

L'Ircam et les Spectacles vivants-Centre Pompidou présentent

Dans le cadre de Mutations/Créations 2, en lien avec l'exposition

« Ryoji Ikeda | Continuum » au Centre Pompidou

Centre Pompidou, Grande salle

RYOJI IKEDA 1 – datamatics [ver. 2.0]

Vendredi 15, samedi 16 juin, 20h30

Durée du concert : 55 minutes environ

RYOJI IKEDA 2 – formula [ver. 2.3]

Samedi 16 juin, 15h

Durée du concert : 45 minutes environ

RYOJI IKEDA 3 – C⁴I

Samedi 16 juin, 18h

Durée du concert : 45 minutes environ

RYOJI IKEDA 1, 2, 3

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou.

Mutations/Créations 2 bénéficie du soutien de **GRAND MÉCÈNE**

Cette exposition a été organisée conjointement par le Centre Pompidou et la Fondation du Japon

et avec le soutien de

ALMINE RECH GALLERY

**FUNDACIÓN
ALMINE Y BERNARD
RUIZ-PICASSO
PARA EL ARTE**

Vendredi 15, samedi 16 juin, 20h30
Samedi 16 juin, 15h et samedi 16 juin, 18h
Centre Pompidou, Grande salle

Clics, buzz, données, bases de données et de métadonnées, bits et octets : voilà le matériau brut en même temps que le sujet de recherche du compositeur Ryoji Ikeda - non pas tant par le bruit qu'ils produisent que par ce qu'ils peuvent générer lorsqu'ils sont relus, réinterprétés, retranscrits - bref sublimés par un esprit créatif. Procédant de la nature, mais aussi de systèmes globaux comme l'économie, l'informatique et la recherche en mathématiques, les données numériques revêtent pour lui une grande beauté plastique, et représentent un matériau nouveau offert aux explorations artistiques.

Né en 1966 au Japon et parisien d'adoption, Ryoji Ikeda s'est fait connaître sur la scène électronique, d'abord comme DJ puis comme artiste sonore. Il explore la musique expérimentale dès les années 1980, lorsqu'il prend part à la formation du groupe interdisciplinaire japonais Dumb Type dont les installations complexes investissent avec un regard critique l'essor des technologies numériques. Dans ses installations procédant par systèmes éphémères, le son et la lumière sont des objets dont on suit toutes les manipulations.

RYOJI IKEDA

datamatics [ver. 2.0]

(2006-2008)

Concert audiovisuel réalisé par Ryoji Ikeda

Durée: 55 minutes

Concept et composition: Ryoji Ikeda

Commande: AV Festival 2006, ZeroOne San Jose & ISEA
2006, 2006

Graphisme et programmation: Shohei Matsukawa,
Daisuke Tsunoda, Norimichi Hirakawa, Tomonaga
Tokuyama

Coproduction: Les Spectacles vivants-Centre Pompidou,
Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2008

Avec le soutien de Recombinant Media Labs

© Ryoji Ikeda

Création: mars 2006 [ver. 1.0]; 2008 [ver. 2.0]

datamatics fait partie d'un vaste projet artistique qui explore le potentiel de perception de la multi-substance invisible des données numériques (« data » en anglais) qui imprègnent notre monde. C'est une série d'expériences sous diverses formes - concerts audiovisuels, installations, publications et disques - qui aspirent à matérialiser ces données pures.

En les utilisant comme autant de sources sonores et visuelles, *datamatics* [ver. 1.0] mêle des représentations abstraites et mimétiques de la matière, du temps et de l'espace. Projetant un flux d'images générées par ordinateur, en noir et blanc avec de vives incises de couleurs, ces intenses et néanmoins minimalistes traductions graphiques de données évoluent dans de multiples directions. À des séquences 2D de motifs dérivés d'erreurs de disque dur et d'études de

code informatique, succèdent des images qui se transforment en des vues tournoyantes en 3D de l'univers, jusqu'aux scènes finales, où des traitements mathématiques en quatre dimensions ouvrent des perspectives spectaculaires et apparemment infinies. Puissante et hypnotique, la bande-son reflète le processus affectant les images, via une stratification méticuleuse de ses composantes sonores, afin de générer des espaces acoustiques immenses et vraisemblablement illimités.

Remettant l'ouvrage sur le métier deux ans plus tard avec *datamatics* [ver. 2.0], conçue comme un concert audiovisuel à part entière, Ryoji Ikeda y ajoute une deuxième partie. Suivant les mêmes principes générateurs que le premier, ce second volet en déconstruit objectivement les éléments constitutifs - sons, visuels et jusqu'aux codes source - créant comme un « meta-datamatics ». Usant de traitements en temps réel et de balayages de données, une nouvelle séquence se crée, qui figure comme une sur-abstraction de l'œuvre originale. Les dynamiques techniques de la pièce, à l'instar du nombre élevé d'images par seconde et de la variabilité des fréquences d'échantillonnage, continuent de défier en même temps que d'explorer les limites de nos perceptions.

RYOJI IKEDA

formula [ver. 2.3]

(2000-2005)

Concert audiovisuel réalisé par Ryoji Ikeda

Durée: 45 minutes

Concept et composition de *formula* [prototype]:

Ryoji Ikeda

Matériau vidéo et montage de *formula* [prototype]:

Shiro Takatani

Graphisme généré par ordinateur de *formula*

[prototype]: Hiromasa Tomari

Lumière et scénographie de *formula* [prototype]:

Takayuki Fujimoto

Graphisme généré par ordinateur et montage

de *formula* [ver. 1.0-2.2]: Shohei Matsukawa

Produit par Ryoji Ikeda

formula offre une synchronisation parfaite entre fréquences sonores et mouvements sur l'écran. L'œuvre place le spectateur face à une géométrie binaire de l'espace et exploite l'obscurité pour amplifier ses perceptions. *formula* est le lieu d'une intégration complète de ses éléments constitutifs, la composition musicale, les images, les lumières et l'orchestration de leurs interactions, selon une partition très précise.

RYOJI IKEDA

C⁴I

(2004-2006)

Concert audiovisuel réalisé par Ryoji Ikeda

Durée: 45 minutes

Concept, vidéo et musique: Ryoji Ikeda

Graphisme et montage vidéo: Shohei Matsukawa,

Daisuke Tsunoda

Commande: Yamaguchi Center for Arts
and Media (YCAM), 2004

Cette pièce est à la fois un concert et un film qui utilisent des données numériques comme matériau et thème, soulignant les diverses manières dont les montagnes de données qui envahissent notre quotidien façonnent notre appréhension du monde. Des vidéos de paysages s'abstraient graduellement dans un langage informatique. Faits, chiffres et diagrammes sont intégrés dans un montage filmique aux effets graphiques éblouissant. Des extraits de texte ponctuent avec élégance les images projetées à l'écran. Subtil et hypnotique, brouillant les frontières entre nature, science et philosophie, *C⁴I* suggère la convergence du réel et du virtuel. La parfaite synchronisation de la bande sonore et des images graphiques ou vidéos donne naissance à une pièce d'une puissance et beauté indéniables. Par sa composition méticuleuse et sa sophistication technique, *C⁴I* dévoile de sublimes visions du réel.

Ircam

**Institut de recherche et
coordination acoustique/
musique**

L'Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l'innovation scientifique et technologique, l'institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs.

L'Ircam développe ses trois axes principaux - création, recherche, transmission - au cours d'une saison parisienne, de tournées en France et à l'étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique.

Fondé par Pierre Boulez, l'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

ircam.fr

ÉQUIPE TECHNIQUE

Centre Pompidou

**Direction de la production - régie des
salles de spectacles**

PROGRAMME

Jérémie Szpirglas, textes et traductions

Olivier Umecker, graphisme

Centre Pompidou

« Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel [...] qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisinerait avec la musique, le cinéma, les livres [...] »: c'est ainsi que Georges Pompidou exprimait sa vision fondatrice pour le Centre Culturel qui porte son nom. Depuis 40 ans, le Centre Pompidou, avec ses organismes associés (Bibliothèque publique d'information et Institut de recherche et coordination acoustique/musique) est l'une des toutes premières institutions mondiales dans le domaine de l'art moderne et contemporain. Avec plus de 110 000 œuvres, son musée détient l'une des deux premières collections au monde et la plus importante d'Europe.

Il produit quelque vingt-cinq expositions temporaires chaque année, propose des programmes de cinéma et de parole. Au croisement des disciplines, le Centre Pompidou présente une programmation de spectacles vivants qui témoigne de la richesse des scènes actuelles: théâtre, danse, musique et performance. Dédié aux écritures contemporaines les plus innovantes, française et internationale, ce programme explore les nouveaux territoires de la création.

centrepompidou.fr

Télérama'

culture

MON MAGAZINE TOUS LES MERCREDIS
MON SITE, MON APPLI, MES SERVICES, PARTOUT ET TOUTE L'ANNÉE
ET MA SELECTION DE SORTIES SUR sorties.telerama.fr

L'Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de la Culture. L'Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), hébergée par l'Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université.

Centre Pompidou

SORBONNE UNIVERSITÉ

PARTENAIRES

Bibliothèque nationale de France
 Bibliothèque publique d'information
 Centre national de la danse
 Centre Pompidou-La Parole/Musée national d'art moderne/Les Spectacles vivants
 Cité de la musique - Philharmonie de Paris
 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
 Ensemble intercontemporain
 La Villette
 Le CENTQUATRE-PARIS
 MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny
 Pôle d'enseignement supérieur de la musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France dit « Pôle Sup'93 »
 Radio France
 T2G - Théâtre de Gennevilliers

{BnF}

Bibliothèque
Centre Pompidou
 publique d'information

CN D

Centre national de la danse

P CITÉ DE LA MUSIQUE
 PHILHARMONIE
 DE PARIS

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

ensemble
 intercontemporain

la Villette

cent quatre
 paris

MC93

maison de la culture
 de Seine-Saint-Denis
 Bobigny

pôlesup⁹³

radiofrance

T2G

SOUTIENS

Ambassade de Suisse en France
 Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
 Réseau Interfaces, subventionné par le programme Europe Créative de l'Union européenne
 Réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe Créative de l'Union européenne
 Sacem - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
 Sacem Université
 Projet VERTIGO, subventionné par la DG Connect de la Commission européenne dans le cadre de l'initiative STARTS, Science Technology and the Arts

Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra
 Ambassade de Suisse en France

fondation suisse pour la culture
prohelvetia

inter|faces

Co-funded by the
 Creative Europe Programme
 of the European Union

ULYSSES
 network

sacem^F
 Société des Auteurs,
 Compositeurs et
 Éditeurs de Musique

la culture avec la copie privée

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE | **sacem^F**
 Université

vertigo

starts

Commission européenne

PARTENAIRES MÉDIAS

France Musique
 Le Monde
 Télérama

france musique

Le Monde

un événement
Télérama

ÉQUIPE

DIRECTION

Frank Madlener

COORDINATION ARTISTIQUE ET ACADEMIE

Suzanne Berthy
 Natacha Moëne-Loccoz, Joana Durbaku

COORDINATION FORUM VERTIGO

Hugues Vinet
 Sylvie Benoit, Louise Enjalbert

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE STMS

Brigitte d'Andréa-Novel, Jean-Louis Giavitto

PÉDAGOGIE ET ACTION CULTURELLE

Philippe Langlois
 Murielle Ducas, Sandra El Fakhouri,
 Gaspard Kiejman

PRODUCTION

Cyril Béros
 Luca Bagnoli, Pascale Bondu, Raphaël Bourdier,
 Jérémie Bourgogne, Sylvain Cadars,
 Clément Cerles, Lucas Ciret, Cyril Clavierie,
 Joseph Dubrulle, Éric de Gélis, Agnès Fin,
 Audrey Gaspar, Anne Guyonnet,
 Jérémie Henrot, Aurèlia Ongena,
 Clotilde Turpin, et l'ensemble des équipes techniques intermittentes.

COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Marine Nicodeau
 Joséphine Adibone, Hortense Boulais-Ifrène,
 Mary Delacour, Clémentine Gorlier,
 Alexandra Guzik, Deborah Lopatin,
 Claire Marquet

PÔLE WEB

Guillaume Pellerin, Cécile Drencourt,
 Émilie Zawadzki

REPROGRAPHIE

Jean-Paul Rodrigues