NOUVELLES TECHNOLOGIES & CRÉATION ARTISTIQUE

Atelier autour du geste, du son, de l'espace et de la réalité mixte.

Découvrir
expérimenter
écouter
créer ensemble

Claudio Bettinelli
Conception & programmation

Odyssée ensemble & cie

Ce que vit le groupe

La musique constitue le cœur du projet.

Cet atelier propose de découvrir des technologies interactives par une expérience directement artistique. Les participants déplacent leurs mains, leur corps ou des objets ; leurs gestes produisent, transforment et organisent le son en temps réel.

Theremin, détection du mouvement, capteurs de smartphones et réalité mixte deviennent ainsi de véritables instruments. Les processus informatiques ne sont jamais abordés comme des fins en soi, mais comme des moyens de travailler la matière sonore : hauteur, timbre, dynamique, espace et articulation.

OBJECTIFS

DÉCOUVRIR
Comprendre comment un geste devient action sonore.

EXPÉRIMENTER
Essayer, écouter et transformer la relation entre corps, objet et son.

CRÉER ENSEMBLE
Construire une forme collective à partir des différents dispositifs.

Aucun prérequis n'est nécessaire : l'entrée se fait par l'écoute, le mouvement et l'expérimentation.

Un même principe, plusieurs instruments

Chaque dispositif est abordé comme un instrument de musique : un moyen de jouer, d'écouter et de transformer une matière sonore par le geste.

01

Theremin

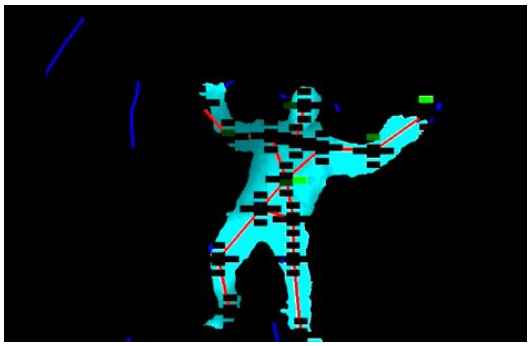
Premier instrument électronique joué sans contact : la position des mains dans un champ électromagnétique contrôle directement le son.

02

Corps / Kinect

Un capteur de mouvement issu du jeu vidéo est détourné pour transformer déplacements et gestes corporels en commandes sonores ou lumineuses.

03

Smartphones

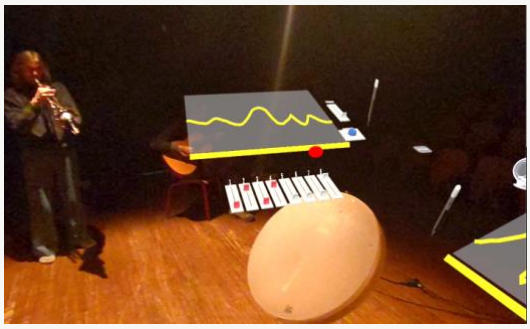
Accéléromètre, gyroscope et boussole sont utilisés comme capteurs de mouvement pour déclencher ou modifier des interactions sonores et visuelles.

04

Réalité mixte

Le suivi des mains permet d'activer, déplacer et manipuler des objets virtuels qui produisent ou transforment le son en temps réel.

Du premier geste à la pièce collective

Le parcours fait progressivement passer le groupe de la découverte à l'expérimentation, puis à une forme collective.

01 DÉCOUVRIR
Une courte performance ouvre chaque dispositif et donne un repère sensible.

02 ESSAYER
Les participants reproduisent des gestes simples et observent leurs conséquences.

03 MANIPULER
Les gestes deviennent plus libres : déplacement, orientation, vitesse et amplitude sont explorés.

04 ÉCOUTER
Le groupe identifie ce que chaque geste modifie dans le son et dans l'espace.

05 RELIER
Les dispositifs sont progressivement mis en relation pour faire apparaître leurs complémentarités.

06 CRÉER
Tous les outils sont réunis pour construire une pièce collective jouée par les participants.

Le son devient manipulable dans l’espace

Deux casques de réalité mixte sont utilisés comme de véritables instruments de contrôle, et non comme de simples outils de visualisation.

Grâce au suivi des mouvements du corps et des mains, le casque devient un contrôleur sensible. Dans l’espace de réalité mixte, les objets virtuels peuvent être activés, déplacés ou manipulés ; leurs interactions produisent ou transforment des éléments sonores en temps réel.

PARTICIPANT

Ce qu’il manipule

Des objets virtuels suivis par les mains ; chaque action agit sur un paramètre sonore.

GROUPE

Ce qu’il observe

La vision des casques est projetée en temps réel sur un écran, afin de rendre immédiatement lisible la relation entre geste, espace et son.

Créer une pièce collective

Le projet se termine par une pièce jouée ensemble.

La dernière étape réunit les dispositifs explorés pendant l’atelier. Chaque participant prend en charge un geste, une matière sonore ou une interaction ; l’ensemble devient une pièce jouée collectivement.

Cette phase met en jeu l’écoute, la nuance, la coopération et l’attention à l’espace. Selon le contexte, elle peut rester une restitution interne ou prendre la forme d’une présentation publique.

ÉCOUTE · IMPROVISATION · GESTE · COOPÉRATION

Formats, publics et accueil

1 h	2 h 30 – 3 h	2 × 2–3 h
DÉCOUVERTE	DEMI-JOURNÉE	FORMAT APPROFONDI
Approche rapide et globale des dispositifs.	Expérimentation approfondie et création collective.	Appropriation progressive et restitution plus construite.

PUBLIC

Accessible sans prérequis

Enfants dès 8 ans, adolescents et adultes. Aucun prérequis en musique ou en informatique.

GROUPE

15 à 20 participants maximum

Cette jauge permet de préserver le temps de manipulation, la qualité d'écoute et l'accompagnement individuel.

CONDITIONS TECHNIQUES

- Accès à l'électricité : multiprises et rallonges pour le Theremin, l'ordinateur et les capteurs.
- Amplification stéréo requise.
- Carte audio RME Fireface UCX II avec sorties jack fournie.
- Le contenu, la durée et la configuration peuvent être adaptés aux contraintes de la structure accueillante.

Claudio Bettinelli

Percussionniste, improvisateur et créateur de dispositifs interactifs, Claudio Bettinelli développe un travail où geste, son, objets et technologies numériques dialoguent en temps réel.

Formé au CNSMD de Lyon , il obtient son diplôme avec mention très bien à l'unanimité et reçoit le Prix spécial pour l'originalité des instruments au Concours international de percussions de Genève.

Percussionniste soliste de l'Ensemble Orchestral Contemporain, il est aussi membre de C Barré et de l'ensemble Mezwej, et assure la co-direction artistique d'Odyssée Ensemble & Cie.

Ses recherches pédagogiques prolongent cette pratique : il conçoit des interactions en temps réel entre geste, son et lumière à partir de capteurs, d'objets détournés et de dispositifs numériques.

CONTACT & RESSOURCES

Liens directs vers le travail en réalité mixte et la structure de production.

Claudio Bettinelli

claudiobettinelli.com

Voir le dispositif de réalité mixte

Page, images et vidéos

Odyssée ensemble & cie

ODYSSÉE

25 rue Roger Radisson, 69005 Lyon
+33 (0)4 72 49 72 33
contact@odyssee-le-site.com
odyssee-le-site.com

contact@odyssee-le-site.com

odyssee-le-site.com

25 rue Roger Radisson, 69005 Lyon