

元気

目覚め

風

望み

堅固さ

稲妻

気楽な

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.

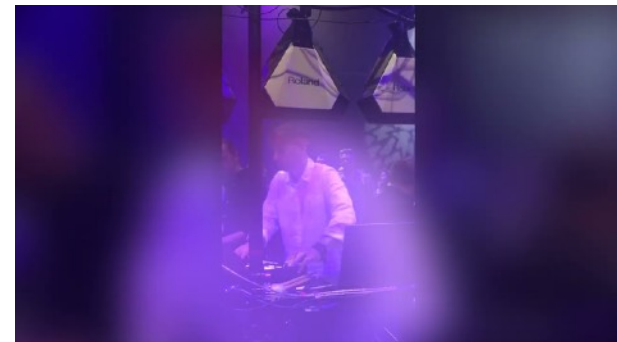
Composée pour une diffusion spatialisée, l'œuvre se déploie en sept phases, comme autant de chapitres, chacune avec son univers sonore. Tantôt abstraite, tantôt minimale, elle joue de forts contrastes d'un mouvement à l'autre. Les gamelans indonésiens et leur horlogerie complexe y rencontrent les orgues, 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/Zlu2LWCITqM>

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.

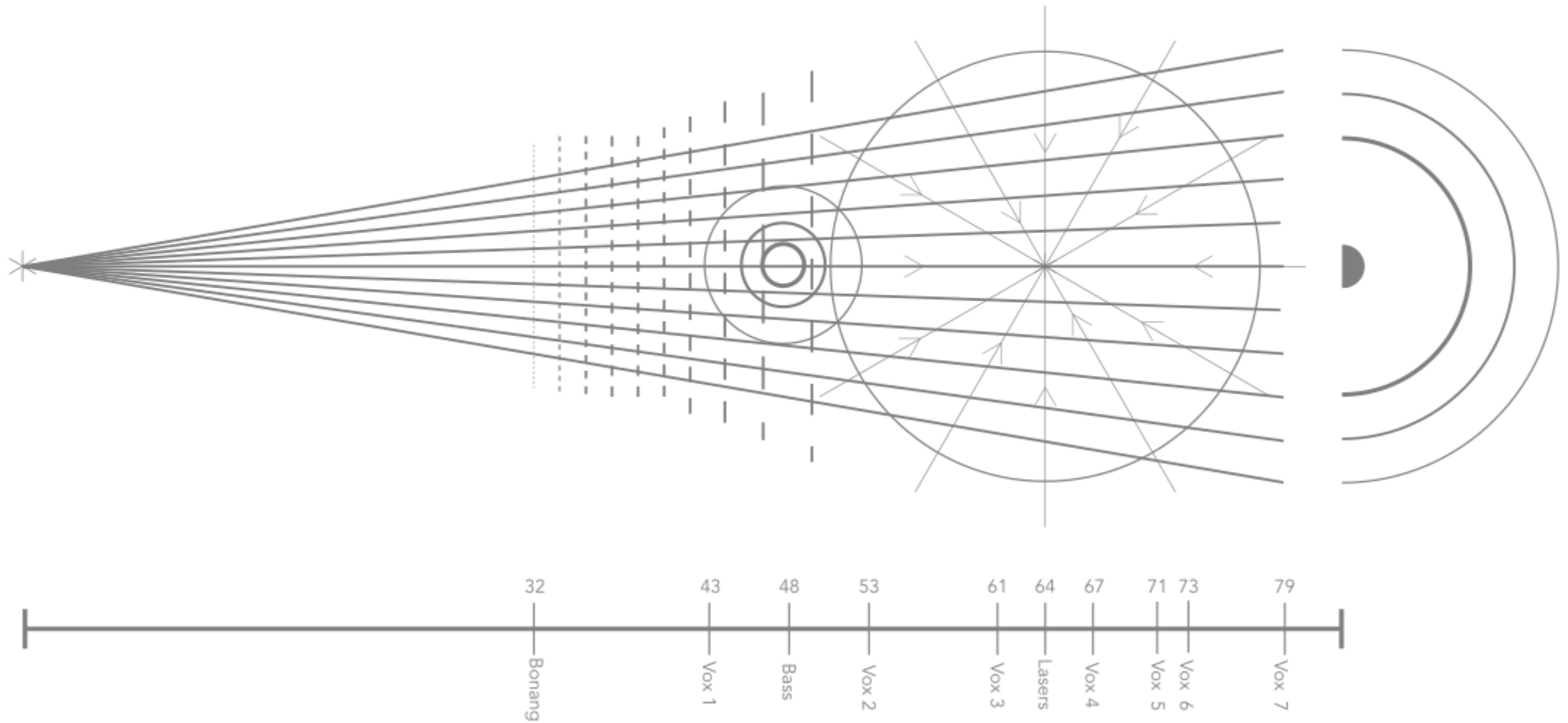
Phase 06 : <https://youtu.be/-q7pBryXZk8>

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

Phase 00 :

L'oeuvre a pour origine un point d'énergie qui se densifie jusqu'à 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

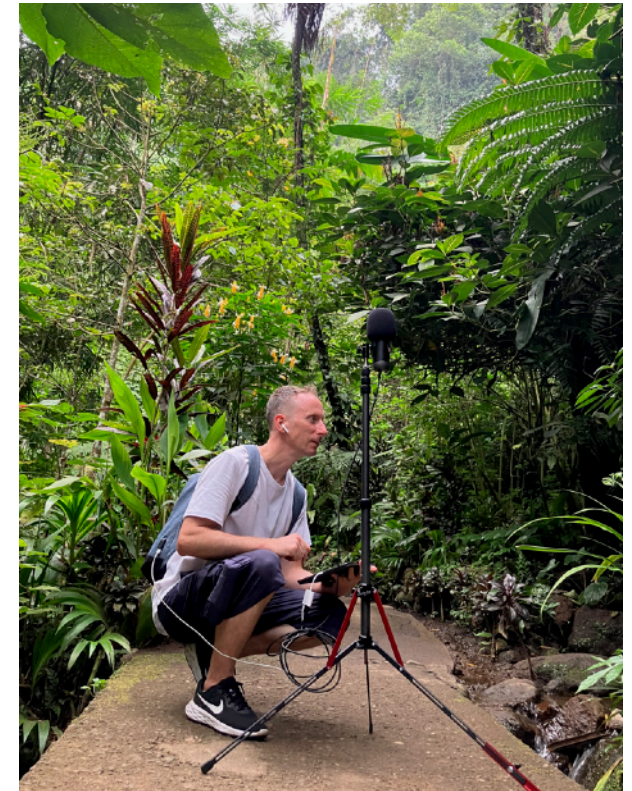
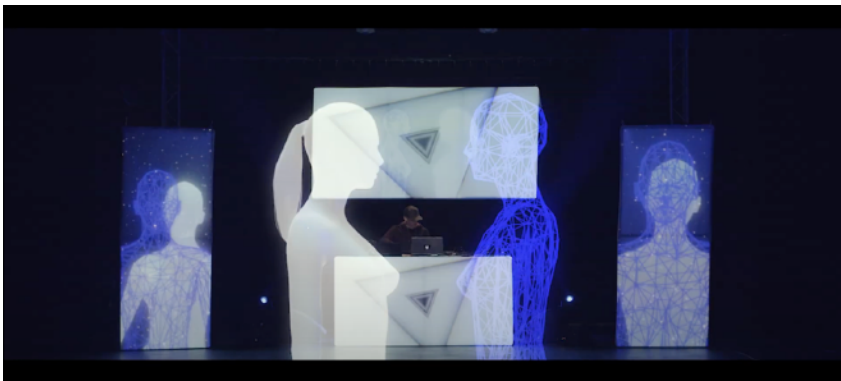
Artiste et musicien, il explore les arts numériques sous toutes leurs formes. Formé au piano classique au Conservatoire d'Orléans, il découvre à l'adolescence les possibilités de création offertes par l'informatique et s'imprègne des courants musicaux qui émergent alors.

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.

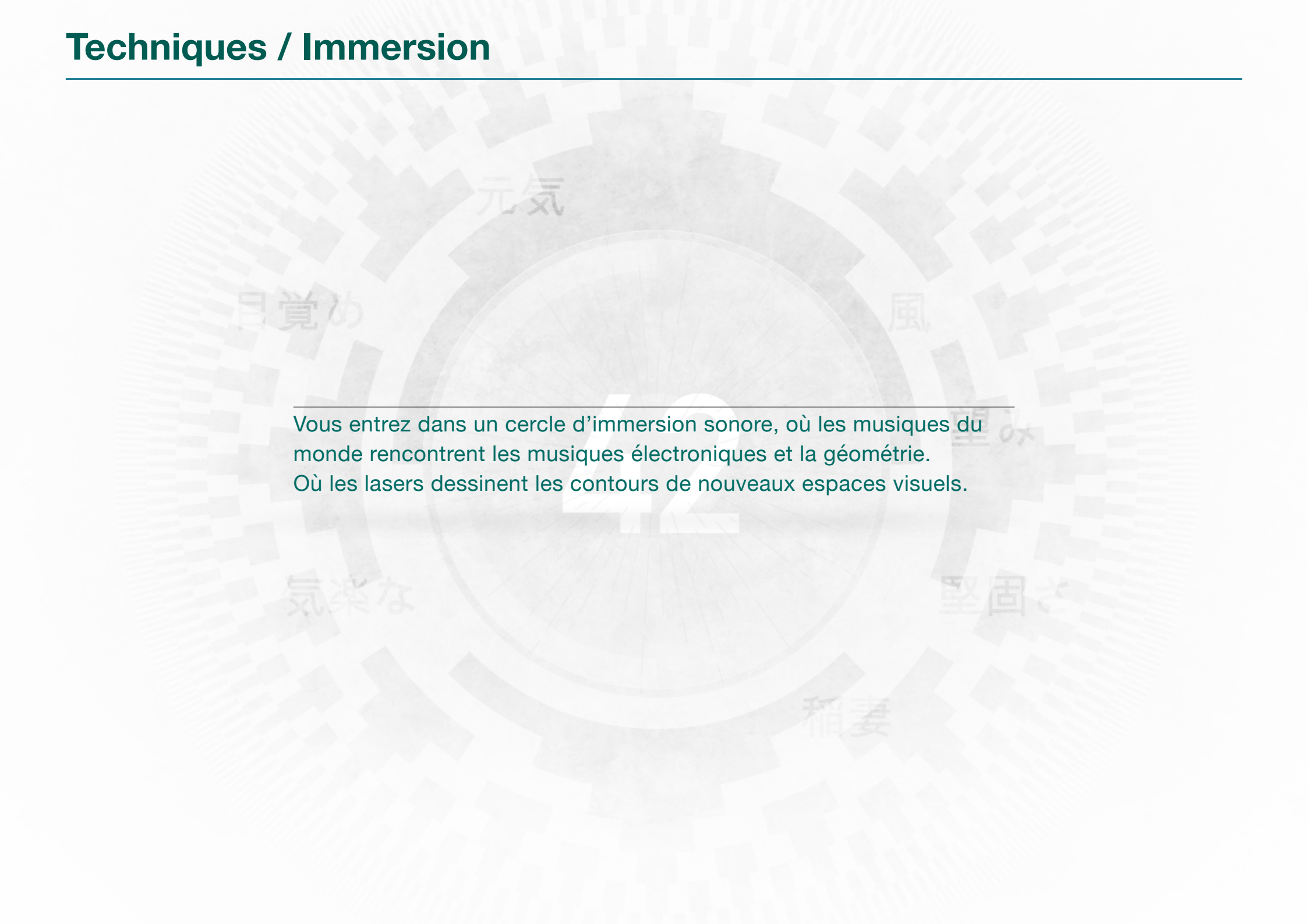
Depuis 2024, dans le prolongement de 42, Ctrl-Z reprend place dans sa tour de contrôle avec Arcana Temple, un projet performatif et immersif aux accents de techno progressive et aux basses massives. Les lasers y découpent et redessinent les surfaces et les espaces avec

Captation sonore ambisonic - Bali - Juin 2023

précision, pour plonger le public dans un environnement à 360 degrés, construit en direct.

Techniques / Immersion

The background features a large, light gray gear with Japanese characters around its perimeter: 元気 (Genki) at the top, 風 (Kaze) at the top right, 望み (Nozomi) on the right, 堅固 (Kankou) at the bottom right, 稲妻 (Inazuma) at the bottom, 気楽な (Keraka) at the bottom left, and 目覚め (Mezame) on the left. In the center of the gear is a large white number 42.

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.

Calendrier

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.

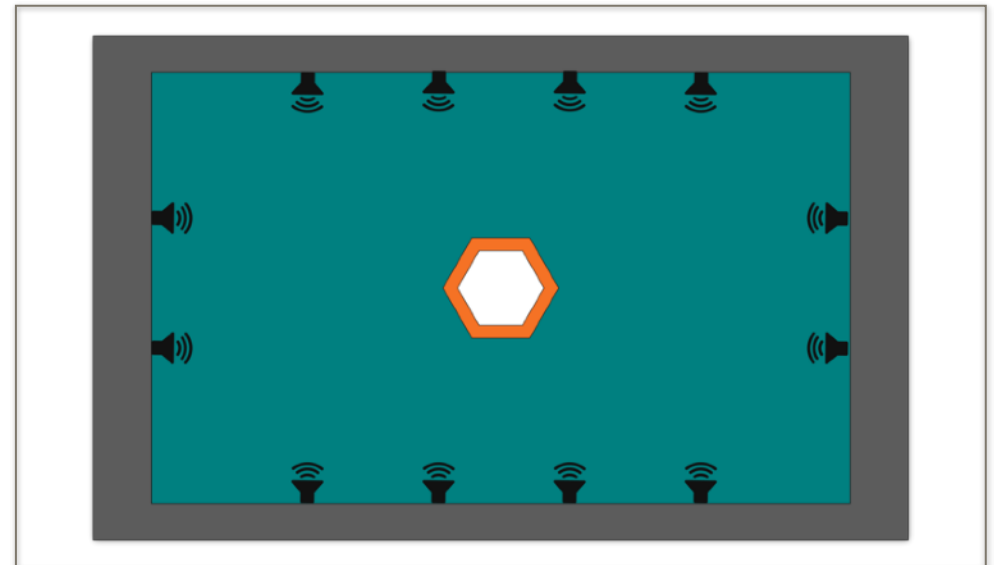
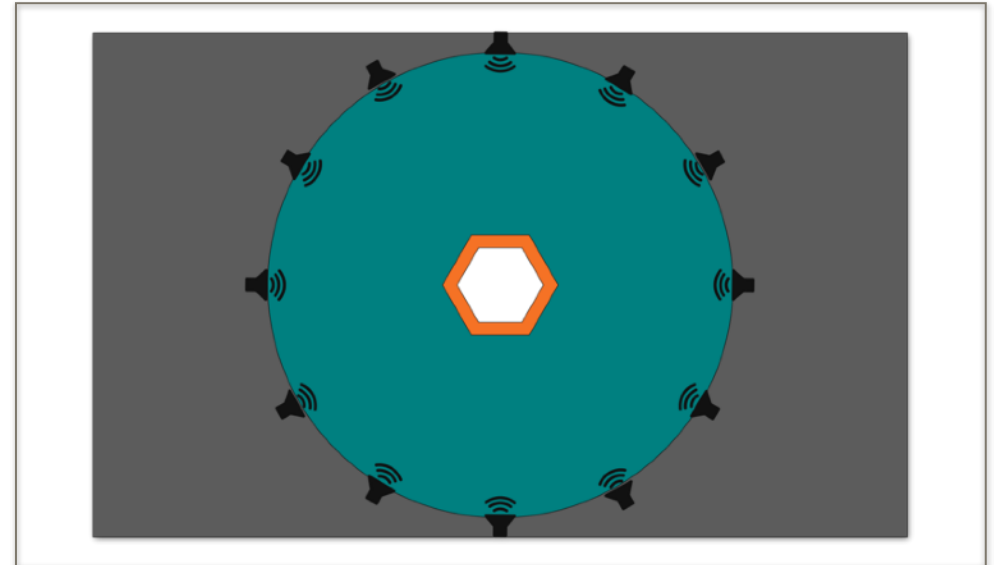
Le public est invité au coeur de cet univers immersif à découvrir ces espaces multiples et mobiles où les objets sonores orbitent autour des spectateurs.

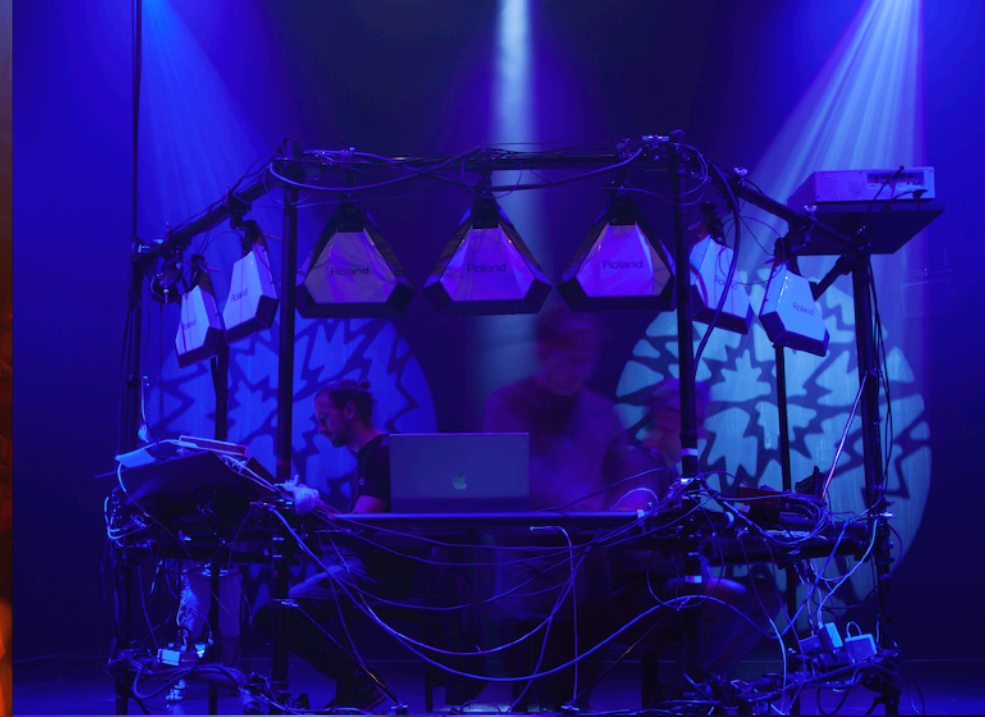
Les objets sonores sont mis en mouvement grâce à des interfaces et des programmes développés sur la base de principes géométriques. Ceci crée une oeuvre totale entre technique et composition.

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

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.

la Scène
nationale
d'Orléans

L'ASTROLABE
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES D'ORLÉANS

FLUX

