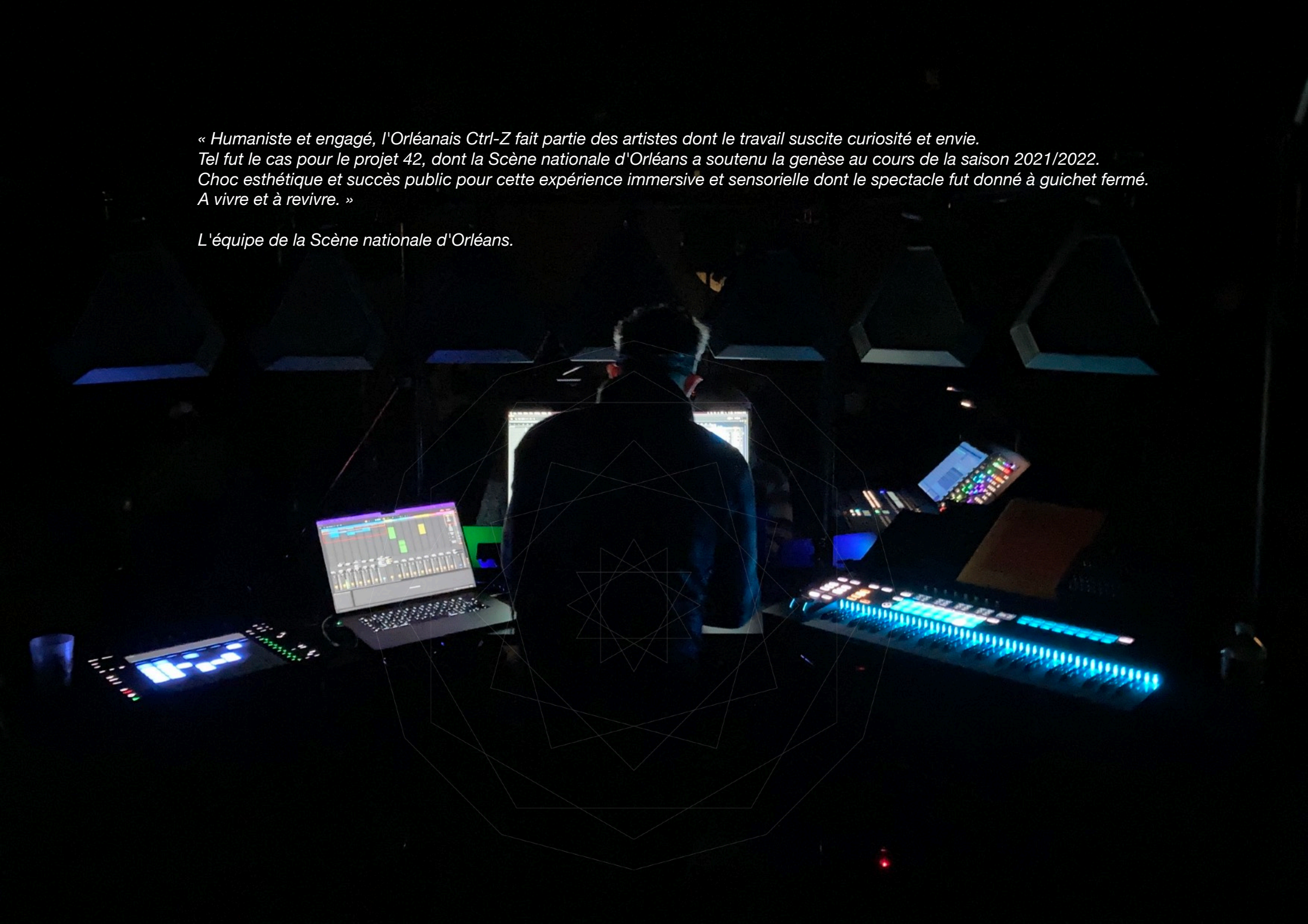

42

« Humaniste et engagé, l'Orléanais Ctrl-Z fait partie des artistes dont le travail suscite curiosité et envie.
Tel fut le cas pour le projet 42, dont la Scène nationale d'Orléans a soutenu la genèse au cours de la saison 2021/2022.
Choc esthétique et succès public pour cette expérience immersive et sensorielle dont le spectacle fut donné à guichet fermé.
A vivre et à revivre. »

L'équipe de la Scène nationale d'Orléans.



L’intention

42 est une œuvre fondée sur l'étude de la géométrie, et plus particulièrement du cercle, à la fois outil d'écriture musicale et architecture de la diffusion sonore.

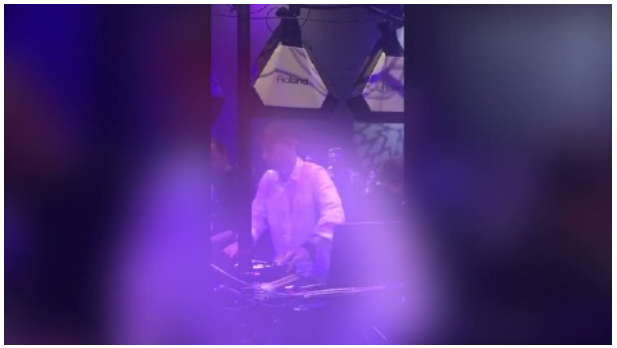
Son titre fait référence au film d'animation Akira de Katsuhiro Ōtomo, dont Ctrl-Z prolonge la trame. La bande originale du film, signée Geinoh Yamashirogumi et nourrie de gamelan, en est l'une des sources.

Composée pour une diffusion spatialisée, l'œuvre se déploie en sept phases, comme autant de chapitres, chacune avec son univers sonore. Tantôt abstraite, tantôt minimale, elle joue de forts contrastes d'un mouvement à l'autre. Les gamelans indonésiens et leur horlogerie complexe y rencontrent les orgues, les chœurs et les instruments occidentaux. Les phases électroniques dessinent des villes dont la matière sonore est sans cesse retravaillée, jusqu'à former de nouveaux paysages. La mer et la pluie se mêlent aux cycles d'arpèges pour bercer l'auditeur, comme une douce nuit d'été.

La lumière repose sur le laser, qui trace des images denses, épurées et futuristes. Lorsqu'il s'éteint, l'obscurité ramène le public à l'écoute.

Au-delà du concept, la géométrie devient espace. Chacun y vit une expérience qui lui est propre, intime et aux portes du sacré.

Teaser vidéo : https://youtu.be/5-wq80YCo4M



Phase 03: https://youtu.be/qOwsXnZ2XGw

Phase 01: https://youtu.be/jFY2YCH407w

Phase 03 : https://youtu.be/3-_pGFnjLBE

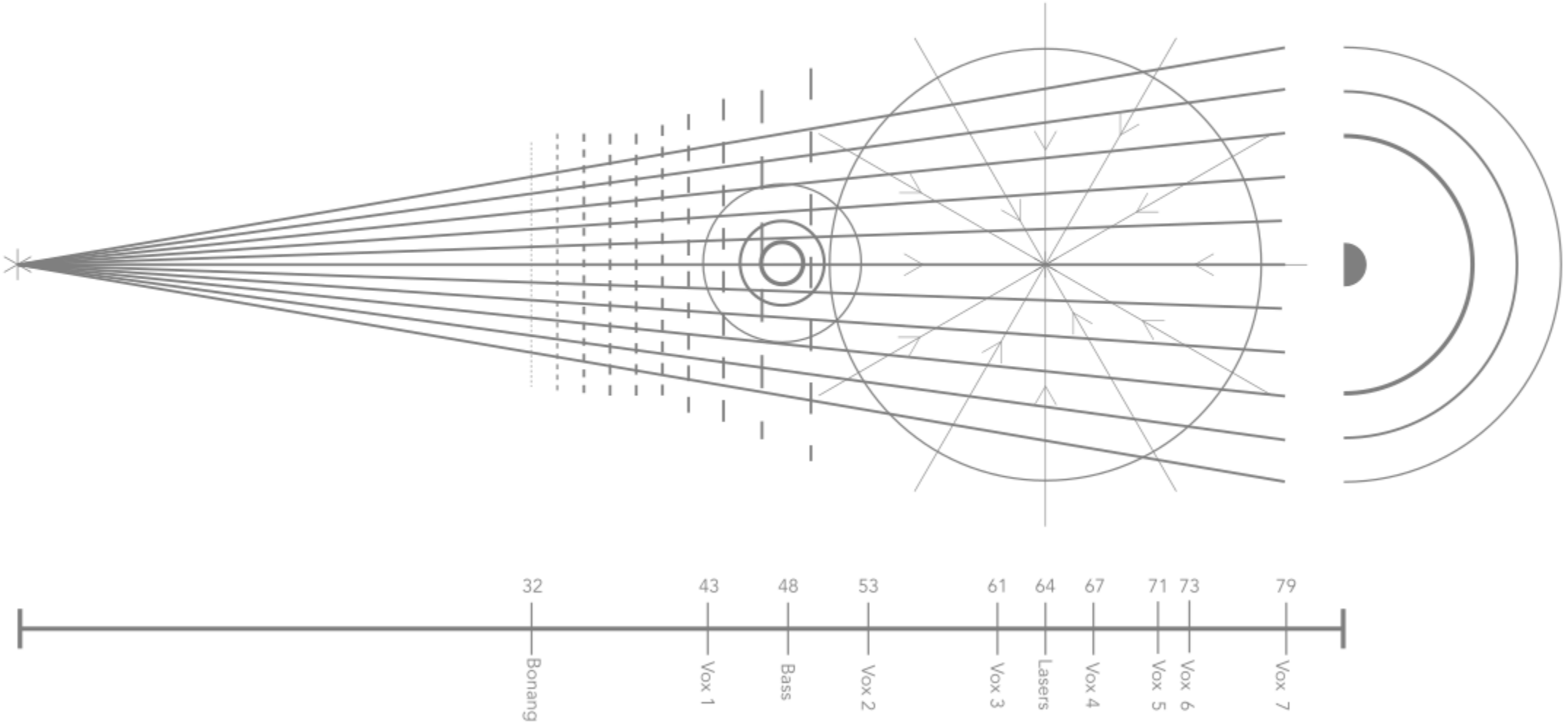
Phase 04 - part 3 : https://youtu.be/Zlu2LWClTqM

Envisagé dès la phase de création en 2021, Subliminal Spaces offre un espace de diffusion adapté aux œuvres immersives, en streaming comme en direct. Accessible partout depuis un simple navigateur, cet espace virtuel s'explore aussi en réalité virtuelle.

Phase 06 : https://youtu.be/-q7pBryXZk8

Phase 07 : https://youtu.be/7MwYrl9LFX8

Phase 00 :
L'oeuvre a pour origine un point d'énergie qui se densifie jusqu'a atteindre un raz-de-marée sonore et se résout dans l'expansion d'une onde créatrice. La composition se divise en sept phases et invite les spectateurs à suivre le parcours de cette vibration originelle.



Charles-Zoltan

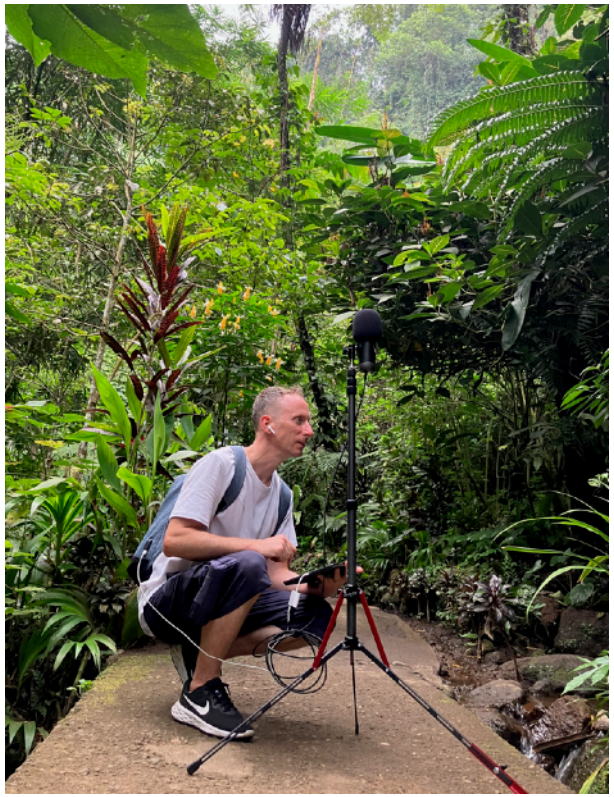
Artiste et musicien, il explore les arts numériques sous toutes leurs formes. Formé au piano classique au Conservatoire d'Orléans, il découvre à l'adolescence les possibilités de création offertes par l'informatique et s'imprègne des courants musicaux qui émergent alors.

Musicien, compositeur et technicien dans différents projets, il se consacre avec Ctrl-Z à la musique électronique et aux arts visuels numériques. Sa réflexion porte sur le dialogue entre l'homme et la machine, et sur la relation entre technologie et spiritualité. C'est sur scène, dans une scénographie conçue pour chaque projet, que cet univers prend toute sa dimension.

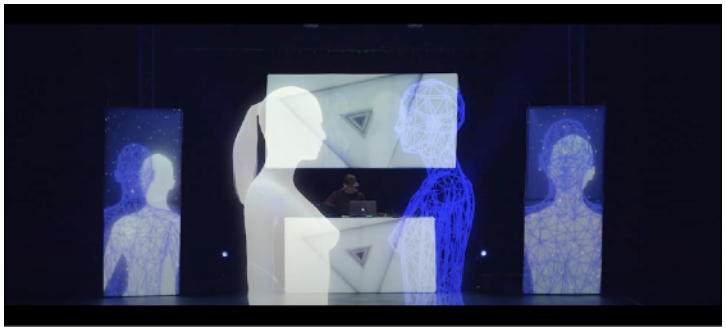
Avec « 42 », son goût de l'expérimentation le conduit vers de nouveaux horizons musicaux et de nouvelles méthodes d'écriture, dans un spectacle qui associe immersion sonore et projection laser. Présentée à la Scène nationale d'Orléans en 2022, l'œuvre l'amène à développer ses propres outils de spatialisation, en collaboration avec Flux::Audio, puis Subliminal Spaces, un environnement virtuel de diffusion.

Il partage régulièrement ses recherches lors de conférences et d'ateliers ouverts à toutes et à tous.

Depuis 2024, dans le prolongement de 42, Ctrl-Z reprend place dans sa tour de contrôle avec Arcana Temple, un projet performatif et immersif aux accents de techno progressive et aux basses massives. Les lasers y découpent et redessinent les surfaces et les espaces avec précision, pour plonger le public dans un environnement à 360 degrés, construit en direct.



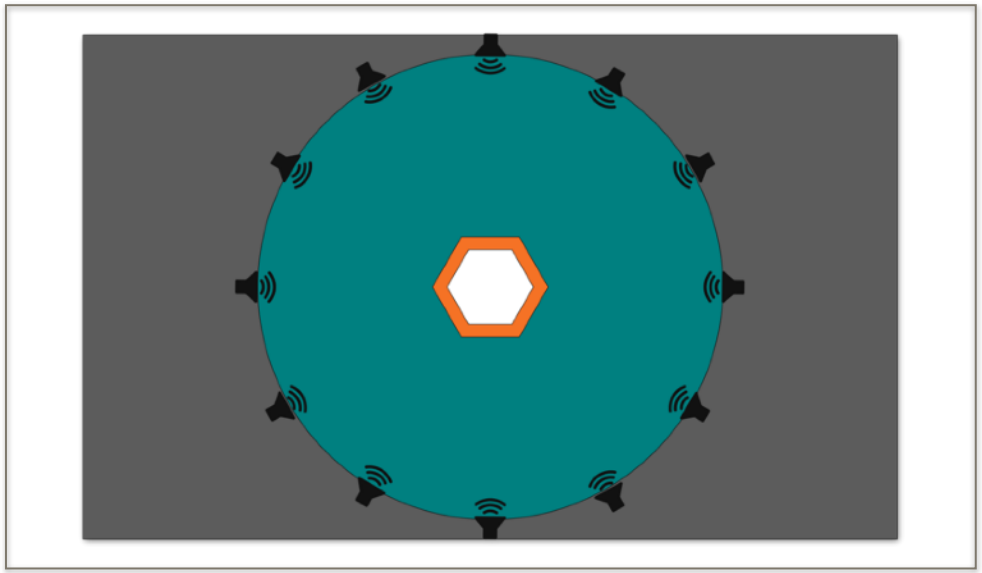
Captation sonore ambisonic - Bali - Juin 2023



Vous entrez dans un cercle d’immersion sonore, où les musiques du monde rencontrent les musiques électroniques et la géométrie.
Où les lasers dessinent les contours de nouveaux espaces visuels.

Techniques / Immersion

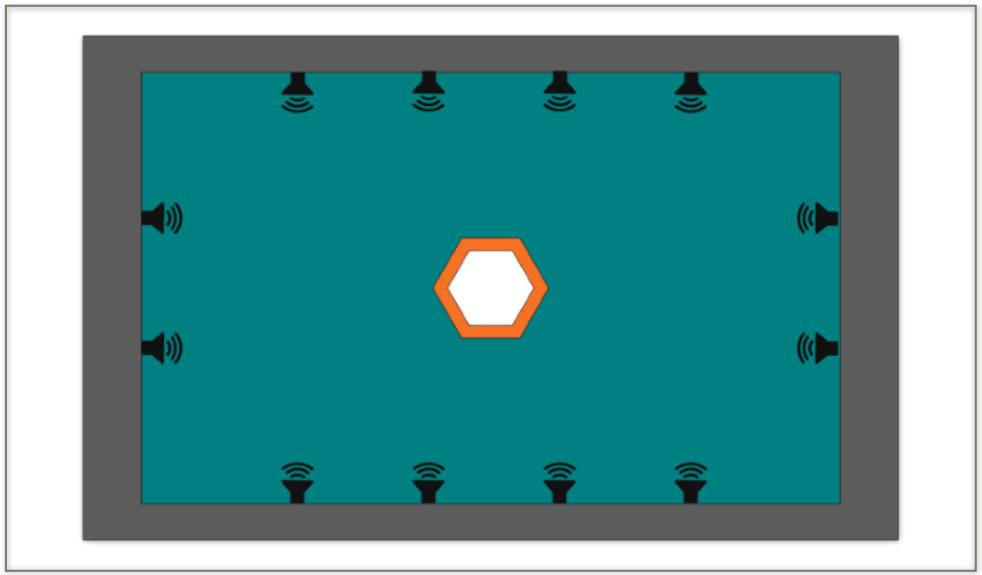
L'architecture sonore a été pensée avec l'idée d'un cercle de 12 enceintes réparties autour du public, rappelant le cadran d'une horloge. Profitant de la technologie développée par Flux::Audio, l'oeuvre s'adapte aux contraintes techniques ainsi qu'aux dimensions de la salle de spectacle tout en conservant la mise en scène et les échelles écrites.



Le public est invité au coeur de cet univers immersif à découvrir ces espaces multiples et mobiles où les objets sonores orbitent autour des spectateurs.

Les objets sonores sont mis en mouvement grâce à des interfaces et des programmes développés sur la base de principes géométriques. Ceci crée une oeuvre totale entre technique et composition.

Pour piloter le spectacle, une structure spécialement conçue réunit *l'instrumentarium* et les outils de contrôle. Cela permet un mixage et une spatialisation au plus près du jeu musical.



Cette tour de contrôle rend l'installation autonome en tirant parti de protocoles réseaux pour communiquer.

Durée : 42 minutes

Calendrier

Septembre 2025 : Restitution à l'occasion de l'inauguration du système de son immersif du Bouillon, centre culturel de l'Université d'Orléans.

Printemps 2025 : Résidence de création au Bouillon.

2024-2026 : Développement de Subliminal Spaces, environnement virtuel pour la diffusion de l'œuvre en ligne, à la demande comme en direct.

Septembre 2023 : Résidence au Bouillon.

Juin 2023 : Prises de son ambisoniques en Indonésie : collecte d'ambiances sonores.

Mai 2022 : Restitution publique à la Scène nationale d'Orléans.

Avril 2022 : Résidence au Bouillon.

Janvier 2022 : Résidence à L'Astrolabe, scène de musiques actuelles d'Orléans.

Novembre 2021 : Résidence à l'Abbaye de Noirlac, centre culturel de rencontre.

Octobre 2021 : Développement d'outils logiciels conçus pour l'œuvre.

Septembre 2021 : Résidence à la Scène nationale d'Orléans.

Été 2021 : Fabrication du Gamelan numérique et développement des interfaces.

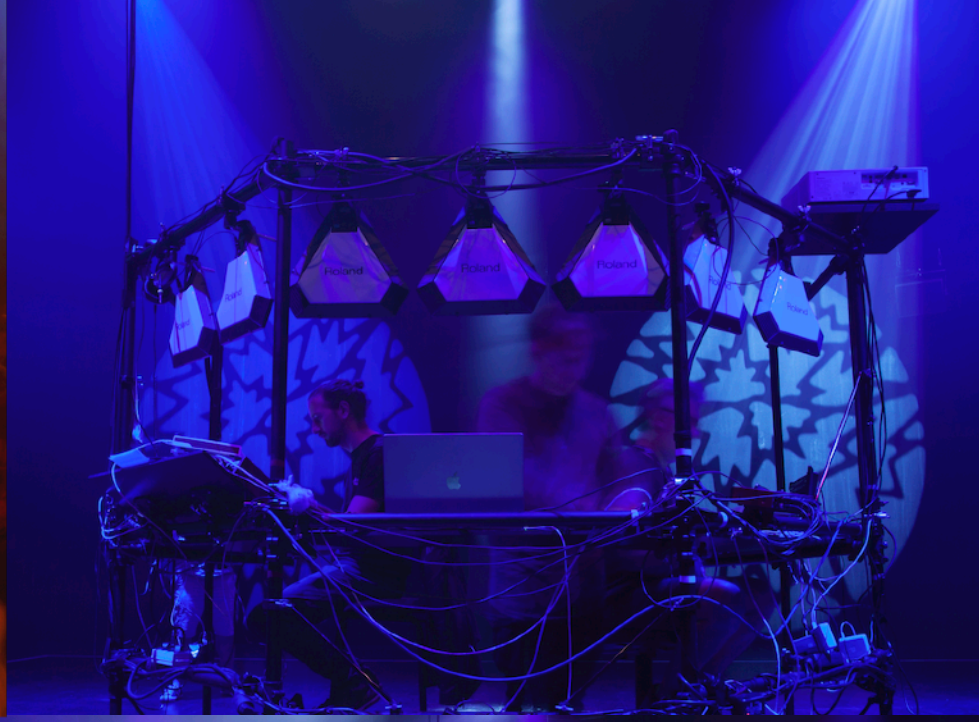
2020-2021 : Structuration du projet : recherche de résidences, de partenaires et de financements.

Juillet 2019 : Résidence à Saint-Jean-de-la-Ruelle et premiers essais en immersion sonore, avec Terence Briand.

Juin 2019 : Performance en quadriphonie avec projection, au festival Toulouse Hacker Space Factory.

Février 2019 : Résidence à Labomedia, puis représentation dans l'exposition « À lier » à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans.

Janvier 2019 : Début de l'écriture.


Roland
Roland
Roland

la Scène nationale d'Orléans

L'ASTROLABE
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES D'ORLÉANS

PRÉFÈTE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction régionale des affaires culturelles

Orléans Mairie

Centre-Val de Loire
www.centre-valdeloire.fr

FLUX::

