

« 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. William Charles Charle

L'intention

42 est une œuvre basée sur l'étude de la géométrie et plus particulièrement celle du cercle aussi bien comme moyen d'écriture musicale que dans l'architecture sonore de sa diffusion.

Le titre « 42 » fait référence au principal antagoniste du film d'animation Akira du réalisateur Katsuhiro Ōtomo. Ctrl-Z prolonge la trame de cette production cinématographique pour en questionner de nouveaux enjeux artistiques.

L'œuvre est composée pour une diffusion spatialisée, elle se divise en sept phases à la manière de chapitres, chacune développant son univers sonore. Tantôt abstraite, tantôt minimale, le choix des instruments permet des contrastes élevés entre chaque mouvement. Les gamelans indonésiens et leur horlogerie complexe rencontrent les orgues, les choeurs et les instruments occidentaux. Les phases de musique électronique viennent propulser les villes dépeintes où la matière qui les compose est retravaillée pour proposer de nouveaux paysages sonores. La mer et la pluie se mélangent aux cycles des arpèges répétitifs pour bercer et apaiser les auditeurs comme une douce nuit d'été.

Pour la mise en lumière, l'utilisation de lasers comme élément principal permet des images denses, futuristes et épurées, qui par leurs absences plongent les spectateurs dans l'obscurité et recentrent les spectateurs sur leur sens auditif.

Au-delà du concept, la géométrie devient espace et donne lieu à une expérience qui se cristallise par le vécu de chacun : intime et aux portes du sacré.

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

Phase 03: https://youtu.be/gOwsXnZ2XGw

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

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

Phase 04 - part 3 : https://youtu.be/ Zlu2LWCITqM

Phase 05: https://youtu.be/bhLKMGzYNII

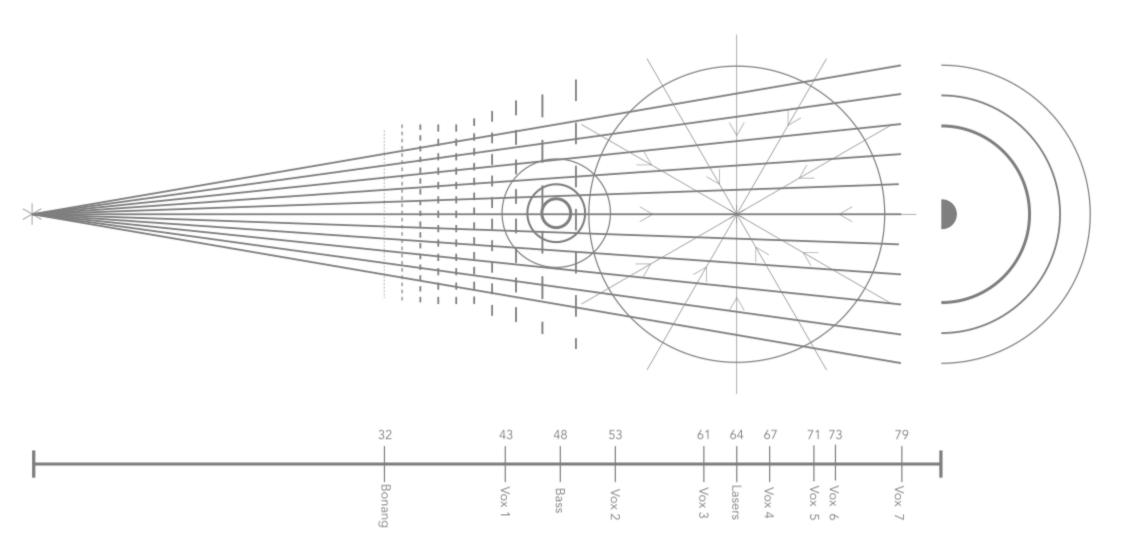

Phase 06: https://youtu.be/-q7pBryXZk8

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.

Les acteurs

Charles-Zoltan, artiste et musicien, explore toute forme d'art numérique. Il commence sa formation en piano classique au Conservatoire d'Orléans. Adolescent, il découvre les possibilités de création offertes par l'informatique. Évoluant dans une période d'innovations technologiques et musicales, il s'imprègne des courants musicaux émergents.

Il s'implique dans différents projets en tant que musicien, compositeur et technicien, et c'est avec sa dernière entité musicale,

Ctrl-Z, qu'il se concentre sur la musique électronique et les arts visuels numériques. Il oriente sa réflexion sur le dialogue homme-machine, mais aussi sur la relation entre technologie et spiritualité. C'est en live, avec la scénographie spécialement élaborée, que ce cyber-univers prend toute sa dimension.

Avec le projet « 42 », son besoin d'expérimentation le mène à explorer de nouveaux horizons musicaux et méthodes d'écritures, dans un spectacle liant immersion sonore et projection laser.

Il partage régulièrement ses découvertes avec enthousiasme lors de conférences et d'ateliers destinés à toutes et à tous.

En 2024, dans le prolongement du projet 42, Ctrl-Z reprend place dans sa tour de contrôle pour un nouveau projet performatif et immersif, orienté Techno-Progressive, aux basses massives et l'univers riche de ces expériences sonores. Les lasers découpent et redessinent les surfaces et les espaces avec précision.

L'objectif est d'immerger les spectateurs dans un environnement à 360 degrés, structuré en direct.

Captation sonore ambisonic - Bali - Juin 2023

Terence Briand est ingénieur du son studio depuis 1990. Il travaille avec des artistes dans des styles musicaux variés, allant de la chanson à la musique expérimentale acoustique et électronique.

Il y a 10 ans, il se spatialise et cherche de nouveaux moyens de mise en scène sonore, mettant la technique au service de l'artistique.

En 2015, il fonde *Whiti Audio Formation*. Son objectif est de transmettre sa passion et de permettre l'accès et la démocratisation de la 3d sonore sur le territoire français.

Baptiste Gonzalez est ingénieur du son expérimenté depuis plus de dix ans au centre culturel de l'université d'Orléans. Dans le même temps, il s'implique dans des projets d'enregistrement studio et d'accompagnement pour des groupes locaux, montrant ainsi son engagement et sa passion pour son métier. Il est également multi-instrumentiste, batteur au sein du duo *Roraïma*. Technicien et artiste passionné qui utilise ses talents et son expertise pour créer des expériences musicales uniques.

Constamment à la recherche de moyens de découvrir de nouveaux concepts. C'est ainsi qu'il fait la rencontre du musicien Charles-Zoltan, ce qui les conduit naturellement à une collaboration sur le projet 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.

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.

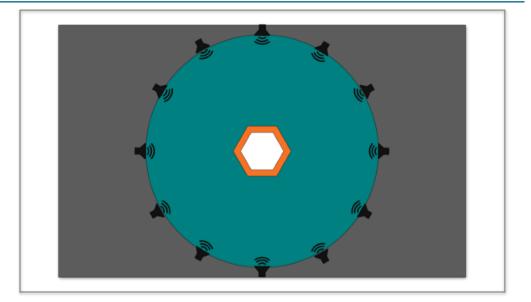
Le public est invité au coeur de cet univers immersif à découvrir ces espaces multiples et mobiles où les objets sonores orbitent autour des spectateurs.

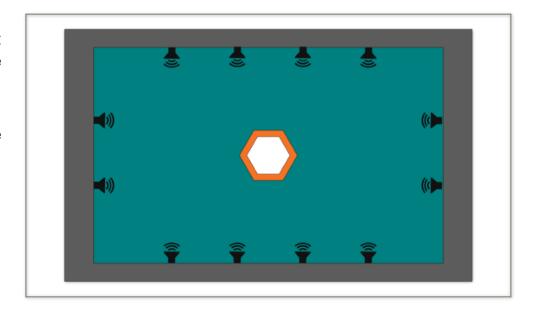
Les objets sonores sont mis en mouvement grâce à des interfaces et des programmes développés sur la base de principes géométriques. Ceci crée une oeuvre totale entre technique et composition.

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: 55 minutes

Calendrier

Septembre 2025 : Restitution pour l'inauguration du système son immersif.

Printemps 2025 : Residence de création au centre culturel du campus universitaire d'Orleans.

Septembre 2023 : Résidence au centre culturel du campus universitaire d'Orléans.

Juin 2023 : Captation ambisonic de son d'ambience en Indonésie.

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

Avril 2022 : Résidence au centre culturel le Bouillon.

Janvier 2022 : Résidence à l'Astrolabe d'Orléans.

Novembre 2021 : Résidence à l'Abbaye de Noirlac.

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

Octobre 2021 : Développement informatique d'outils spécifiques.

Été 2021 : Fabrication du Gamelan Numérique, développement

des interfaces

2020 / 2021 : Recherche de résidences, partenariats et financements.

Juillet 2019 : Résidence et premier essai en immersion sonore avec Terence Briand. Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Juin 2019 : Performance et projection à l'occasion du *Toulouse Hacker Space Factory* en quadriphonie.

Février 2019 : Résidence à la Labomedia et représentation lors de l'exposition « À lier ». Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.

Janvier 2019 : Première phase d'écriture.

la Scène nationale d'Orléans

Liberté Égalité Fraternité

