

Jean-Baptiste Cognet

Musicien - Compositeur

CV & Parcours professionnel

jbcognet@gmail.com

+33 (0)6.15.07.90.65

Formations/Diplomes

Diplôme d'État d'enseignement artistique - 2012 - Cefedem Rhône-Alpes

Musiques appliquées aux arts visuels - Master - 2010- Université Lumière Lyon 2

Composition de musique de films d'animation - DEM - 2010 - Conservatoire de Valence

Composition, Electroacoustique, Harmonie, Arrangement Jazz - CEM - 2010 - Conservatoire de Lyon

Musicologie - Master - 2009 - Université Lumière Lyon 2

Arts numériques

REGULAR - Act Of Beauty Productions - 2022 (work in progress)

Humanités - David Debrinay - INSA - 2020

1.3 Seconde - Guillaume Marmin - TETRO A+ - 2019

Hymn before Action - Walter Dean - Visuaal - 2019 (Digital Choc Festival Tokyo - Programation Institut Français)

Ab Irato - Guillaume Marmin - Yam - 2017

Musiques de films

Ismael - Clément Bondu - Ce beau hasard - 2021

À nos fantômes - Pierre Giafferi - Yukunkun Productions - 2021

La fin d'Aaron - Florian Bardet - La Meute - 2020

Driving Animals - Florian Bardet - La Meute - 2019

Imam, celui qui est devant - Adrien Rivollier - Les fils du Balibari - 2019

Prince Jordan - Adrien Selbert - Haiku Films - 2019

On reviendra l'été - Pierre Giafferi - Yukunkun Productions - 2018

L'Échappée - Clément Bondu - Année Zéro - 2017

Si tu veux ma vie viens la prendre - Florian Bardet - La Meute - 2017

BE BE BE - Ana-Maria Cojanu - Le GREC - 2016

Atteintes à sa vie - Guillaume Marmin - CRR Lyon - 2012

Une visite - Ronan Le Page - Emergence Cinéma - 2010 (bourse SACEM)

Théâtre

Lacrima - Caroline Guiela Nguyen - Théâtre National de Strasbourg - 2024

L'art de la joie - Goliarda Sapienza/Ambre Kahan - Cie Get Out - 2023

Amsterdam - Maya Arad-Yasur/Laurent Brethome - Le menteur volontaire/Le Quai CDN d'Angers - 2022

Ivres - Ivan Viripaiev/Ambre Kahan - Cie Get Out/Le Quai CDN d'Angers - 2020

Vie de Joseph Roulin - Pierre Michon/Thierry Jolivet - Cie La Meute - 2019

Les Petites Filles - Marion Pellissier - La Raffinerie - 2019

L'Avenir - Clément Bondu - Année Zéro - 2018

Margot - Christopher Marlowe/Laurent Brethome - Le menteur volontaire - 2017

La Famille Royale - William T. Vollman/Thierry Jolivet - Cie La Meute - 2017

Shakespeare in Death - William Shakespeare/Laurent Brethome - University of Minnesota Duluth Art Department - 2016

Désertion / Jour 0 - Clément Bondu/Julien Allouf - L'Impossible - 2015

Pleine - Marion Pellissier - La Raffinerie - 2015

Les Fourberies de Scapin - Molière/Laurent Brethome - Le menteur volontaire -2014

Massacre à Paris - Christopher Marlowe/Laurent Brethome - Le menteur volontaire - 2014

Roman - Clément Bondu, L'Impossible - 2013

Belgrade - d'après Angelica Lidell/Thierry Jolivet - Collectif La Meute - 2013

Records - Marion Pellissier, La Raffinerie - 2013

Les carnets du sous-sol - d'après Fédor Dostoïevski/Thierry Jolivet - Collectif La Meute - 2012

Hamlet/Ophélie - d'après William Shakespeare/Clément Bondu - Collectif La Meute - 2012

Citronnade - d'après Raymond Carver/Catherine Perrocheau - Théâtre Détours - 2011

Looking for Karamazov - d'après Fédor Dostoïevski/Florian Bardet & Nicolas Mollard - Collectif La Meute - 2011

Le grand inquisiteur - d'après Fédor Dostoïevski/Thierry Jolivet - Collectif La Meute - 2011

Hamlet - d'après William Shakespeare/Clément Bondu - Collectif La Meute - 2010

Les Foudroyés - d'après Dante/Thierry Jolivet - Collectif La Meute - 2010

Liberté à Brême - R.W. Fassbinder/Anaïs Cloarec - CRR Lyon

L'entretien - Philippe Malone/Pierre Germain - Cie Germ 36 - 2010

Michaël Kohlhaas - Heinrich von Kleist/Nicolas Mollard - Cie de l'envol - 2010

Laboratoire Richard - d'après William Shakespeare/Gabriel Lechevalier - Cie de l'envol - 2009

Et la mort sera pour nous la dernière créance - Charlotte Ligneau - Comédie de St-Etienne - 2008

Musique de scène

***Nous qui avons perdu le monde* - Memorial* - Théâtre de la Cité Internationale - Paris - 2019
(Bourse SACD Beaumarchais)**

Village au clair de lune - Consort Linéa - CNSMD Lyon - Musée des Beaux Arts de Lyon - 2010

Quelque chose se passe - Quatuor à cordes - Université Lumière Lyon 2 - 2009

Trio Ostinato - Trio L'habit à la main - 2009

Puisqu'il faut revenir - Tape music - CRR Lyon - 2008

Discographie

Music for a late hour - Jean-Baptiste Cognet - AOB records - 2022

Four loops Vol. 1 - Jean-Baptiste Cognet - AOB records - 2021

Pulses & Echoes EP - Jean-Baptiste Cognet - AOB records - 2020

Songs for the Queen LP - Memorial* - Memorial* - 2015

Premières impressions LP - Memorial* - Music for a train records - 2015

Tu es Ruth EP - Shining Victims - Music for a train records - 2014

Howling nights EP - Act of Beauty - Music for a train records - 2013

Evening lights EP - Act of Beauty - Music for a train records - 2011

Memories LP - Shining Victims - Music for a train records - 2011

Production

Co-fondateur et co-directeur artistique du label indépendant français MUSIC FOR A TRAIN RECORDS, de septembre 2010 à février 2015.

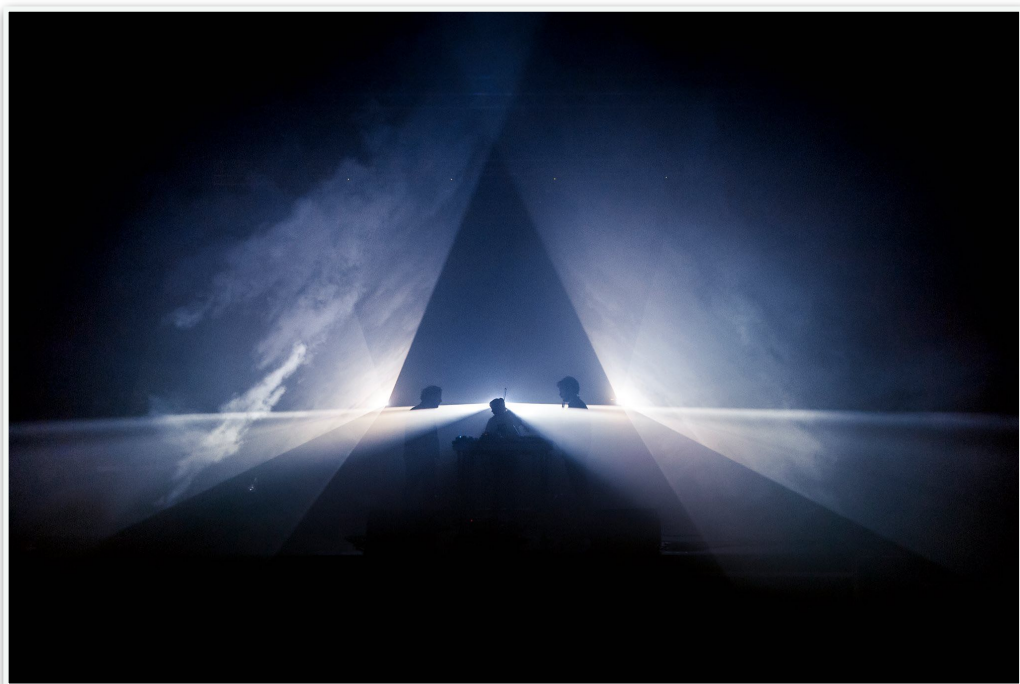
Arts Numériques

Dans le domaine des arts numériques, j'ai travaillé aux côtés de l'artiste plasticien Guillaume Marmin, avec qui j'ai développé un rapport à la synchronicité du geste sonore et lumineux.

Nous avons collaboré sur les installations " Ab Irato " (Festival Musiques Volantes, Metz, 2016) et " 1,3 Seconde " (Constellations, Festival de Metz, 2019) qui ont pris place dans des espaces patrimoniaux (églises, musées, etc.) où nous avons exploré l'aspect immersif de la diffusion du signal sonore et du faisceau lumineux comme geste artistique et narratif, en utilisant des effets visuels sculptant l'espace rempli de fumée, et la spatialisation du son afin de placer le spectateur au cœur du dispositif artistique.

Nous avons ensuite développé un live AV autour de ce même concept avec la violoniste Carla Pallone formant le Walter Dean Ensemble (MAMA Festival, Paris, 2019).

Quelques années plus tard, j'ai commencé à développer le projet " REGULAR " dans lequel je mène une recherche autour de la répétition radicale du signal son/lumière, avec le concepteur lumière Nicolas Galland et le concepteur visuel Malo Lacroix. Nous avons créé un premier dispositif artistique lors d'une résidence au festival des Pléiades en 2022 à Saint-Étienne.

Walter Dean Ensemble (MAMA Festival, Paris, 2019)

Discographie

Mon travail discographique est un endroit de recherche personnelle autour d'un processus d'écriture important dans mon langage musical : la répétition.

J'ai récemment sorti deux LPs dans lesquels je développe deux usages différents de l'écriture musicale répétitive. Dans "Pulses and Echoes" (AoB records, 2020), le discours musical tourne autour d'une note répétée indéfiniment sans variation de tempo ou de hauteur. Dans "Four Loops" (vol. 1), je travaille le matériau boucle dans sa radicalité, en développant de longues pistes qui évoluent selon un lent processus graduel de variation de la texture sonore et du discours musical.

C'est aussi un lieu de recherche sur le timbre et la synthèse sonore. Afin d'échapper à l'immédiateté d'exécution permise par les outils numériques (mais aussi pour l'intérêt esthétique que je porte à ces sons), j'utilise dans ma pratique musicale un instrumentarium principalement analogique.

Le retour à certaines contraintes dans l'utilisation de machines et d'instruments conçus dans les années 60 ou 70, associées aux technologies numériques actuelles, me permet de prendre le temps de fabriquer la matière, de sculpter les éléments musicaux ou visuels, et de les diffuser dans un temps donné qui correspond à ce que j'ai en tête.

Pulses and Echoes (AoB records, 2020)

Four Loops Vol. 1 (AoB records, 2021)

Théâtre et musique de scène

En tant que compositeur, je suis régulièrement engagé pour des créations musicales et sonores pour des spectacles de théâtre contemporain.

Je collabore depuis dix ans avec la compagnie La Meute de Thierry Jolivet, avec qui nous avons questionné la présence de musiciens vivants dans l'espace scénique du théâtre, notamment dans les spectacles "Belgrade" (Le Cent-Quatre, 2015, Paris), " La Famille Royale " (Théâtre des Célestins, 2017, Lyon) et " Vie de Joseph Roulin " (Théâtre des Célestins, 2019, Lyon).

J'ai également participé à la création de performances poétiques et musicales avec l'auteur et performeur Clément Bondu, créant de longs voyages littéraires et sonores à la frontière du concert et du théâtre, notamment dans " L'Avenir " (Les Plateaux Sauvages, 2018, Paris) et " Nous qui avons perdu le monde " (Théâtre de la Cité internationale, 2019, Paris).

Plus récemment, je collabore avec la metteuse en scène Ambre Kahan, avec qui je développe un travail de composition et d'improvisation en direct sur des adaptations de textes théâtraux contemporains tels que "Ivres" d'Ivan Viripaiev (Le Quai CDN, Angers, 2021), et à venir " L'art de la joie " de Goliarda Sapienza (Comédie de Valence CDN, Valence, 2023).

Vie de Joseph Roulin (Théâtre des Célestins, 2019, Lyon)

Cinéma

En tant que compositeur, je suis également régulièrement invité à composer et produire des bandes originales de films de fiction.

J'ai eu l'occasion de prolonger mes recherches en termes d'écriture et de productions sonores dans " Prince Jordan " (Adrien Selbert, 2018, Haiku film productions), " Driving Animals " (Florian Bardet, 2019, La Meute productions), ou encore " À nos fantômes " (Pierre Giafferi, 2021, Yukunkun productions).

Ces œuvres cinématographiques sont également un champ d'expérimentation important pour moi, où je développe aussi les liens d'expressivité entre le son et l'image.

En respectant la tradition des compositeurs du cinéma français de la Nouvelle Vague, j'essaie de mettre en son ce que l'image ne raconte pas, et de créer un sens parallèle à la narration.

La fin d'Aaron (Florian Bardet, 2019, La Meute productions)

REGULAR

REGULAR est un projet live AV en cours de réalisation sur lequel je travaille depuis l'automne 2022. Une première résidence de travail a eu lieu lors du Festival Pléiades à Saint-Étienne.

Il s'agit d'une performance audiovisuelle immersive mêlant musique, vidéo et lumière, qui invite le spectateur à expérimenter un temps d'introspection profonde grâce à la diffusion d'un mantra sonore et visuel radical. Ce projet interroge notre rapport au temps présent et à la reconnexion à nous-mêmes, en opposant au rythme frénétique de nos vies connectées et en perpétuel mouvement, une nouvelle ouverture au monde grâce au voyage intérieur.

REGULAR est une expérience dystopique dans laquelle les outils technologiques du passé interagissent avec ceux du futur.

L'écriture artistique se concentre sur des textures organiques, liées à des processus de création-diffusion nécessitant un long temps de production.

Il s'agit d'une création artistique et sensorielle centrée sur la répétition.

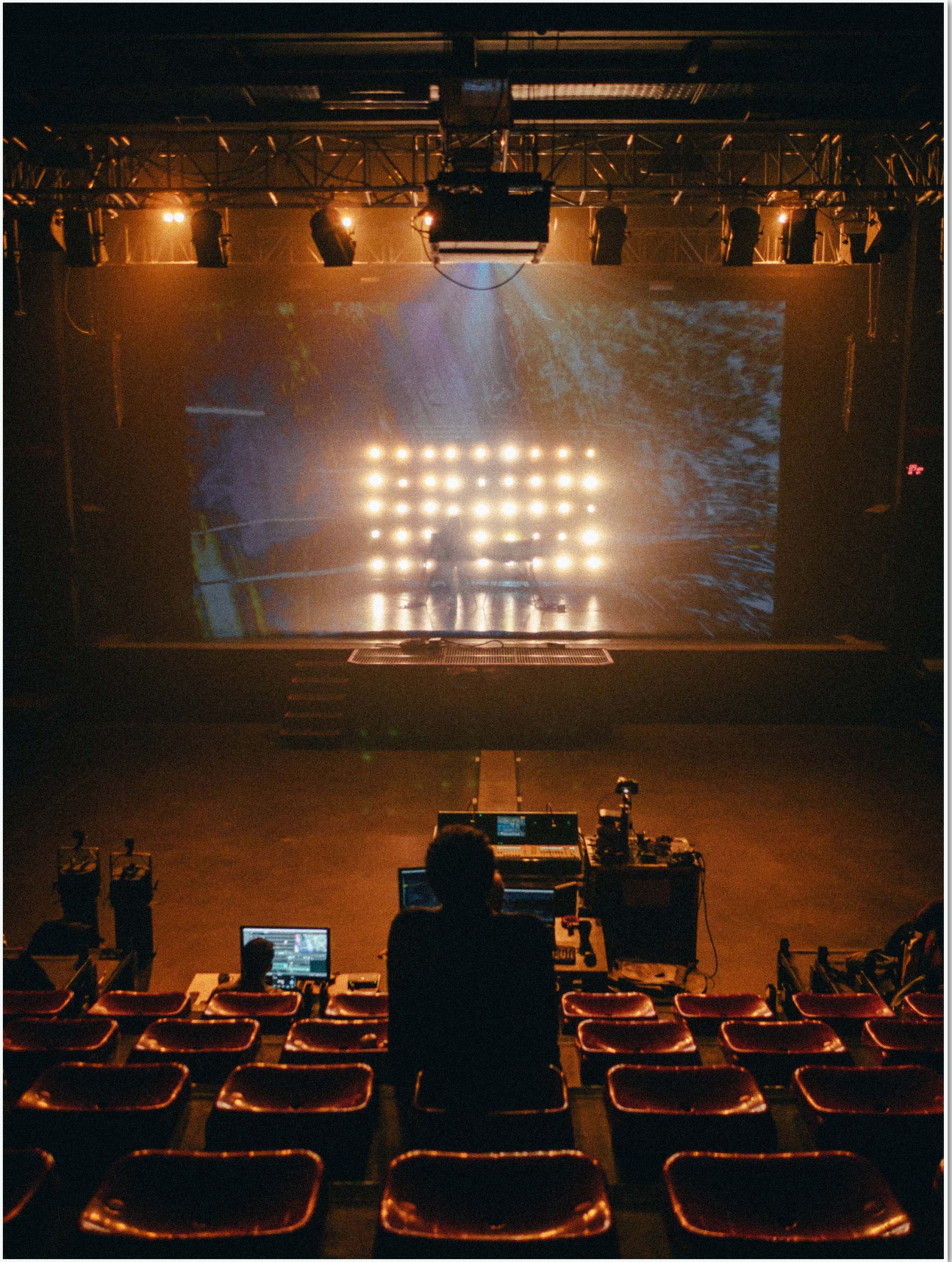
Ces textures sonores et visuelles diffusées de manière radicalement répétitive composent l'écriture artistique de ce voyage hypnotique, et lui donnent son sens en suivant une progression permanente.

La répétition des impulsions musicales et des impacts lumineux est au cœur de cette performance.

Les contenus vidéo-projetés créés à partir d'images analogiques viennent esthétiser en contrepoint les flashes lumineux qui suivent l'évolution de l'intensité musicale.

Les différentes expériences musicales liées aux principes de répétition que j'ai vécues m'ont toujours plongé dans un profond état d'hypnose, me permettant d'atteindre un état de relaxation et de reconnexion à moi-même extrêmement intense.

J'ai essayé tant de fois de reproduire ces sensations par des pratiques méditatives, sans succès. La musique me met dans cet état d'hypnose, et mon but est de transmettre ce sentiment au public lors de ce projet live.

REGULAR - First research residency at La Comète - Saint Étienne