

Numérique-acoustique_
Interactif_
Immersif_

Anne QUILLIER_piano préparé + voix
Romain CONSTANT_musique numérique + composition
Raphaël DUPONT_programmation + visuels génératifs
Jérôme ODIER_physicien des particules

www.CT4C.fr

Grolektif Productions
Joël Dziki
11 rue Dugas Montbel - 69002 LYON
Tél. : 04.72.53.01.32
Mail : admin@grolektif.com
www.grolektif.com

Production - Crossed lab
Meryll Messaoudi
14, rue Basse Combalot – 69007 Lyon
Tél. : 06 20 54 22 66
Mail : meryll@crossedlab.org
www.crossedlab.org

La performance de CT4C en quelques mots

« Nous voulons immerger le spectateur dans univers à l'échelle des particules élémentaires »

CT4C est un trio à la géométrie peu commune. Une expérience audiovisuelle où la musique mixte improvisée rencontre la vidéo générative.

Au piano préparé, Anne Quillier génère une matière acoustique et improvisée qui s'entremêle aux sonorités numériques de Romain Constant, musicien numérique et compositeur du trio. Les dialogues sonores des deux musiciens sont communiqués numériquement à l'ordinateur de Raphaël Dupont, qui génère alors un visuel iconographique et géométrique interagissant en temps réel sur la vidéo.

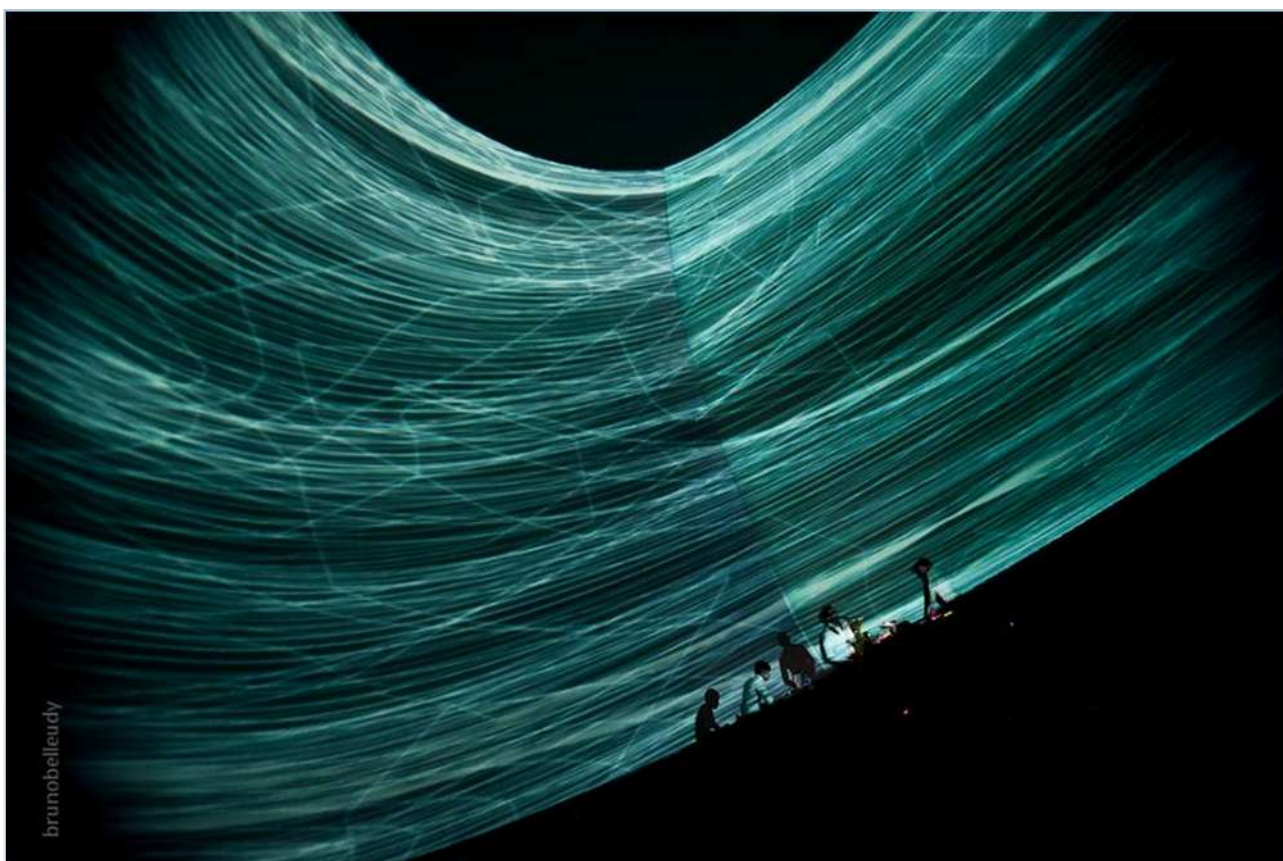
Dans cette nouvelle création CT4C souhaite se saisir des comportements de la physique quantique et s'inspire de ces visions scientifiques pour les transposer dans son univers sonores et visuelles.

CT4C s'influence des sonorités harmoniques, de l'improvisation du jazz et de la musique sérielle mêlant à un dispositif électronique, de traitement numérique. Cela génère un univers sonore abstrait, immersive, qui contraste langage minimal incisif et art éphémère.

CT4C explore ainsi des objets, des textures sonores et lumineuses simples, d'une manière sensible et poétique. Et crée un langage minimal incisif traversé par l'inattendu, l'éphémère et le mouvement.

« Cette balade cosmique nous entraîne sur de furibonds raptus interstellaires, enrôlés sous un paquetage de munitions électroniques soigneusement libéré. »

Marceau Brayard Culturejazz.fr
Planétarium de Vaulx en Velin 19/03/2014

CT4C : Performance interactive audiovisuelle immersive.

CT4C est un projet d'art numérique polymorphe qui a pour volonté de plonger le public dans un espace audiovisuel immersif et interactif.

Le dispositif est une configuration de deux musiciens et un vidéaste sur scène inter connectés par plusieurs protocoles de communications. La musique interagit en temps réel sur certaines propriétés du visuel génératif.

Après le piano préparé de John Cage, CT4C propose dans l'élaboration de sa nouvelle création "Cymatic quantum" le "piano augmenté". Les sons du piano sont alors, ré-échantillonnés, re-bidouillés, ré-interprétés par le musicien 'informatique, mais également ré-encodés, re-programmés par le vidéaste génératif.

La performance de CT4C est nourrie des compositions de musique mixte – alliant à la fois sons acoustiques, sons électroacoustiques et musique électronique – artefacts et synthèses sonores (synthèse additive et granulaire). Le musicien électronique transforme la matière sonore ainsi que le vidéaste transforme la vidéo en temps réel. Ceci donne à la musique un tout autre sens du geste instrumental et de l'interprétation scénique.

La résultante de ce méta-instrument donne à voir et à entendre un univers géométrique en profondeur, aux lueurs minimalistes et textures résonnantes.

« [...] CT4C, véritable voyage sensoriel venant balader et tromper nos oreilles d'une matière sonore où textures acoustiques et électroniques s'entremêlent. La performance est accompagnée d'une création visuelle générative qui se déploie en harmonie avec le son. »

Jean-Baptiste Luneau | Digitalarti News's blog

Quand la Physique Quantique inspire l'Art Numérique

Note d'intention sur la nouvelle création de CT4C « Cymatic quantum » par Romain Constant (Compositeur, direction artistique)

A la faveur d'une conférence de Julien Bobroff physicien et vulgarisateur scientifique spécialisé dans la supraconductivité, vue sur la chaîne « espace des sciences de l'université de Rennes », j'ai été frappé par la difficulté que rencontre le corpus scientifique à communiquer au grand public les phénomènes, propriétés et enjeux de la recherche dans le domaine relativement récent de la physique quantique. Le milieu scientifique partage ici une préoccupation certainement connue dans bien des milieux artistiques, où l'avant-garde et le contemporain déroutent souvent le profane. Peu de temps après, je découvrais justement un projet dans lequel des physiciens chercheurs avaient proposé à une école de designers et d'artistes de collaborer afin de montrer un autre visage de la physique quantique, plus accessible. Cette alliance d'art et de science a attisé ma curiosité...

Mise en place au milieu du Xxe siècle, la physique quantique a révolutionné notre compréhension du monde à petite échelle. Abstraite, mathématique, échappant à l'intuition, cette physique permet pourtant de comprendre la matière qui nous entoure, la chimie, les atomes, les électrons, la lumière...

On l'imagine parfois purement théorique, mais elle a aussi permis d'inventer la plupart des technologies qui nous entourent, comme le transistor en électronique ou les lasers. Pour ne rien gâcher, la physique quantique regorge de mystères, de surprises et de paradoxes : superposition des états, dualité onde-corpuscule, supraconducteur, indéterminisme de la mesure, effet tunnel,... A l'échelle des atomes, les règles du réel sont mises à mal. Le déterminisme régissant l'expérience est remis en cause. Ici les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets : un corps peut se trouver « en plusieurs endroits et avoir plusieurs vitesses à la fois ».

Si tout n'est que vibration à l'échelle de l'infiniment petit, il en est de même pour le musicien à l'échelle du réel et ce terrain du quantique est entré en résonance avec mes aspirations. A travers la démarche artistique de CT4C, j'assouvis un certain penchant pour la physique, l'abstrait, l'invisible et l'expérience. Mais en particulier « l'imaginaire », peut être ce qu'il nous reste quand on ne peut plus appréhender les choses avec nos sens. On ne peut pas voir un atome, ni réellement le représenter, on ne peut que l'imaginer.

CT4C a toujours été pour moi un projet « laboratoire » de création et d'expérimentation artistique. Il a été concert musique mixte improvisée influencé du jazz ou encore performance explorant les possibilités infinies du geste instrumentale électronique, ... Aujourd'hui je souhaiterais immerger le spectateur dans un voyage des savoirs, explorer un univers immersif aux phénomènes et comportements surréalistes, plonger le spectateur à l'échelle des particules élémentaires.

Dans CT4C se sont toujours côtoyés les instruments acoustiques (trompette par la suite le saxophone baryton) et les dispositifs numériques. Pour cette nouvelle création arts/science, les potentialités et la symbolique du piano et l'jeu d'improvisation d'Anne Quillier m'ont paru évident pour accompagner mes compositions au dispositif numérique. L'organique et le numérique, ainsi réunis, jouent en quelque sorte avec les lois de la nature, avec les propriétés

des ondes sonores, et donnent naissance à des méta-instruments, chaque partie influençant le son de l'autre.

Le matériau visuel, généré conjointement par Raphaël Dupont et par la musique elle-même, pourra générer des images qu'on ne pourrait produire par le biais d'une caméra. L'idée est de projeter des formes, des textures, des couleurs et des mouvements allégoriques, fictifs, propres à l'irréel et propices à l'imaginaire.

Musique et images ainsi réunies pourront constituer un contre-fil d'Ariane, qui aidera le spectateur non pas à sortir mais bien à entrer dans un labyrinthe de curiosités, à l'échelle du quantique.

Romain CONSTANT

Composition et interprétation numérique

Romain CONSTANT trouve dans la musique numérique et dans les sonorités électroniques, une vraie identité musicale, un potentiel de composition riche, singulier et illimité.

Il donne une grande importance au geste instrumental, à l'interprétation et au timbre sonore de cet instrument. Il aime si dire sculpteur de matières sonores.

Romain CONSTANT consacre beaucoup de son temps à l'enseignement des musiques électroniques et musiques actuelles. Il intervient comme musicien enseignant, compositeur dans différentes structures d'enseignement supérieur (conservatoire de Valence, Oyonnax, Lyon, Université Lyon II). Mais également en tant que compositeur intervenant au GRAME (Centre Nationale de création musicale)

Passionné et touche-à-tout, Romain CONSTANT créer des passerelles vers d'autres médias tels que la vidéo générative, les installation sonores, la danse, ou encore le sound-design . C'est pour lui un moyen de redonner du sens à la musique que de lui attribuer une fonction et de penser le son comme matière première à la création.

« J'aime dire qu'une performance de CT4C, c'est comme un film de science-fiction, on vous plonge dans un univers futuriste où les personnages sont le pur produit de votre imagination. » Romain CONSTANT

Anne QUILLIER

Piano préparé et voix

Elle joue et compose et arrange principalement dans le Anne Quillier tét : **Lauréat du 36ème concours National de La Défense / Prix du meilleur groupe, 1er album soutenu par la Sacem, Révélation Jazz Magazine et présenté à la Une d'Open Jazz**, le duo Watchdog et le trio Blast .

Elle s'est produite dans l'orchestre du Grand Escalier dirigé par Jean Charles Richard et joue actuellement dans les groupes Saint Sadrill, Asylon , Léon, Baum Traum et régulièrement en solo...

On la retrouve également régulièrement dans diverses formations de la région Rhône Alpes.

Elle s'est produite en co – plateau avec des artistes tels que Birélie Lagréne, Louis Sclavis, Andy Emler, Vincent Peirani, Émile Parisien, François Raulin, Bruno Tocane, Mike ladd, les frères Belmondo, Emmanuel Bex,...

Elle a eu l'occasion de jouer sur de nombreuses scènes, Jazz a La Calle (Uruguay), Jazz Ô Barachois, Le Crescent Jazz Club (Macon,) le Festival de Jazz à Vienne, Théâtre de Verdure à Aix les Bains, le Brise Glace d'Annecy, la Source (Fontaine), le Parvis de la Défense, le Domaine d'O, (Montpellier), le Crescent Jazz Club (Macon), le Studio de l'Ermiteage (Paris), Le Grand Angle (Voiron), le Théâtre de Roanne, Saint Fons Jazz Festival, Jazz 360 (Cenac), Le Périscope à Lyon, la Scène Nationale des Gémeaux, Jazz in Clamart, l'Opéra de Lyon, le festival Crest Jazz Vocal, le festival l'Echangeur de Sons (Chambéry),...

Raphaël DUPONT

Scénographe – vidéaste. Raphaël Dupont explore les nouveaux médias à travers des installations interactives vidéos et sonores. Il collabore également avec différentes compagnies de théâtre, danse et groupes de musique pour des créations scénographiques. Il tente de proposer des expériences sensorielles, poétiques et corporelles aux spectateurs. Ou encore celles qui mettent en scène la relation du public à l'image, au son et à l'objet. Les gestes dessinent des figures qui sont des écritures.

« La création des visuels se fait de manière générative, j'écris un programme qui permet de faire émerger des formes, des couleurs, des mouvements. Leurs constructions s'alimentent de trois sources d'évolutions différentes. La première est prédéterminée, écrite, on peut la voir comme la racine esthétique de l'objet visuel, son origine, sa potentialité à venir... la seconde est connectée à des contrôleurs que je manipule lors de la performance, je peux ainsi interpréter, improviser selon mes envies sur une partie du visuel. La dernière, je reçois les sons joués par les deux musiciens ainsi que des informations numériques ce qui permettent une interaction direct et plus évidente sur d'autres aspects du visuel... » Raphaël Dupont

« Aux compositions de Romain Constant, les images de Raphaël Dupont prennent vie sur les murs et la salle commence à décoller pour un voyage sensoriel assez inhabituel... »

night-groove.net

Jérôme ODIER

Physicien des particules, ingénieur en informatique, musicien

Jérôme Odier travaille depuis 2008 au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ainsi qu'à l'Organisation Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Spécialisé dans la physique des particules et dans l'informatique "Big Data", il a travaillé jusqu'en 2012 dans les équipes à l'origine de la découverte du fameux "boson de Higgs". Recherchée depuis près de 30 ans, il s'agit de la particule responsable de l'existence de la masse. Actuellement basé au Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble (LPSC), il développe des logiciels permettant aux physiciens du CERN d'exploiter leurs données scientifiques.

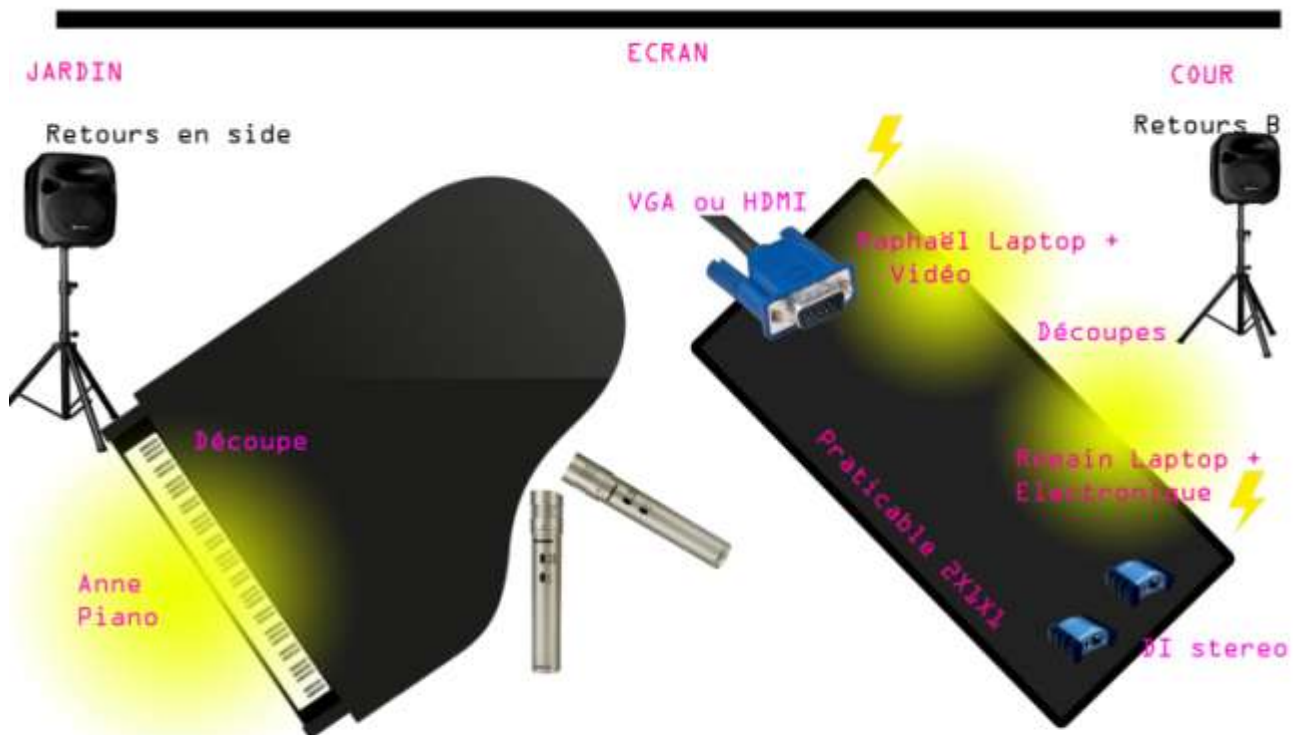
Jérôme Odier a également étudié le piano, le trombone et la composition au conservatoire de Grenoble. Il s'est plus particulièrement spécialisé dans l'art ancien du contrepoint.

« Il existe de nombreuses connexions entre la physique fondamentale et la musique. Les deux disciplines reposent sur les mêmes notions d'ondes et de symétries. »

© Michael Parque

Patch

1- Piano R 3- Laptop L
2- Piano L 4- Laptop R

Piano avec reverb type hall et renvoyer sur scène 2 lignes LR pour le laptop de Romain

Contact technique Romain CONSTANT rom.constant@gmail.com 0688654651

Planétarium Vaulx en Velin 19/03/1

Historique des concerts de CT4C

- __05/02/16 SALON MUSICORA –Halles de la VILETTE – PARIS**
- __03/10/15 LA MEZZ – PIERRE-BENITE**
- __09/15 Semaine de résidence à Fées d'hiver – CREVOUX**
- __21/03/15 TREMPOLINO – Collision collectives - NANTES**
- __19/03/14 PLANETARIUM Festival AVAULXJAZZ – VAULX EN VELIN**
- __20/02/13 MIRAGE FESTIVAL - LYON**
- __05/06/13 Le LAVOIR PUBLIQUE - LYON**
- __07/03/13 BERTET MUSIQUE - GRENOBLE**
- __31/01/13 CLE DE VOUTE Festival des Formes à Sons – ST ETIENNE**
- __11/01/13 La CAVALEO- LYON**
- __25/10/12 KRASPECK MUSIC - LYON**
- __28/09/12 TOÏ TOÏ LE ZINC - LYON**
- __31/06/12 TREMPLIN JAZZ A LA DEFENSE - PARIS**
- __12/05/12 Festival NUIT DE TOUT LES JAZZ – Le TRAIN THEATRE - VALENCE**
- __20/04/12 Le Périscope - LYON**
- __27/03/12 Festival Externe du CEFEDM Rhône-Alpes - LYON**
- __21/01/12 Le LUX Scène national de Valence - VALENCE**
- __02/12/11 Le Café Cousu- LYON**
- __10/11/11 Auditorium du conservatoire - VALENCE**
- __16/10/11 Festival intern du CEFEDM Rhône Alpes - LYON**

Média _____

Site web : www.CT4C.fr

Article presse de CT4C :

Extrait live de CT4C
<https://vimeo.com/115051084>

Digital arti : [Digital Arti](#)

Clip de CT4C : <https://vimeo.com/110030026>

Culture jazz : <http://www.culturejazz.fr/spip.php?article2480>

CYMATIC QUANTUM _____

