

Jean-Baptiste Cognet

REGULAR

REGULAR est une performance audiovisuelle immersive mêlant musique, vidéo et lumière, qui invite le spectateur à vivre un temps d'introspection profond grâce à la diffusion d'un mantra sonore et visuel radical.

REGULAR questionne notre rapport au temps présent et à la reconnexion à soi, en opposant au rythme effréné de nos vies connectées et sans cesse en mouvements, une nouvelle ouverture au monde grâce au voyage intérieur.

Jean-Baptiste Cognet

musique

Jean-Baptiste Cognet est diplômé du Conservatoire de musique de Lyon, ainsi que de l'université Lyon 2.

Son travail sonore se nourrit de sensations *ambient*, de textures *noise*, de synthétiseurs empreints de lyrisme, et son écriture musicale évolue à travers un langage psychédélique et répétitif.

Fondateur et membre des projets *Walter Dean* aux côtés de Guillaume Marmin et Carla Pallone, ainsi que *Memorial** aux côtés de Clément Bondu, Jean-Baptiste Cognet collabore également en tant que compositeur et interprète pour le théâtre (Thierry Jolivet) le cinéma (Adrien Selbert) et plus récemment pour les arts numériques (Guillaume Marmin).

Des grands ensembles aux petits formats, Jean-Baptiste Cognet développe l'interprétation et la diffusion live de ses créations musicales au sein de ses projets personnels, mais aussi lors de spectacles de théâtre mêlant son et vidéo comme *Vie de Joseph Roulin* de Thierry Jolivet.

Malo Lacroix

vidéo

Issu d'un parcours résolument visuel (École Emile Cohl et BTS communication visuelle à l'École Presqu'île) Malo Lacroix trouve sa place dans le motion design, la performance vidéo et l'installation. Son goût pour la matière visuelle au rendu poussé est autant nourri par les faits sociaux actuels que l'esthétique du corps et de l'objet. Il a travaillé comme chef de projet pour le studio BK ainsi qu'à plusieurs reprises avec le studio de production Nerf Optique (incluant Pierre Adrien et Tom Viguière, animateur et motion designer). Malo Lacroix opère aussi en Europe entre l'art visuel / numérique associé aux musiques électroniques : Musée Fabre à Montpellier, Martin Gropius Bau à Berlin, Forte festival au Portugal, Palais de Tokyo et Machine du Moulin Rouge à Paris, De Brake Grond à Amsterdam, Mirage festival et Nuits Sonores à Lyon, Videoformes à Clermont Ferrand etc.

Nicolas Galland

lumière

Nicolas Galland est diplômé de l'INSA de Lyon (Institut National des Sciences Appliquées) puis de l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) en 2014. Il est éclairagiste pour le théâtre, la danse et l'opéra. Il travaille notamment avec Thierry Jolivet, Clément Bondu, Arthur Pérole, Julien Rocha, Stéphane Ghislain Roussel ou Max-Emmanuel Cencic. Il assiste également David Debrinay sur plusieurs de ses créations lumières. Il a eu l'occasion de créer dans des lieux tels que le Théâtre National de Chaillot, Les Rotondes à Luxembourg, Les Célestins théâtre de Lyon, le Théâtre de la Cité Internationale de Paris, les Opéras de Wiesbaden, Bayreuth, Skopje et Zagreb, au Teatros del Canal à Madrid et au Festival d'Avignon. Par ailleurs, il a été régisseur général pour Tangente à Montréal et au Théâtre du Peuple de Bussang depuis 2013.

Co-fondateur du collectif Foule Complexe, il crée *step up!*, une installation lumière présentée entre autre lors de la Fête des Lumières 2016 de Lyon et au Centre Pompidou de Paris.

RÉCIT

Dans un futur proche, la dépendance des humains aux technologies connectées occupe une place de plus en plus centrale dans leurs vies et dans les sociétés.

La possibilité de vivre un moment intense et réellement impactant devient alors l'expérience du voyage intérieur, de la reconnexion à son propre rythme et la (re)découverte de soi-même.

Ce voyage intérieur se matérialise par un parcours sonore et lumineux ancré dans la répétition et la régularité des événements.

Les impulsions sonores et visuelles sont le cadre d'une expérience profondément radicale lors de laquelle la réunion du groupe social devient un rituel psychédélique, nécessaire à la survie du « moi » profond.

Ce rite existe alors comme une nouvelle expérience populaire mettant au coeur de son processus le rapport au temps présent et la connexion au réel.

C'est ce voyage intérieur que REGULAR se propose faire vivre au spectateur.

REGULAR

REGULAR est une expérience dystopique lors de laquelle les outils technologiques du passé dialoguent avec ceux du futur. L'écriture artistique se concentre sur des textures organiques, liées à des procédés de création-diffusion nécessitant un long temps de production.

Il s'agit d'une création artistique et sensorielle axée autour de la répétition.

Afin d'échapper à l'immédiateté d'exécution permise grâce aux outils numériques (mais aussi pour l'intérêt esthétique que je porte à ces sonorités), j'ai recours dans ma pratique musicale à un instrumentarium principalement analogique.

En effet, le retour à certaines contraintes lors de l'utilisation des machines et instruments conçus dans les années 60/70, associées aux technologies numériques actuelles permet de prendre le temps de fabriquer la matière, de sculpter les éléments musicaux ou visuels, et de les diffuser dans un temps donné qui correspond à ce processus.

Ces textures sonores et visuelles diffusées de façon radicalement répétitives composent l'écriture artistique de ce voyage hypnotique, et lui donnent son sens en suivant une progression permanente.

La répétition d'impulsions musicales et d'impacts lumineux sont au cœur de cette performance.

Les contenus vidéo-projetés créés à partir d'images analogiques viennent esthétiser en contrepoint les flashes de lumières qui suivent l'évolution de l'intensité musicale.

Les différentes expériences musicales liées aux principes de répétitions que j'ai vécu m'ont toujours plongé dans un profond état d'hypnose, me permettant d'atteindre un état de relaxation et de re-connexion à moi-même extrêmement intense.

J'ai plusieurs fois cherché à reproduire ces sensations grâce à des pratiques méditatives, sans succès.

Seule la musique me plonge dans cet état d'hypnose, et c'est pourquoi je souhaite transmettre cette sensation au public lors de ce projet live.

REGULAR est le premier projet porté par l'association Act of Beauty. Elle se destine à la création de formes artistiques musicales et multimédia axées sur l'immersion du spectateur dans des univers sonores et visuels radicaux.

Elle sera amenée dans les prochains mois à développer de nouvelles performances artistiques immersives, ainsi qu'à organiser des événements culturels autour de l'art expérimental.

Jean-Baptiste Cognet - Janvier 2023

www.jeanbaptistecognet.com

SCENOGRAPHIE

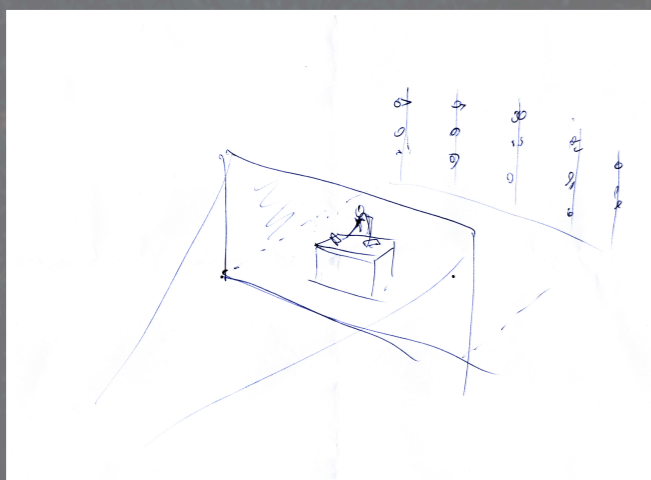
Le dispositif scénographique de REGULAR se compose en trois espaces.

Le premier est celui du set-up instrumental, composé de stands en perches sur lesquels seront disposés les synthétiseurs et machines afin de laisser passer la lumière à travers.

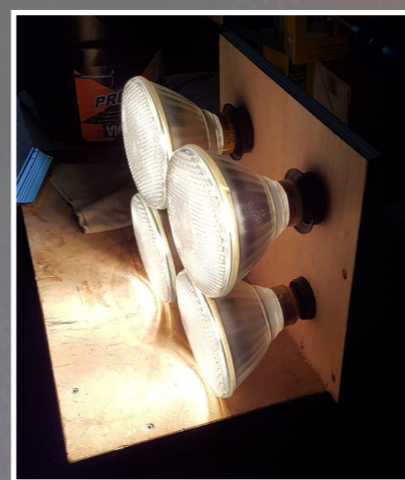
Il est encadré par un par un tulle à l'avant-scène sur lequel sera projeté en face les contenus vidéos, ainsi que d'une structure métallique en fond de scène sur laquelle s'agenceront la cinquantaine de projecteurs, éclairant en contre et en résonance avec la vidéo.

Une seconde série de projecteurs seront placés en hauteur de part et d'autre du public afin de créer un nouvel espace éclairé complètement immersif à différents instants du live.

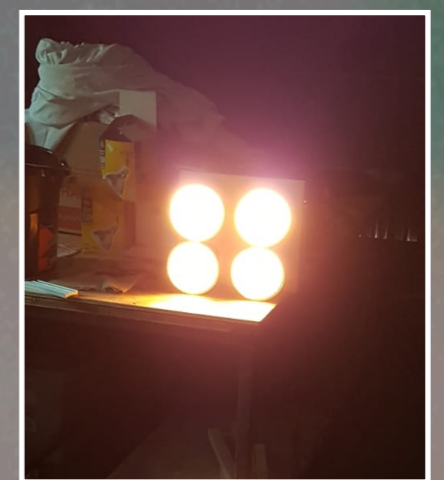
Ce dispositif répond au besoin de créer pour le spectateur un environnement propice à une expérience artistique sensorielle complète et intense.

Croquis de travail autour de la scénographie

Recherche technique sur les composants lumineux

Une technologie hybride

Le dialogue entre la lumière et le son constitue le cœur du projet REGULAR, en s'appuyant sur plusieurs phénomènes illustrant les changements technologiques depuis le siècle dernier.

La partie liée à la lumière est composée d'un travail de recherche et d'expérimentation autour de plusieurs ampoules au filament incandescent.

L'ensemble de ces ampoules permet de créer une grille de lumière customisée et pilotée par signaux numériques issue de la console lumière.

Cette source lumineuse en évolution permanente se synchronise aux impulsions sonores en utilisant des techniques numériques moderne comme les protocoles MIDI, OSC et MAX afin d'avoir une adéquation totale entre les objets sonores et visuels sur le plan du rythme, du timbre, de l'intensité, de la hauteur, de la couleur.

Le défi réside alors dans la volonté de faire dialoguer des paramètres issus des synthétiseurs analogiques avec ceux de la lampe halogène via la technologie numérique. (ex : une modulation aléatoire sur la hauteur du filtre d'un synthétiseur agit sur l'intensité du son mais aussi sur l'intensité lumineuse).

La vidéo, dont le contenu est créé à partir de sources analogiques et d'éléments tournés sur pellicule, fonctionne sur un processus similaire avec la possibilité de réagir sur les différents volumes sonores, afin de créer des temps de tensions et de relâchement.

En somme, l'outil numérique vient donc ici comme liant entre les différents médiums, dans le but de trouver une intersection permettant de créer un langage commun sur scène.

Photos

Création à la Comète (Saint-Étienne), festival Pléiades, novembre 2022 - © JB Cognet

RÉFÉRENCES

Music as gradual process, Steve Reich, 1968, essai

Dream house, La Monte Young & Marian Zazeela, 1969, installation

Fluxus symphony orchestra, 1964, affiche

Lampe hypnagogique Lucia, 2018, publicité

Berlin Feuer, Pedro Maia, 2021, film

PARTENAIRES

PLÉIADES

La direction des affaires culturelles de la ville de Saint-Étienne a programmé la création de REGULAR lors du festival d'arts numérique Pléiades en novembre 2022 lors duquel le projet a profité d'une résidence de travail. Elle prolonge son soutien au projet en accompagnant la candidature de Jean-Baptiste Cognet à une résidence d'écriture à New York à la Villa Albertine en 2024.

VISUAAL

La diffusion du projet REGULAR est assurée par VISUAAL, agence artistique soutenant la représentation d'artistes scénographes, visuels et numériques.

LE FIL

La smac de Saint-Étienne a accueilli le projet REGULAR lors d'une résidence de création en novembre 2022.

ÉPICERIE MODERNE

La smac de Feyzin a accueilli le projet REGULAR en résidence de recherche dédiées aux interactions son et lumière en janvier 2022.