

Note d'intention Xavier ROUMAGNAC **CONCRÉTION**

Création audiovisuelle immersive / musique / documentaire / performance

Principe et démarche artistique

CONCRÉTION désigne un processus de formation par agrégation progressive de fragments autour d'un noyau. Ce principe constitue le fondement du projet : une œuvre construite à partir de dépôts successifs du réel, où voix, gestes, paysages et récits deviennent matière musicale et visuelle.

La création s'inscrit dans la continuité du projet Rythme Translation (Ateliers Médicis, 2025), qui explorait la traduction de singularités d'enfants autistes en langage musical. Avec CONCRÉTION, cette recherche s'élargit à une échelle territoriale : il s'agit de composer à partir d'un ensemble de présences, de situations et de contextes, dans une logique d'écoute, de collecte et de transformation.

Le projet développe ainsi une écriture fondée sur la transposition : les éléments documentaires (voix, sons, gestes) sont analysés puis transformés en structures rythmiques, textures sonores et lignes mélodiques. Cette approche positionne le réel non comme sujet illustratif, mais comme matière première de composition.

Processus de création et écriture audiovisuelle

CONCRÉTION repose sur la constitution d'une archive documentaire sensible, élaborée durant les phases de résidence : captations sonores, images, entretiens, paysages sonores et traces des actions culturelles.

Ces matériaux sont soumis à un travail de dérushage visant à identifier leurs potentiels musicaux et visuels. L'image et le son, issus d'une même source, sont développés conjointement dans une logique de composition audiovisuelle intégrée.

L'activation scénique repose sur un dispositif instrumental hybride centré autour d'une batterie augmentée, permettant le pilotage en temps réel de samplers, synthétiseurs et séquenceurs. Chaque geste instrumental déclenche simultanément un événement sonore et visuel, produisant une écriture synesthésique et évolutive.

La forme s'organise autour de principes de répétition, d'accumulation et de transformation, générant une dynamique immersive et une expérience perceptive partagée.

Dispositif scénique et collaborations

La dimension immersive du projet est renforcée par la participation de l'orchestre ONCEIM, dirigé par Frédéric Blondy, dont la spatialisation dans la salle permet la création de paysages sonores au plus près du public et en interaction avec le dispositif central.

Le projet de captation du réel est accompagné par le réalisateur Nicolas Boone, dont la démarche privilégie la captation en prise directe et l'attention aux dynamiques humaines. Sa collaboration contribue à inscrire le projet dans une écriture documentaire exigeante, favorisant la porosité entre performance, image et réalité.

Enjeux artistiques et territoriaux

CONCRÉTION interroge les relations entre création artistique, mémoire et territoire. En transformant les matériaux collectés en œuvre, le projet propose une mise en forme sensible du réel, où les expériences individuelles et collectives deviennent perceptibles à travers la musique.

Cette démarche participe d'une logique de co-construction, en lien avec les publics et les contextes de création. Elle engage une réflexion sur le rôle de l'artiste comme acteur de terrain, capable de capter, traduire et restituer les dynamiques d'un territoire.

L'œuvre produite constitue ainsi une cartographie sonore et visuelle, non documentaire au sens descriptif, mais interprétative, visant à restituer des intensités, des rythmes et des perceptions.

Environnement technologique et apport du CDA

Le développement de CONCRÉTION nécessite un environnement technique avancé, articulant création musicale, traitement audiovisuel en temps réel et spatialisation sonore.

Les ressources du Centre des arts — studios, auditorium, équipements numériques et audiovisuels — constituent un cadre déterminant pour :

- la mise en œuvre de dispositifs interactifs
- la synchronisation image/son
- le développement de formes immersives
- la stabilisation technique du projet

L'écosystème du CDA, en lien avec des plateformes telles que Bains Numériques ou le PIDS, favorise l'inscription du projet dans des dynamiques d'innovation artistique et technologique, tout en garantissant sa faisabilité technique et sa diffusion.

Références et positionnement

Le projet s'inscrit dans un champ de pratiques contemporaines associant musique et réel (field recording, composition audiovisuelle live). Il dialogue notamment avec certaines démarches développées par Molécule, Thylacine, Jacques ou Chassol.

Toutefois, CONCRÉTION s'en distingue par une approche centrée sur la dimension humaine et relationnelle, privilégiant la rencontre, l'écoute et la transformation sensible du vécu, au-delà d'une approche strictement esthétique ou formelle.

Conclusion

CONCRÉTION propose une forme artistique hybride, à la croisée du concert, du documentaire et de l'installation immersive.

Le projet affirme une démarche où le réel devient matériau de création, dans une logique de transformation, d'agrégation et de mise en partage. Il s'inscrit pleinement dans les enjeux contemporains de la création : hybridation des formes, ancrage territorial, innovation technologique et participation des publics.