Sonia Paço-Rocchia - Curriculum Vitae
composition - installation - performance - code créatif
sonia@musinou.net - www.musinou.net

Formations

2005
Baccalauréat en composition instrumentale et électroacoustique (mixte) avec Michel Smith, Michel Longtin, Jean Piché et José Evangelista. Cours de basson avec Martin Mangrum et d'improvisation avec Jean-Marc Bouchard, Université de Montréal

2002
Double-D.E.C. en musique (composition avec Michel Thétrault et piano avec Louise Bélanger) et sciences pures, Cégep de St-Laurent

2013
Stage Arduino à iMAL, Bruxelles

2006, 2013
Formations en mise en scène et sur le geste, Centre de création scénique, Montréal

2009, 2011
Sessions d'improvisation d'Eddie Prévost, Londres

2008
Artiste invitée pour Sensor-Based Mini-COMEDIA, un stage de NumediArt, Mons

2006 - 2007
Deux stages de Max/MSP à l'IRCAM, Paris

Expériences diverses

Membre du CMC, de la LCC, du CQM, de la SOCAN, du CQAM, du RAAV, de CL, de Vertical, de StudioXX

Depuis 2013
Conception d'interfaces et code Arduino/Teensy. Enseignement et design de circuits imprimés et depuis 2018

Ponctuellement depuis 2011
Jury au CAC, CALQ, LCC/FCMA, Ung Nordisk Musik, Codes d'Accès

De 2011 à 2013 et en 2005
Membre du conseil de Codes D'Accès, société de production de concerts de compositeurs émergents du Québec

2009-2010
Coprésidence de Post-Artist, un regroupement d'artistes londoniens

Depuis 2008
Entrepreneure, associée et codeuse, PME en programmation Web et iDevices, TransquilleSoft.

Depuis 2006
Code créatif, design et ateliers auprès d'organismes, d'artistes et de musiciens des Amériques, d'Europe, d'Asie et d'Océanie www.liveelectronics.musinou.net

Depuis 2006
Code et enseignement de Max/MSP, plateforme de programmation pour traitement en temps réel du son. (Max for Live depuis 2013)

2003 à 2005
Ateliers de composition avec des enfants du primaire pour le Nouvel ensemble moderne

Depuis 2004
Ateliers et activités de médiation artistique et musicale en parallèle à la présentation de mes oeuvres, pour enfants, jeunes, adultes et personnes en situation de handicap

Depuis 2004
Copie, édition musicale

2001 et 2003
Coordination pour le Festival de musique classique des Basses-Laurentides

Depuis 2002
Enseignement du piano, d'éveil musical, de composition et d'improvisation

Depuis 1991
Travail manuel: bois, métal (incluant soudage depuis 2014, oxyacétylène et soudage sous gaz inerte), base d'électronique de soudure et de couture.

Expériences artistiques

À venir

Création de Justine et les machines, opéra sur un livret de MEB, pour soprano, mezzo-soprano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano, percussions, téléphone et crayon surdimensionnés électronique, machine à écrire augmentée et électronique.

Hommage pour 32 bassons, Danemark

Double-Tranchant, spectacle pour ensemble d'instruments et automates sonores de natures coupantes avec traitement semi-autonome, Innovation en concert, Montréal

Tournée de *Curiosités sonores ambulantes,* (espace galerie dans fourgon aménagé)

2022

Hélix, installation sonore interactive, présentée à la maison du citoyen à Saint-Adèle

Lauréate du Prix d'excellence en arts de la scène, Grands Prix de la culture des Laurentides et finaliste du Prix d'artiste de l'année des Laurentides du CALQ

Premières apparitions de l'installation sonore interactive *Arbres d'Écoutes* (financée par le CALQ, partenariat territoriale des Laurentides), lors de sorties des *Curiosités sonores ambulantes* et de *Flex,* ensemble de flex-a-tones automatisé, à Oka et à Val d'or.

Création de Au revoir, lors du festival RMS33 à Rimouski, un trio de percussions et électronique, commande de l'ensemble Bascaille

2021

Résidence pour captation et représentation de *Ode au métal* au Centre d'expérimentation musical de Chicoutimi, avec Quasar, quatuor de saxophones.

Lames @ VOART, ensemble d'égoïnes automatisée ansi qu'un version web de l'installation, présentée au Centre d'exposition de Val d'Or.

Extraits de *Justine et les machines* présenté à la SMCQ.

Résidence à DAÏMON et résidence au Camps musical du Saguenay-Lac-St-Jean pour la commande de *Fleur d'ancre* pour flûte contrebasse et sculpture-microphone de Jeff Stonehouse.

Ne, œuvre d'art web interactive, présentée à Multilocation, Centre de musique Canadienne.

Création web de *La porte des sirènes*, commande pour orgue de sirène de Totem Contemporain

Lames @ FIMAV, installation présentée au Festival international de musique actuelle de Victoriaville.

2020

Finaliste Prix Opus: «Création de l'année» pour *Trouée*

Lames seules dans les bois, ensemble d'égoïnes automatisées installées dans une érablière qu'il est possible de visiter virtuellement ainsi que interagir avec via une promenade poétique où chaque choix, chaque détour influence la composition et la vidéo. Œuvre financée par le CAC et présenté par le Centre d'exposition de Val David

Prix 3 FEMMES Mécénat Musica, commande d'un opéra avec livret par Marie-Ève Bouchard

Deux Prix Opus: «Création de l'année» ainsi que «Concert de l'année, musique actuelle, électroacoustique» pour *Ode au Métal*

2019

Résidence et présentation *Double-Tranchant* @ Klondike Institute of Art & Culture, Dawson City, Yukon

Résidence et présentation de *Double-Tranchant* @ à Titanik, Turku, Finland

Création de *Trouée* pour saxophone baryton doublé au piccolo, clarinette contrebasse, 2 Table de Babel (instrument de Jean-François Laporte), un orgue de sirène (instrument de Jean-François Laporte), percussions doublées à la lame électrique, à l'égoïne à tiges, au flex-a-tone sur pied (instruments de Sonia Paço-Rocchia), commande de SuperMusique et Totem Contemporain

Résidence et présentation de *Double-Tranchant* @ NAISA, South River, Ontario

Ateliers de médiation culturelle à Villa, Vertical et présentation de *Flex* (ensemble de flex-a-tones automatisés, composition interactive) @ *Curiosités sonores ambulantes*, St-Jérôme, Québec

Lames (ensemble d'automates d'égoïnes électriques) @ NAISA, South River, Ontario

Résidence et présentation de *Lames* @ Electric Eclectics Festival, Meaford, Ontario

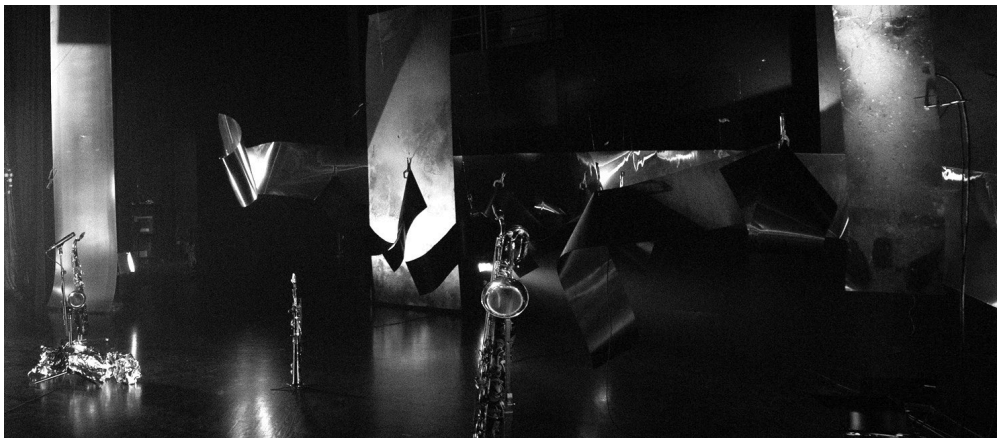
Résidence à l'Atelier de l'île, Val David, Québec, pour la conception de *Écoute*, une installation sonore interactive in situ à l'extérieur du fourgon de Curiosités sonores ambulantes suivi de présentation de *Flex* et *Écoute* à l'évènement Traverse

Résidence à Praxis et première présentation de *Flex* @ *Curiosités sonores ambulantes*, à Sainte-Thérèse, Québec

Performance aux flex-a-tones sur pied avec traitement en temps réel à Air/Surface, Montréal

Création de *Ode au métal, I:Être-vent-vibre*, pour quatuor de saxophones (Quasar), grandes tôles augmentées et traitement sonore en temps réel, Gesù, Montréal (création financée par le CAC)

Performance de *Scies*, automates sonores avec des lames de scies rondes et une panoplie de lames avec du traitement en temps réel à New Music Edmonton



Performance de *[Play;]* collaboration avec Sandrine Deumier. Instruments inventés avec traitement en temps réel, ainsi que symposium à Synthetic Mediart, Taipei Expo Park, Taiwan

Première de *Réflexion*, installation sonore, visuelle, robotisé, interactivité-web, Vitrine, Agence Top, Montréal
Création de *Si on l'ouvrait* pour flûte alto, clarinette basse, violon, violoncelle, piano, flex sur pied, boîte senseurs, boîte avec automate de projection et traitement en temps réel quadriphonique, une commande de l'ensemble Paramirabo

Performance aux appeaux, instruments inventés et basson, de la création Les oiseaux de Nias de Roxanne Turcotte, Montréal Nouvelles Musiques, Société de musique contemporaine du Québec à la Société des arts technologiques, Montréal

Résidence pour *Ode au métal* avec Quasar à Recto-Verso, Québec

2018

Bassoniste et conductrice invitée au LIO et suite de performance en petits ensembles, Londres, Royaume-Uni

Grand Prix de la Culture des Laurentides - 35 ans et moins

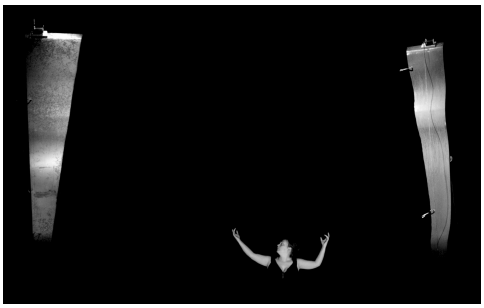
Hélix, installation sonore cinétique interactive au Centre d'art visuel d'Alberta, Edmonton

Hélix à PHOS, Espace F, Matane

Résidence à Oboro avec Anoush Moazzenni: duo ZzCc, pour ensemble d'automates, piano+, électroacoustique et visuel

Flex, une installation sonore, cinétique interactive ambulante, une recherche, création et production soutenu par déploiement numérique CALQ

Résidence à Recto-Verso - Travail sur *Double-Tranchant*



2017

Hélix @ Maison de la culture de Verdun, exposition solo pour ensemble d'automates sonores
Sentier sonore – recherche sur l'interaction soutenue par l'entente territoriale CALQ- Laurentides

Performance de *[Play;]* à Cercle carré, Montréal

Performance de *Scies* @ Toronto International Electroacoustic Symposium, une invitation de New Adventures in Sound Art

Première de *Lames*, pour scies musicales automatisées de 3 mètres, commande d'œuvre par le Centre Daïmôn pour le 150e de la confédération

Première de *Tubes*, pour ensemble d'automates sonores faits de tuyaux, une commande d'œuvre pour le Festival international de musique actuelle de Victoriaville

Hélix, installation sonore interactive au Carré 150 pour le FIMAV

Création de *Nouvelle vie, nouvelle ville*, symphonie portuaire, pour le 375e de Montréal, une commande du Musée Pointe à Callière, pour quintette de cuivres (Magnitude6), égoïne, égoïnes à tiges, traitement en temps réel en quadriphonie, trains, bateaux et basilique

Résidence à StudioXX pour travailler sur au développement d'un plateforme de live coding web et une cyberperformance

Performances improvisations libres au Mardi Spaghetti, Montréal, une avec Victoria Gibson et une avec Katherine Liberovskaya, Live Video et Nicolas D'Alessandro au HandSketch

2016

Soupirs, pour clarinette (David Perreault) avec traitement en temps réel et voix, lors de Monologues et quelques dialogues à Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal

Scies à Tone Deaf, installation sonore interactive et générative d'automates sonores basée sur des scies. Tone Deaf, Modern Fuel, Kingston, Ontario

Performance pour *Scies* à Tone Deaf ainsi qu'instruments inventés et traitement en temps réel, Tone Deaf, Kingston, Ontario

Musicienne de mon ensemble d'automates sonores avec traitement en temps réel dans le duo ZzCc avec Anoush Moazzeni (piano+/live electronics/live vidéo)

ZzCc en résidence au The Cannery at South Penobscot, Maine

Bassoniste improvisatrice avec traitement en temps réel au Sound and Music Improvisation Festival, The Cannery at South Penobscot, Maine

Résidence au Centre de production Daïmon, pour *[Play;]*, une performance de narration numérique (poésie expérimentale, art vidéo, musique électroacoustique, lutherie numérique), une collaboration avec l'auteure et artiste vidéo Toulousaine Sandrine Deumier.

Résidente invitée à La Chambre blanche. *Sentier sonore* (Suite d'installations sonores /compositions non linéaires interactives pour instruments inventés automatisés) ainsi que sur Réflexion (installation lumineuse de miroirs motorisés).

2015

Performances en tant qu'improvisatrice au basson en trio et avec le London Improviser Orchestra, Londres

Résidence pour la création de la musique et performance de *[Play;]* une œuvre poésie et vidéo de Sandrine Deumier. Instruments inventés et interface designée spécialement pour cette œuvre: Harpe de métal électrique, Aulos électriques, Long Tube électrique, Boîte de Pandore électroacoustique, interface Le Bras (conductance, MIDI sans fils), Agence Topo, Montréal

Tête d'affiche, improvisation solo au basson/traitement en temps réel et solo bicyclette avec traitement, New Adventures in Sound Art, premier concert de ce Festival à Warbler's Roost, South River, Ontario

Musicienne électroacoustique de VibraLib, duo de multiples trompettes (Frédéric Demers) et électroacoustique

Design d'instruments (saxophone cracheur d'encre, Mr Curly, clarinette contrebasse en boyau de jardin) pour *J'M'EN SAX! (prix Opus, meilleur spectacle électroacoustique 2015)* de Michel Smith, pour Quasar, Gesù, Montréal

VibraLib au festival Montréal/Nouvelle musique, a joué Il temps-te (voir 2006) ainsi que deux créations (Monique Jean et Mathieu Marcoux) ainsi qu'un Charles Quevillon.

2014

Réseau, performance multimédia: arts numériques, art Web (cyberperformance/live coding web), musique électroacoustique, cuisine moléculaire et vidéo projection au HTMlles de StudioXX. (Collaboration avec Véronique Binst.)

Sphéro-automaton, automate créant des perles de sirops selon le principe de sphériphication de la cuisine moléculaire selon de la musique jouée en temps réel.

Résidence à Oboro pour *Réseau* et *Sphéro-automaton*.

Réseau au festival LadyBug à Lyon, premier festival d'art numérique féminin Européen.

Hélix présentée lors de *Ouvrez grands vos oreilles, Célébrons 20 ans de créations musicales contemporaines*, Salle Émile Legault, Cégep St-Laurent, Montréal, Québec

Création de *D'un autre côté*, pièce pour guitare, harpe, clavecin, cymbalum, contrebasse, cinq solides déclencheurs de sons et traitement en temps réel. Une commande d'œuvre du Conseil des Arts du Canada, Code d'Accès pour l'ensemble Punctum.

2013

Résidence *Réseau,* Performance multimédia: arts numériques, art web (cyberperformance/live coding web), musique électroacoustique, cuisine moléculaire et vidéo projection. En collaboration avec Véronique Binst. Fabrique de Théâtre, Framerie, Belgique

Participation au *Hörlursfestival,* en tant que performeuse pour voix avec traitement en temps réel, DOME Sollefteå, Suède

Bassoniste du London Improviser Orchestra pour la musique du film de Kate McMillan The Moment of Disappearance, composition par Cat Hope, Londres.

Vernissage solo, *Hélix,* installation sonore interactive extérieure, 20 automates d'instruments faits de slinkies dansants, composition non linéaire, Mons, Belgique.

Hélix présentée à City Sonic et Park in Progress, festival international d'art sonore, Mons, Belgique.
Résidence *Hélix,* Fabrique de Théâtre, Framerie, Belgique

Résidence *Hélix,* Pépinière Européenne pour Jeunes artistes, Mons, Transcultures, Communauté française de Belgique.

Création de deux mouvements d'*Hommage*, pour 32 bassons, Colloque de Bassons, Angoulême, France

2012

Tournée en tant qu'improvisatrice au basson/traitement en temps réel. Sheffield, Manchester, Londres (4 représentations solo, 2 solo en collaboration inter-art, 5 de groupes, 2 avec le London Improviser Orchestra)

Couverture de Les Dames de la place Flagey de Jonathan Stone Engélinus par les éditions maelstrÖm reEvolution.

Cyberperformance/live coding web, In Bed With Everybody, Lyon

Résidence APREM. Plusieurs collaborations et une installation solo pour vieux téléphone augmenté et espace quadriphonique. La Fabrique de Théâtre, Mons.

Bassoniste-improvisatrice sur le disque Hutch Demouilpied | Otherness, par Entropy Records

2011

Commande et composition avec Michel Smith pour la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne de Gombrowicz, mise en scène par Louis-Karl Tremblay, production du Théâtre Point D'Orgue, présenté au Prospero, Montréal

Partitions de *Massing* et Prélude de bouilloires présentées à Phono: Graphic à la Galerie8 avec SoundFjord, Londres

Vidéo de *Going Away*, improvisation pour bicyclette solo et traitement en temps réel présentée à Bicycles and té Arts, Chicago

Compositrice invitée à Rendez-vous création, CISM 89,3FM, Montréal

Improvisatrice invitée (basson) avec le Toronto Improvisors Orchestra, Toronto

Improvisatrice invitée pour joindre les rangs du Vultures Quartet, Londres

Lecture de trois des mouvements d'*Hommage* pour 32 bassons autour du public, Londres

Commande pour la composition et performance du monologue I Became Luminous, pièce produite par The Olga & Clarence Memorial Theatre Company, scénarisée et dirigée par Ieva Strazdine et jouée par Jeffrey Gordon Baker, Londres

Installation sur le Slinky version pour la Croatie, à l'exposition Vrijeme nakon 2011, Gallery Kortil, Rijeka
Membre régulier comme bassoniste-improvisatrice du London Improviser Orchestra, depuis 2009, Londres

Bassoniste improvisatrice dans LIO LEO LEON par Emanem Disc. Un disque enregistré live par le London Improvisers Orchestra lors du festival Freedom of té City

Invitée comme improvisatrice solo (basson et traitement en temps réel) à le Noise Upstairs de Scheffield et celui de Manchester

2010

Publication de solos improvisés, Audition Records 012 par Audiotalaia Netlabel

Performance en ligne de bicyclette et traitement en temps réel lors de Bicycles and the Arts, Chicago

Présentation de la seconde version d'*Installation sur le slinky,* installation sonore interactive à Part Ark, lors de Leytonstone Arts Trail, Londres

Multi-instrumentiste pour enregistrement de l'intégral du Great Learning de Cornelius Cardew. Compilation de 4 disques enregistrés au Centre d'Arts de Wigry et à la Synagogue de Sejny, Pologne par Bôłt.

Performance avec The Fantastique Quintette: Dave Tucker (guitare), Dave Solomon (drums), Ricardo Tejero (sax), Pat Thomas (piano) et moi-même au basson et traitement en temps réel, Londres

Création de *Souvenirs*, pour flute basse (Susan Geaney) et traitement en temps réel avec senseur, Écosse

Prix pour participer à une retraite de composition par Rarescale, Écosse

Présentation d'Invisible Ink, installation sonore interactive, Londres

Direction artistique (avec Andy MacWilliams) et performeuse lors d'une Domestic Disturbance, une série d'happening dans les appartements londoniens.

Commande de Pascale Malaterre, pour la composition et la performance d'une musique jouée avec des boîtes contenant des senseurs, pour sa pièce de théâtre de rue Dé de Dense, Paris

AWAY DAY VOICE, série de pièces pour chœur composées à partir de pièces d'artistes de 7 artistes participant à AWAY DAY, pour Colliers Wood Chorus, un chœur communautaire, Londres

Création de *Massing*, pour alto (Christine Caulfield) et traitement en temps réel.

2009

Régulières performances avec Sound Through, un groupe de musiciens, artistes sonores et performeur jouant dans des endroits inusités, Londres

Compositrice, improvisatrice et performeuse pour une chorégraphie de Lizzie Sells, lors d'Imagine a Spectacle, Bloomsbury Theatre, Londres

Représentation de *Soupirs*, une version pour clarinette solo (Markus Wenninger) avec danse, Berlin

Commande, création et performance (basson, flûte à bec, voix, traitement en temps réel et utilisant des senseurs sur les danseurs) pour *Sticky Pathways*, chorégraphié par Lucy Ridley, Londres

Conférence et performance par vidéo lors de Theorizing the Space Between, University of Alberta

Performeuse invitée (basson et traitement en temps réel) lors de WIP/WIT, par Forum, Londres

Performance de *Pedalling Under London's Clouds*, pièce pour bicyclette solo et projection à EXPO LEEDS, Leeds

Présentation de *Interactive Sound Installation on Living Room Scale Installation by Takako Jin*, durant Leytonstone Art Trail, Londres

Direction artistique d'une Domestic Disturbance durant Leytonstone Art Trail, Londres

Performeuse pour Around This House - Happening in a Library in London, évènement de Matthew Lee Knowles

Performeuse et bassoniste-improvisatrice lors de Tree Radical - 50 trees take to the streets of London in a performance that engaged and inspired (chorégraphiée par Igor Van Ditzhuijzen), au Barbican Centre, Londres

Exposition (direction artistique: Hamja Ahsan et Steph Newell) des partitions du *Prélude de bouilloires*, une pièce pour ensemble de bouilloires durant A Cup of Tea Solves Everything, Londres.

Création et performance de Commentary, pour basson et traitement en temps réel avec art en direct et mise en scène, évènement organisé par Forum, Londres.

Régulière performances avec CoMA, depuis 2006

2008

Vidéo de P*edalling Under London's Clouds* au International Festival of Electroacoustic and Polymedia Art, Belgrade

Performance lors du stage NumédiArt, Sensor-Based Mini-COMEDIA, Mons

Performance et création de *Pedalling Under London's Clouds*, une pièce pour bicyclette et projection, évènement par Music Orbit et SPNM, Londres

2007

Chef des *Jam & Tea*, ateliers d'improvisation, Londres

2006

Commande et création de *Bal*, pour violoncelle (Mathieu Voghel-Robert) et marimba (Alban Maréchal), Montréal

Commande et création de *Il temps-te*, pièce pour cuivres (Frédéric Demers) avec traitement en temps réel et mise en scène, Montréal

2005

Présentation de l'Installation sonore sur *S'enfeuiller*, Montréal

Création de *Eau*, pour chanteuse dans la douche et traitement en temps réel, avec mise en scène, Montréal
Commande et création de *Soupirs*, pour clarinette solo (Kaïs Demers), avec traitement en temps réel et voix, Montréal

Création de *À chacun sa balloune!*, pour ballounes jouées par le public, Montréal

2004

Présentation d'*Installation sonore sur le slinky*, une installation sonore interactive présentant plus d'une vingtaine d'instruments faits avec des slinkies, Montréal

Création d'*Improvisations sur les cinq sens*, pièce pour piano soliste, soprano, violoncelle, percussion, cornemuse, bande, traitement en temps réel, voiture télécommandée, et avec mise en scène, Montréal

Création et performance de *Sans Escalier*, pièce pour slinky solo et traitement en temps réel, Montréal

Commande et création de *Prélude* pour les Symphonies Portuaires, Montréal

2003

Création et performance de *Prélude de bouilloires*, pièce pour ensemble de bouilloires, Montréal

Enregistrement de quatre pièces, incluant *Moments*, par les musicien du Nouvel Ensemble Moderne, Montréal

Création de *Voix*, électroacoustique, Montréal

2002

Création de *L'Espace d'un instant*, électroacoustique, Montréal

Mention Spéciale pour *CAM*, pour 7 joueurs de cartes de métro et amplification en quadriphonie, Montréal

2001

Création de *CAM*, pour 7 joueurs de cartes de métro et amplification en quadriphonie, Montréal

Création de *Chants du désert*, électroacoustique, Montréal