambuler où ils veulent, dans des lieux comme la cantine (vide!) et la salle des profs (pleine !)

- Ils ont insisté sur le côté « amusant ». Rigolade avec d'autres élèves du collège lorsqu'ils allaient enregistrer des sons dans des salles de classe / avec les profs qui enseignaient à ce moment-là / avec les surveillants également !

- Certains ont évoqué le regard porté sur eux quand ils se promenaient avec casques et téléphone ; « regards bizarres, intrigués des autres élèves ». - D'autres ont rappelé qu'ils étaient vraiment en quête du « meilleur son possible » durant cette matinée.

Du côté des profs...

Nous sommes ravis de pouvoir mener à bien ce projet interdisciplinaire avec toi. Merci pour ta disponibilité, ta gentillesse et pour avoir su « vulgariser » ta profession auprès des élèves (et de leurs profs!). Tes propos sont toujours faciles à comprendre et concis. Tu sais les adapter à des jeunes de cet âge.

Par ailleurs, travailler autour du son n'était pas une chose familière pour certains d'entre nous, c'était une nouveauté... c'était aussi déstabilisant. Au final, ce projet est plus qu'une parenthèse artistique dans le programme de l'année scolaire. Il permet, au contraire de se « dé-centrer » de la matière que l'on enseigne et d'élargir notre vision possible de l'enseignement.

École Froissart-Valenciennes Mme Kleim et Mme Berthout (2 classes de plusieurs niveaux (CE à CM))

Claire a installé tout son matériel dans une classe. Nous avons installé des tapis, des couvertures, pour rendre ce moment privilégié. Les enfants se sont déchaussés. En amont, des échanges entre Claire et les enseignantes ont permis de planifier cette première séance.

Recueil du ressenti des élèves : « C'était un moment calme. »

« On se croyait vraiment quelque part d'autre ! »

« On a utilisé notre imagination. »

« Ca change de ce qu'on fait d'habitude en classe. »

« On avait l'impression d'être dans un autre monde. »

Merci pour cet agréable moment !!

Un élève a même demandé comment faire ce métier. Ils ont été très étonnés d'apprendre que les sons écoutés étaient des bruits du corps humain.

Nous avons lu le livre « les animaux manient les mots ». Nous avons cherché des objets du quotidien qui pourraient faire du bruit et qui nous permettraient d'illustrer ce livre. Là encore, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Claire qui nous a donné beaucoup de conseils. Nous avons ainsi sélectionné les objets « sonores » en fonction de leur matière, de gestes que l'on peut faire pour créer des sons. Les élèves ont été très enthousiastes. Ils ont appris à expérimenter, à jouer avec les objets pour faire de nouveaux bruits. Peu d'élèves avaient conscience de la dimension musicale des objets du quotidien. Claire a installé un petit studio d'enregistrement. Les élèves ont beaucoup aimé cette séance cette séance, qui encore une fois sortait de l'ordinaire.

Les élèves ont écouté les sons enregistrés. Claire les avait classés, nommés, « nettoyés ».

Recueil des paroles des élèves : « On a du mal à reconnaître certains bruits. »

« On entend parfois des enfants parler. »

Claire est venue pour initier les élèves à l'utilisation d'audacity. Elle a su capter leur attention et leur expliquer calmement et méthodiquement l'utilisation du logiciel.

« C'est bizarre ! » « C'est marrant. »

Recueil des impressions des élèves : « C'est trop marrant ! » « C'est trop rigolo ! »

« C'est étonnant. » « Parfois on ne reconnaît pas le bruit du début. »

Cela a été une grande découverte pour 90% des élèves de la classe. Ils ont hâte de recommencer.

Leur projet est maintenant de créer des sons magiques, rigolos, surprenants. Mme Kleim a créé une vidéo avec les illustrations du livre, les élèves choisiront les sons que nous associerons aux images.

École Victor HUGO – VERCHAIN-MAUGRE

Jeudi 21 avril, nous avons accueilli l'artiste Claire Payement à l'école Victor Hugo de Verchain-Maugré.

Durant la matinée, Claire nous a fait découvrir ses compositions sonores. Nous avons éveillé nos oreilles ! Claire nous a fait comprendre que l'on pouvait réussir à faire de la musique sans instruments ! Il « suffisait » d'enregistrer des sons, de les modifier selon ses envies et de les mélanger, les juxtaposer, les assembler pour faire de la musique. De la musique acousmatique.

La deuxième écoute nous a emmenés à Pékin. Claire a enregistré des sons qui l'entouraient lorsqu'elle se promenait dans cette ville. Elle a réalisé une carte postale sonore qui nous a fait passer par d'autres émotions. Nous avons imaginé plein de paysages différents, plein de situations différentes. C'était très intense. Nous avons passé une matinée bien remplie. Nous sommes allés de surprises en surprises, d'étonnement en étonnement. Claire nous a bluffés !

Nous avons démarré l'après-midi dans la classe. Claire nous a expliqué comment enregistrer un son. Elle nous a présenté son matériel, nous nous sommes entraînés puis un premier groupe est parti dans le village de Verchain pour « chasser » des sons à sa manière.

C'était génial. Par groupe de deux, nous avons enregistré des bruits d'oiseaux, de rivière, de cloches, d'aspirateur, de chiens ... Nous avons même interviewé des habitants du village.

Avec le deuxième groupe, nous sommes allés nous balader dans la campagne verchinoise pour enregistrer les sons de vaches, de feuilles froissées, de poneys, de tracteurs, d'oiseaux ... C'était génial !

Il ne nous reste plus qu'à écouter les sons que l'on a enregistrés et à les faire deviner aux autres classes de l'école.

Nous remercions Claire pour cette superbe journée où l'on a appris beaucoup de choses. Nous sommes très contents de tout ce que nous avons fait avec elle. Nous espérons qu'elle reviendra nous présenter une autre composition. En tout cas, c'était incroyable ! Merci Claire !!

Les compositions de retour à l'école d'Aubry-du-Hainaut

Comme chaque année, l'équipe enseignante de l'école d'Aubry a donné rendez-vous à tous les parents d'élèves. Mais en raison du plan Vigipirate et des interdictions formulées par l'administration académique, il n'a pas été possible d'organiser un carnaval dans les rues du village.

Par La Voix du Nord | Publié le 08/06/2016

 Edition numérique des abonnements

L'équipe enseignante a donc proposé une restitution des travaux d'élèves en trois lieux. Dans la salle des Mazingues, une exposition riche et variée dans laquelle on pouvait retrouver des écrits, des maths, des sciences, de l'histoire, des travaux manuels et des arts visuels sous diverses formes. Dans le bâtiment des CM, les deux classes ont été transformées, l'une en auditorium, l'autre en salle de projection. Les élèves des classes élémentaires ont eu l'occasion de rencontrer une artiste, Claire Payement, et de travailler avec elle dans le cadre du contrat local d'éducation artistique (CLEA) proposé par Valenciennes Métropole.

Claire compose des musiques électroacoustiques à partir d'enregistrements de sons issus du corps et du quotidien. Les classes de maternelle ont elles aussi travaillé sur les univers sonores. Les compositions que les familles ont pu écouter ont été créées par les élèves, depuis la recherche et la captation de sons jusqu'à la composition finale, en passant par le traitement de sons. Il s'agissait, pour eux, comme dans les arts visuels, d'effectuer des actions telles que découper, coller, superposer, étirer... Sauf qu'ici, les matériaux à traiter étaient des fichiers sons numériques et non pas des images. Les parents sont venus une fois encore nombreux à ce rendez-vous et ont été séduits par le travail présenté.

LISTE DES PRODUCTIONS / DOCUMENTS DISPONIBLES A DES FINS DE DIFFUSION

CRÉATIONS MUSICALES :

Performances musicales live :

Sonorité organique, performance sonore, (extrait vidéo)

Hub session, création multimédia, (musique/vidéo)

Compositions acousmatiques :

Beijing, paysage sonore

Antichambre, pièce électroacoustique

U.M., pièce électroacoustique

Nocturne, pièce électroacoustique

Confessions d'une fin qui n'a jamais eu lieu, pièce électroacoustique

SILVAE, pièce électroacoustique

Maghnia au fil des mots, portrait sonore

ARTS SONORES :

Incorporer, installation performative et sonore (captation vidéo)

Sound box, installation sonore

Haptique II, installation sonore

CONTACTS

Claire Payement

+33 (0)6 51 73 28 09 (FR)
payement.claire@yahoo.fr

Pour écouter
<http://soundcloud.com/claire-payement>