THOMAS BIGOT

PEINTURE | DESSIN | INSTALLATION SONORE

SÉLECTION 2016 - 2024

Espaces éclatés, équilibre fragile entre une construction logique mais chaotique, structures colorées qui s'effondrent ou flottent en apesanteur, impression d'être happé par ce cosmos chromatique qui est intimement lié à la musique.

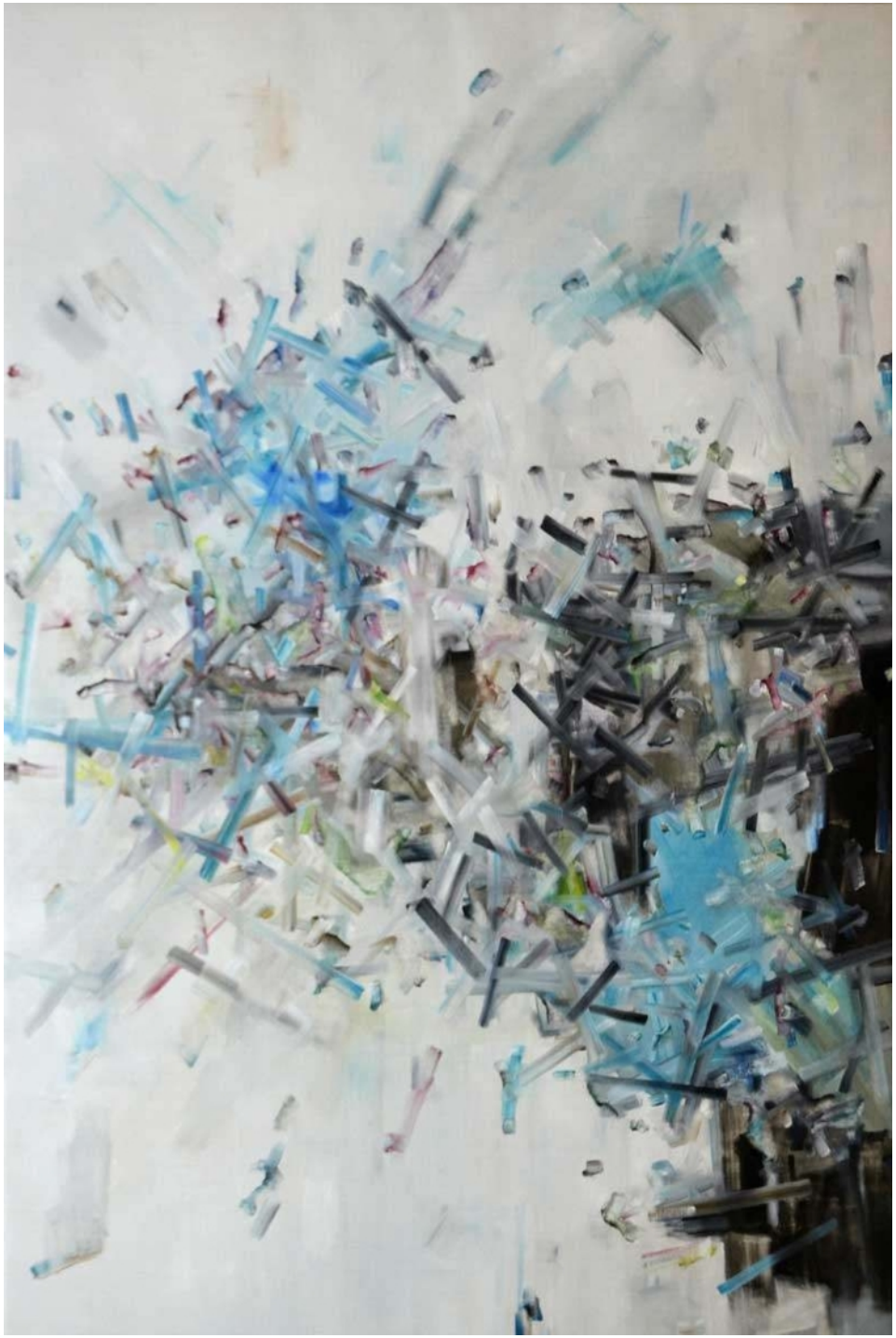
Telle une immersion dans un environnement sonore absorbant, le regard arpente un univers rythmé, ponctué d'interstices silencieux, tantôt calme, tantôt tempétueux.

L'échelle est sans cesse questionnée par la confrontation de lecture entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, le macro et le micro, une surface sans fin dans laquelle on pourrait zoomer et dézoomer à l'envie, proche de ce que les fractales et la nature nous proposent… De la cellule aux galaxies...

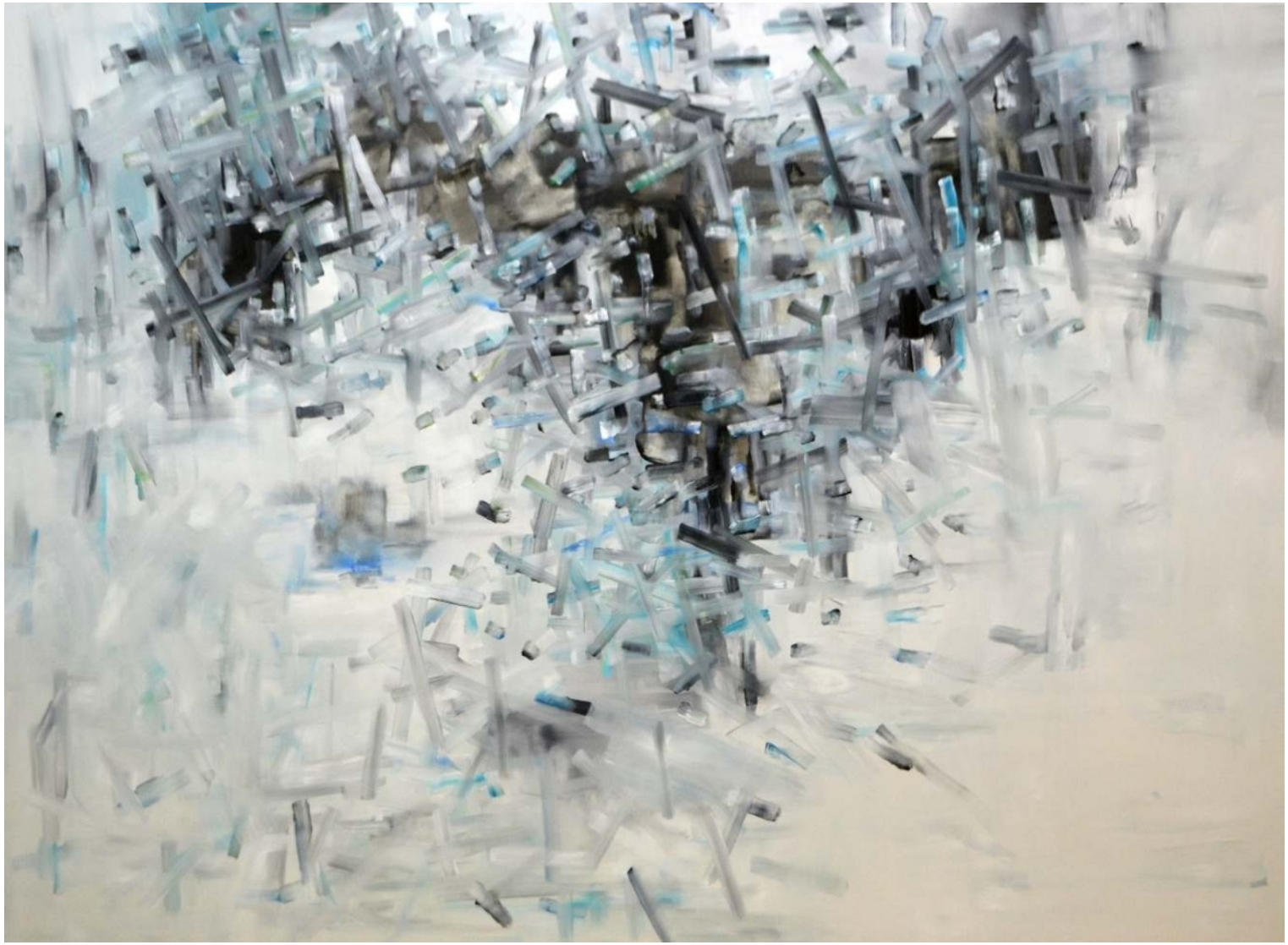
Photographie d'un instant « t » qui transcrit un environnement en mouvement, mais figé sur ce qui est devant nous et laisse imaginer une continuité, un infini.

Le temps suspendu dans un monde en expansion.

sans titre, huile sur toile, 170 x 120 cm, 2016



sans titre, huile sur toile, 170 x 120 cm, 2016, collection particulière



sans titre, huile sur toile, 120 x 170 cm, 2016, collection particulière

sans titre, huile sur toile, 120 x 170 cm, 2016, collection particulière

sans titre, huile sur toile, 170 x 180 cm, 2018, collection particulière

sans titre, huile sur toile, 210 x 170 cm, 2019

sans titre, huile sur toile, 170 x 210 cm, 2019

sans titre, huile sur toile, 120 x 170 cm, 2021

sans titre, huile sur toile, 110 x 170 cm, 2021, collection particulière

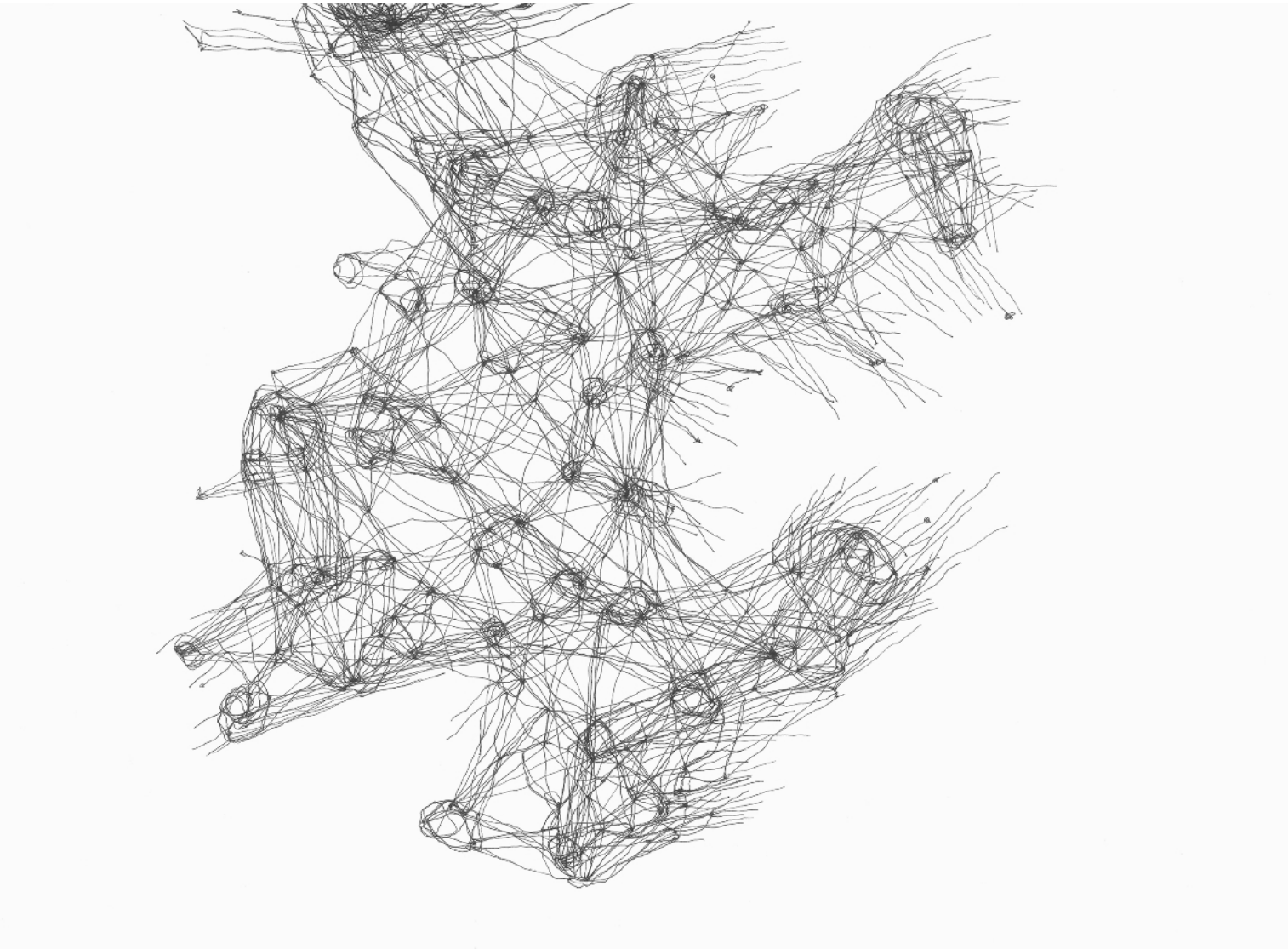
sans titre, huile sur toile, 140 x 190 cm, 2022

sans titre, huile sur toile, 140 x 190 cm, 2022

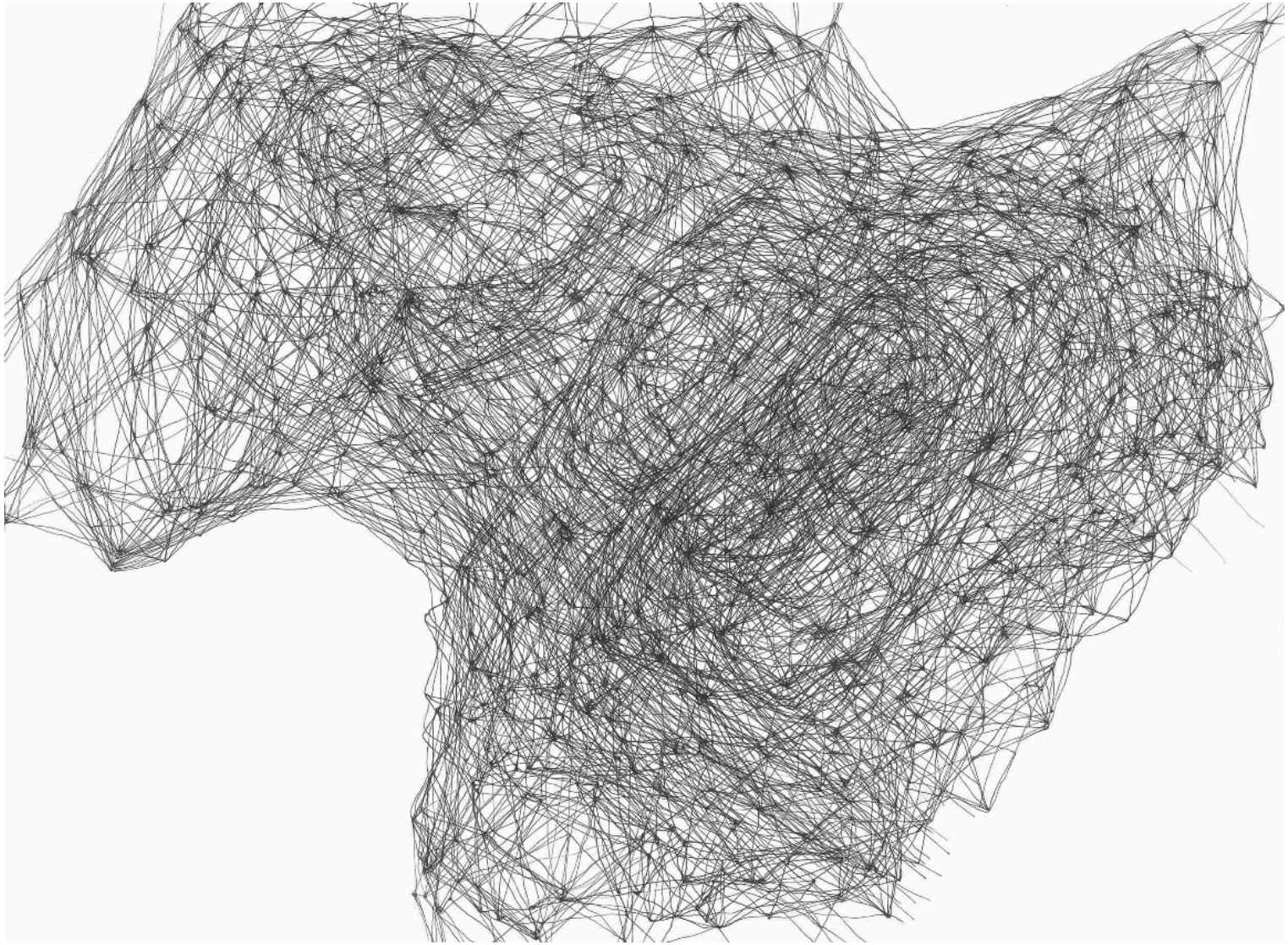
sans titre, huile sur toile, 120 x 170 cm, 2022

sans titre, huile sur toile, diptyque, 170 x 240 cm, 2023

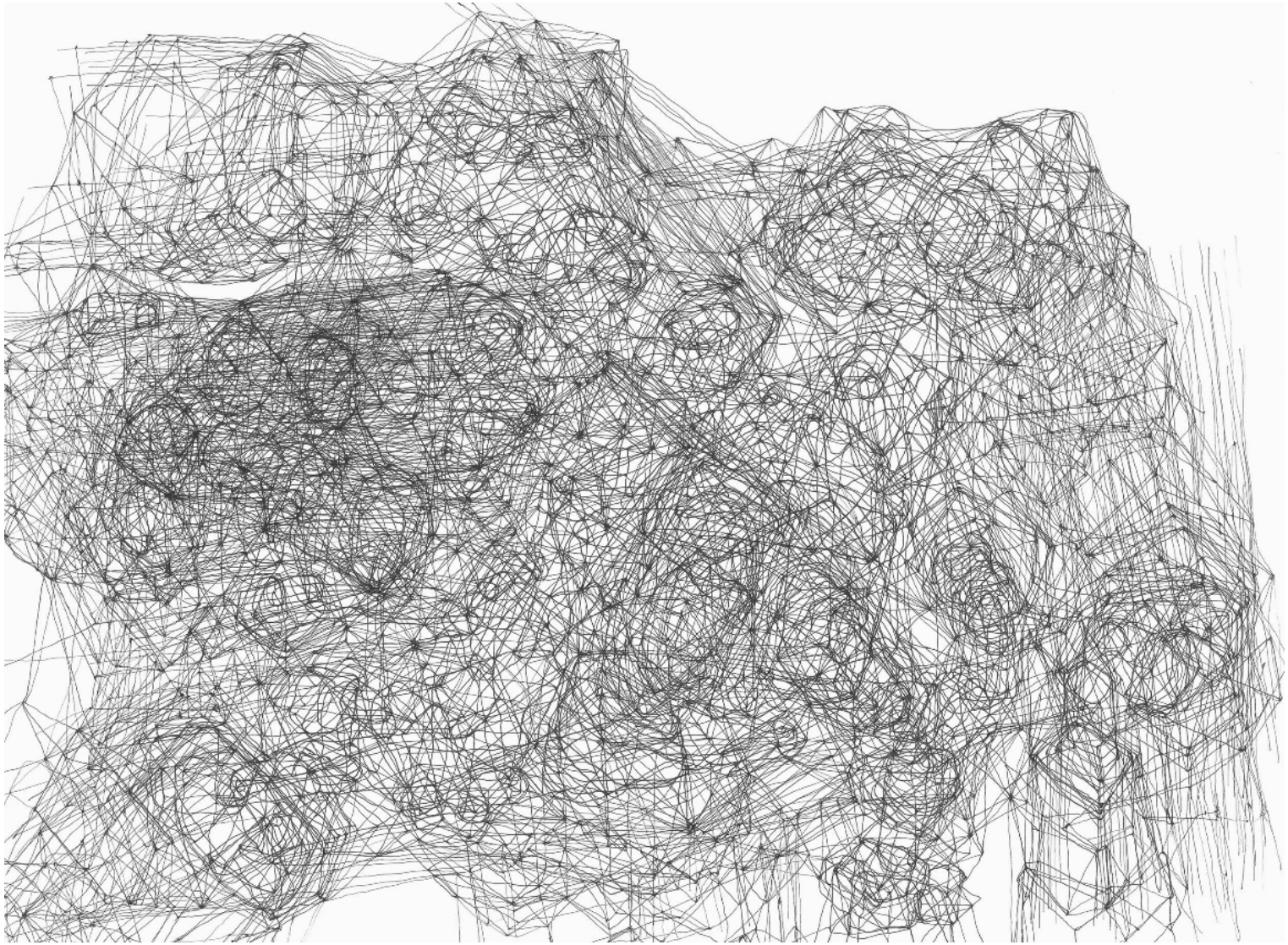
sans titre, huile sur toile, diptyque, 170 x 240 cm, 2023



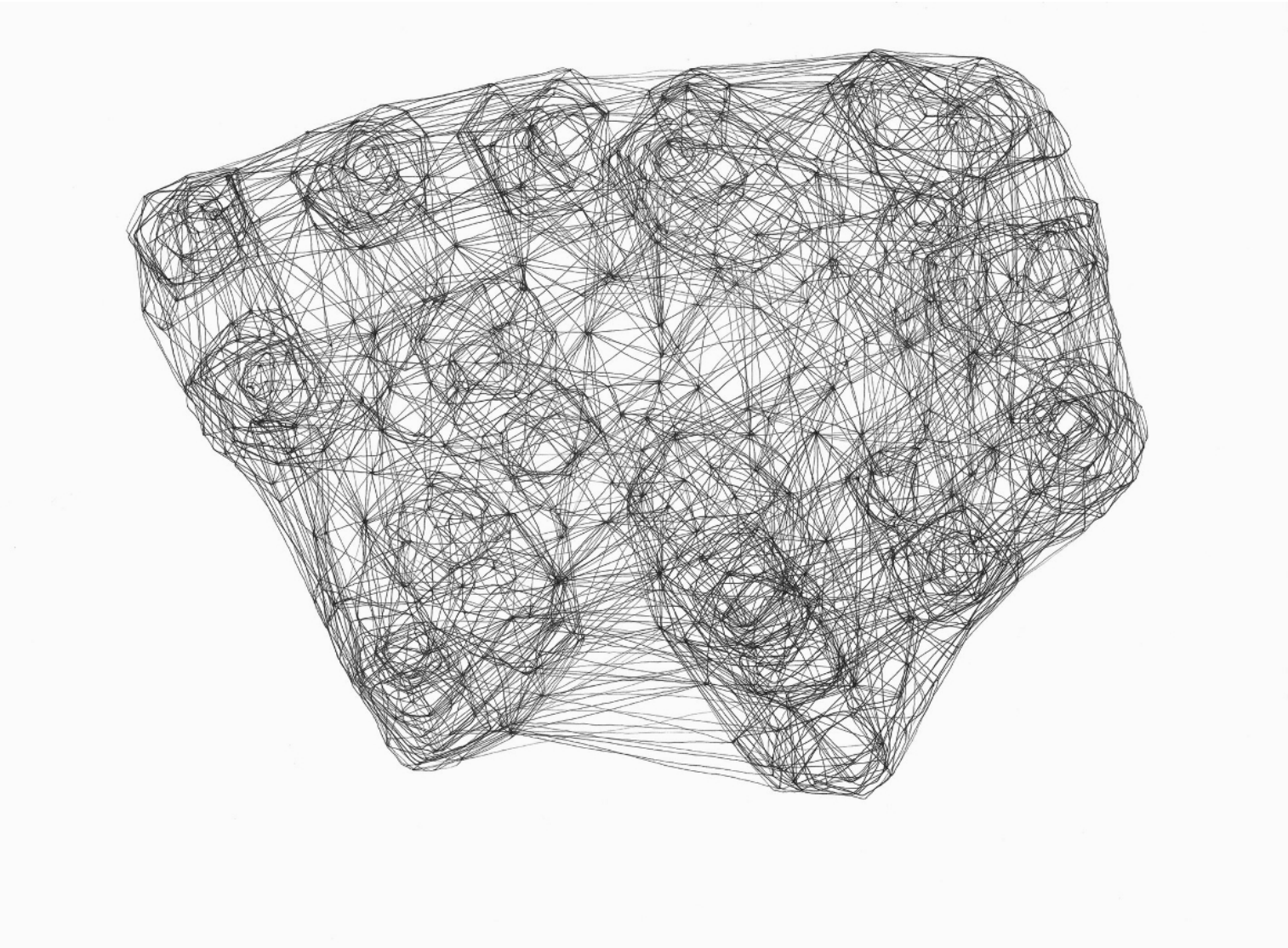
sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2023



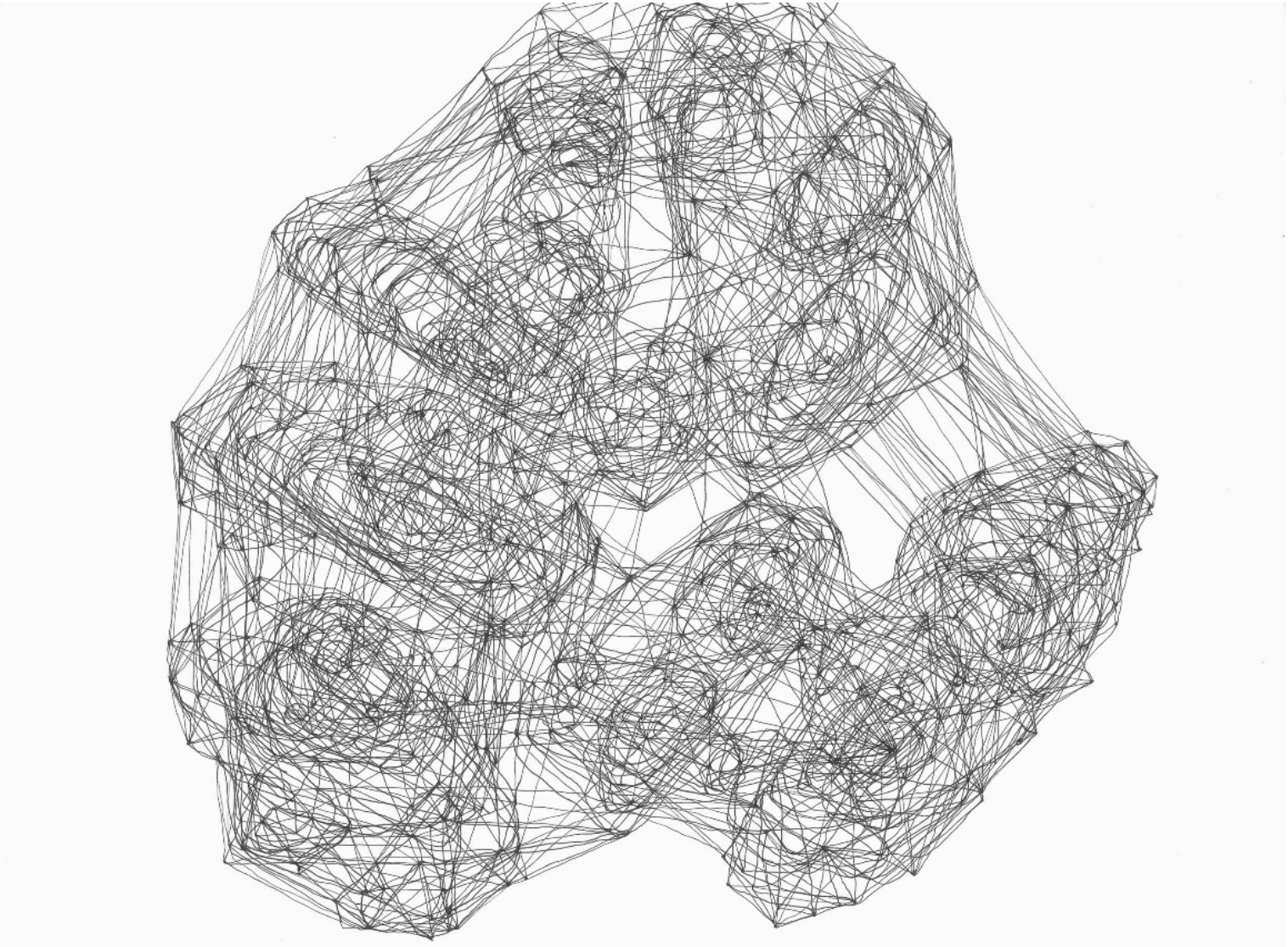
sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2023



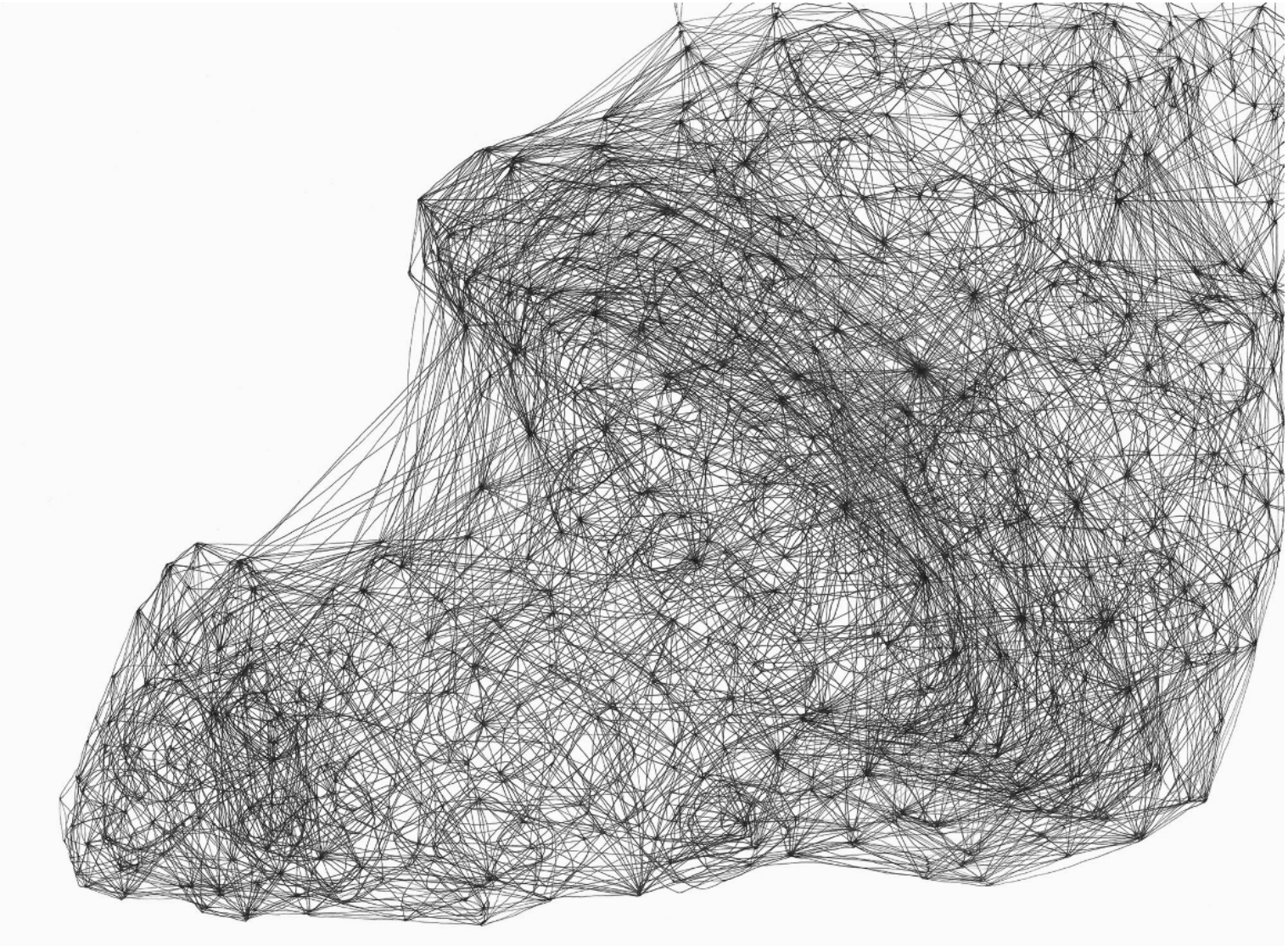
sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2024



sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2024



sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2024



sans titre, encre sur papier, 24 x 32 cm, 2024

Dans les installations, le son est spatialisé, l'environnement est pénétrable, l'écoute devient tri dimensionnelle.

Ce qui est plan dans les peintures est matérialisé, tangible, la structure est modelée d'une manière expansive, exponentielle.

Les systèmes sonores sont dénués de tout superflu, et n'utilisent que ce qui permet leur fonctionnement en s'appuyant sur une logique rigoureuse mais au rendu graphique exacerbé.

Chaque élément a son importance et sa place comme dans tout écosystème ou modèle de vie, les trajectoires sont simplement plus longues, la méthode laissant un peu de place à l'exaltation dans la structuration d'un mécanisme bien ordonné.

Li spat synth, 2017
Tubes, câbles et plaques de cuivre, hauts parleurs, divers composants électroniques, dimensions variables.
Vue de l'exposition Bricodrama à Lieu Commun, crédit photo Damien Aspe.

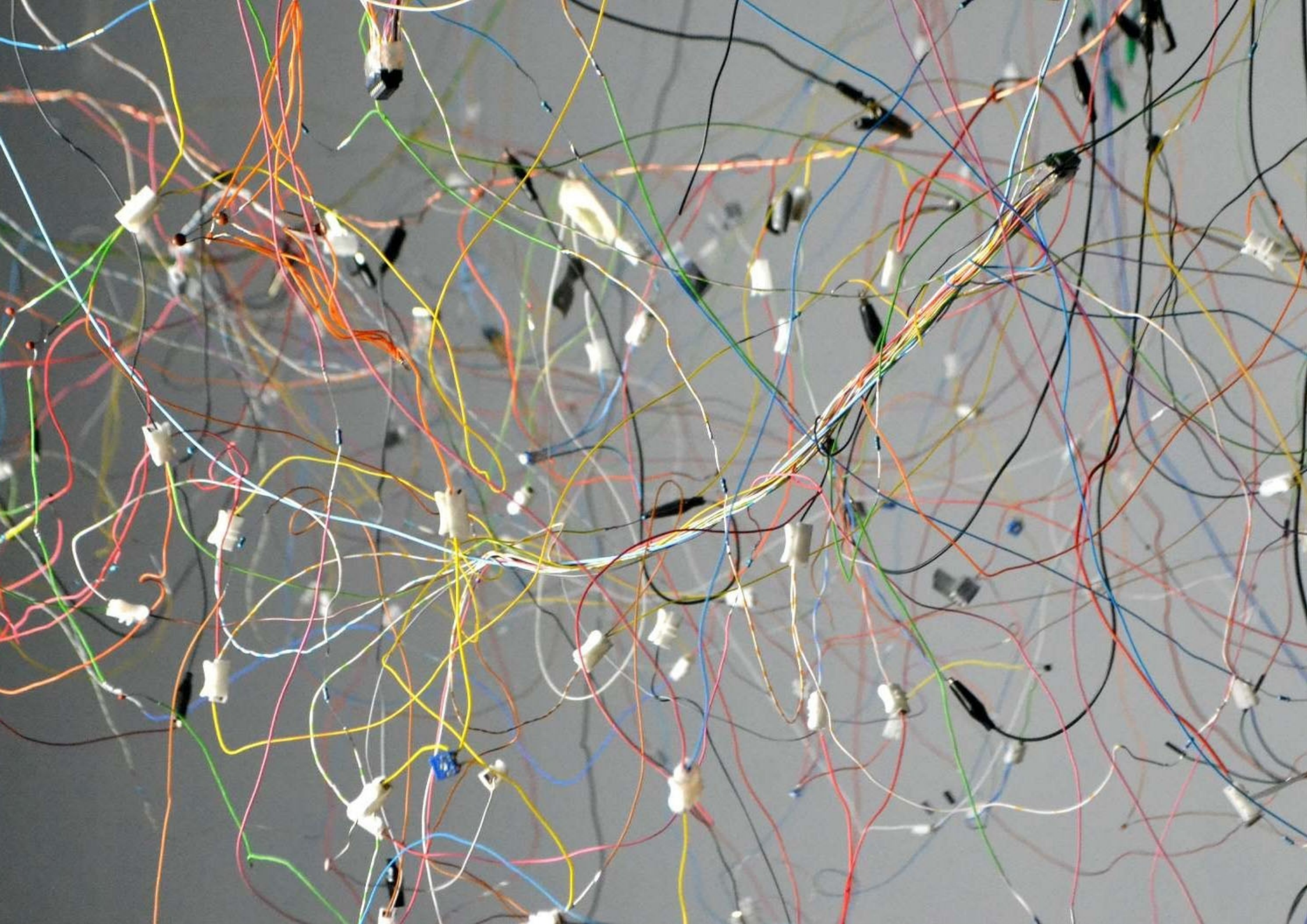
Contrairement au circuit imprimé électronique, Li Spat Synth est un circuit modélisé: le réseau conducteur d'électricité n'est plus bi mais tridimensionnel.

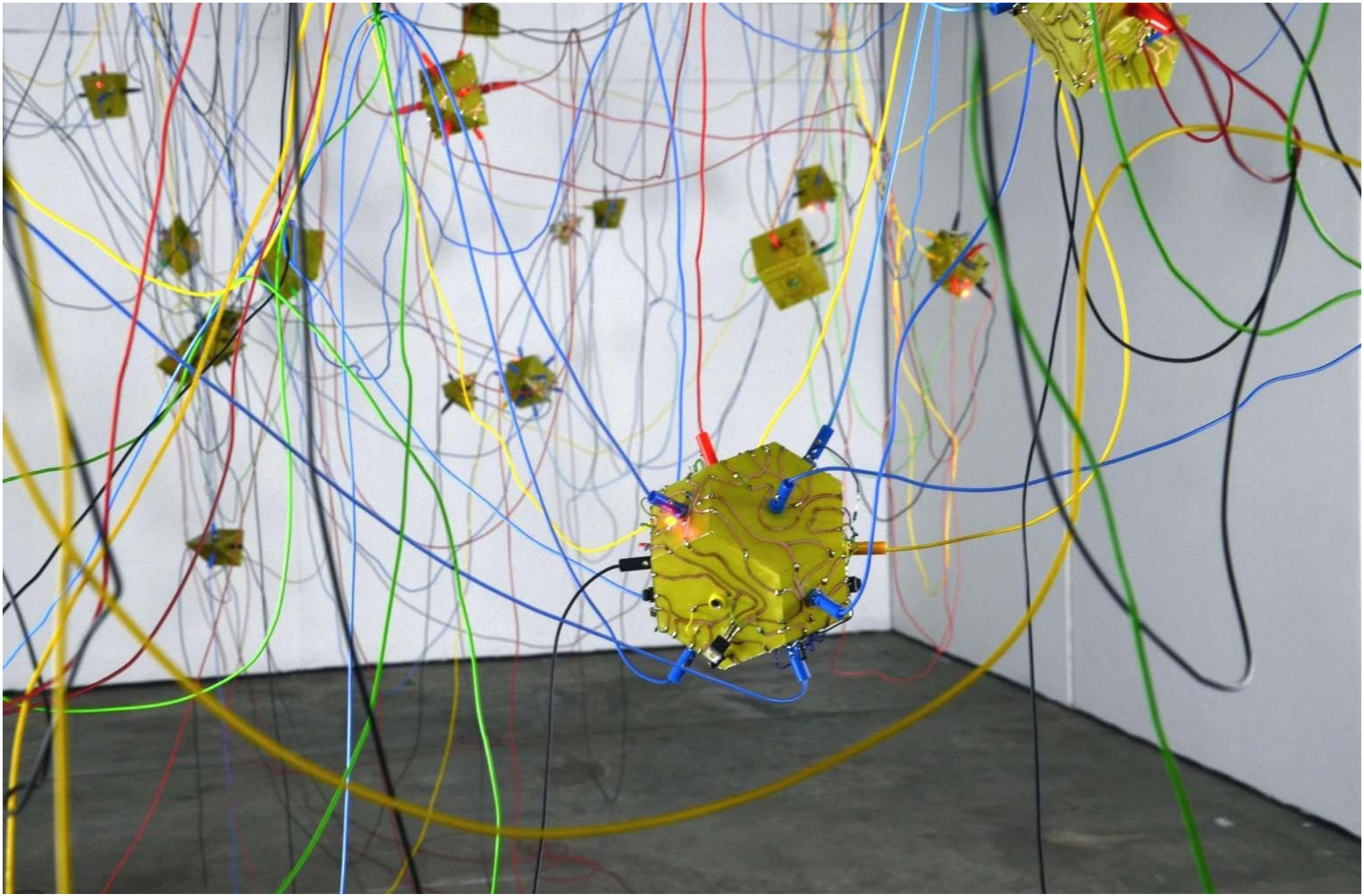
Plusieurs dizaines de schémas de synthétiseurs - des plus basiques au plus complexes - sont matérialisés à l'aide de câbles dont la couleur correspond à la valeur ou au type de composant qui y est soudé.
Le tout est connecté à un réseau architectural conducteur d'électricité.

Les montages qui prennent ainsi forme paraissent complètement fantaisistes comparés aux logiques de conception électronique dont la miniaturisation et la rationalisation de l' espace sont les règles absolues.

De plus, les différences de longueurs de câbles, les trop probables courts circuits et autres champs magnétiques rendent le fonctionnement du système instable bien que pleinement fonctionnel.

Des petits capteurs de lumière qui remplacent les habituels potentiomètres des synthétiseurs permettent aux visiteurs d'agir en élément perturbateur, leurs passages modifient l'activité du dispositif et viennent donc moduler le son.
Le résultat est une cacophonie chaotique spatialisée et orchestrée par l'homme.





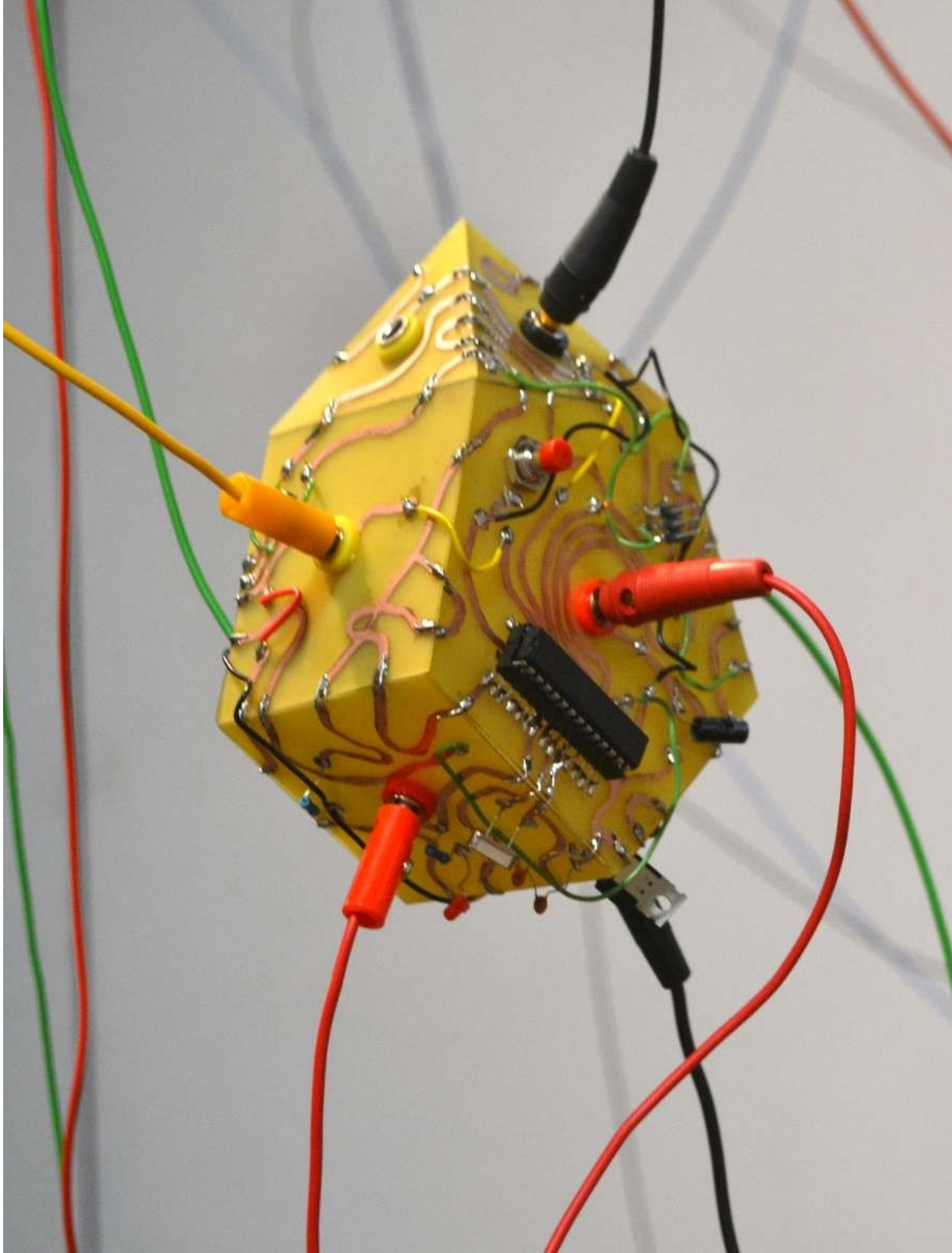
Audioneural network, 2016 - 2017
Plaques d'époxy cuivrées, divers composants électroniques, micro contrôleurs, câbles, connecteurs, hauts parleurs, dimensions variables.
Projet financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi Pyrénées dans le cadre de l'aide individuelle à la création.

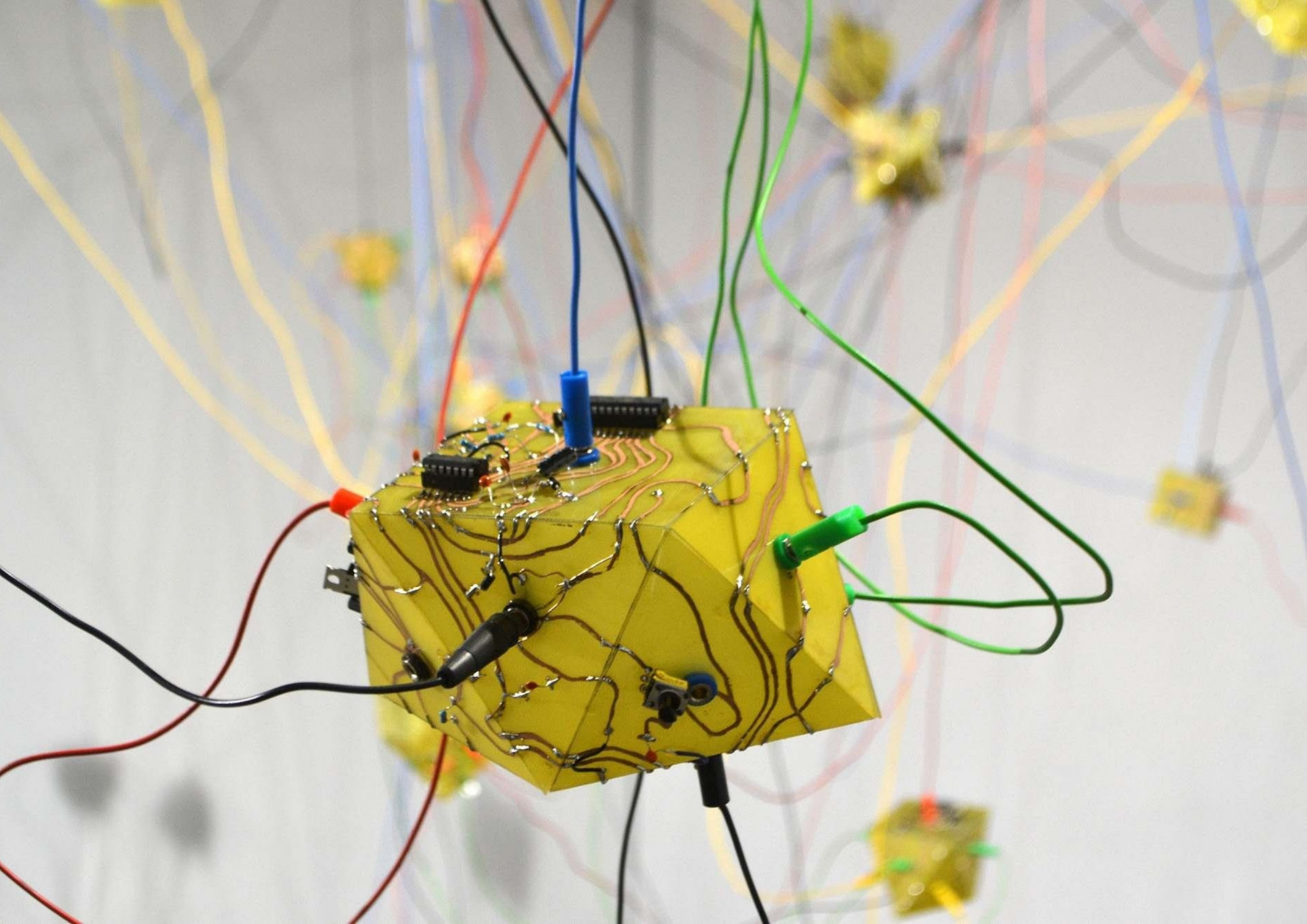
La structure rappelle un réseau neuronal et ses transmissions synaptiques.
L'installation est constituée de plusieurs dispositifs électroniques interconnectés - générateurs sonores, spatialisation, contrôleurs, etc - à la manière d 'un assemblage de synthétiseurs modulaires.

La fonction de chaque module détermine le nombre de connexions et de faces, ainsi que leur forme. Ils sont construits à partir de circuits électroniques, dessinés, gravés puis assemblés sous la forme de polyèdres.
Les connexions entre éléments sont identifiées par un code couleur selon le type d'information ou de fonction qu'elles véhiculent (masse, courant, signal audio, modulations des synthétiseurs, capteurs).
Plusieurs modules sont équipés de microcontrôleurs programmés pour gérer divers effets de spatialisation et de modulations sonores.
L'information de capteurs installés sur certains modules est réinjectée dans le système afin de générer un effet «larsen/feedback », et rendre l'ensemble autonome.

Exacerbée par la quantité de câblages et de schémas électroniques improbables, l'installation génère une symphonie sonore dont la partition musicale n'est pas planifiée à l'avance. Les modules fonctionnent chacun de manière autonome tout en influençant le système global, sans être pilotés par une intelligence artificielle "maîtresse" cherchant à produire une cohérence sonore d'ensemble.

Une large palette d'effets sonores et de spatialisation du son est exploitée par des algorithmes, mais également déclenchée par des capteurs, avec pour objectif d'introduire plusieurs composantes chaotiques dans la création sonore, tant dans sa structure temporelle que dans ses variations.





Le système génère ainsi une forme de « partition » non linéaire et chaque fois unique, dont la musicalité est soumise à de nombreux facteurs de hasard.

Il est actuellement composé de plus d'une quarantaine de modules, des nouvelles pièces sont en cours de conception afin d'enrichir la palette sonore
ainsi que les possibilités d'interconnexions.

Le contrôle des modulations des synthétiseurs et de la spatialisation sonore est gérée par des microcontrôleurs ATmega328 installés sur certains modules.

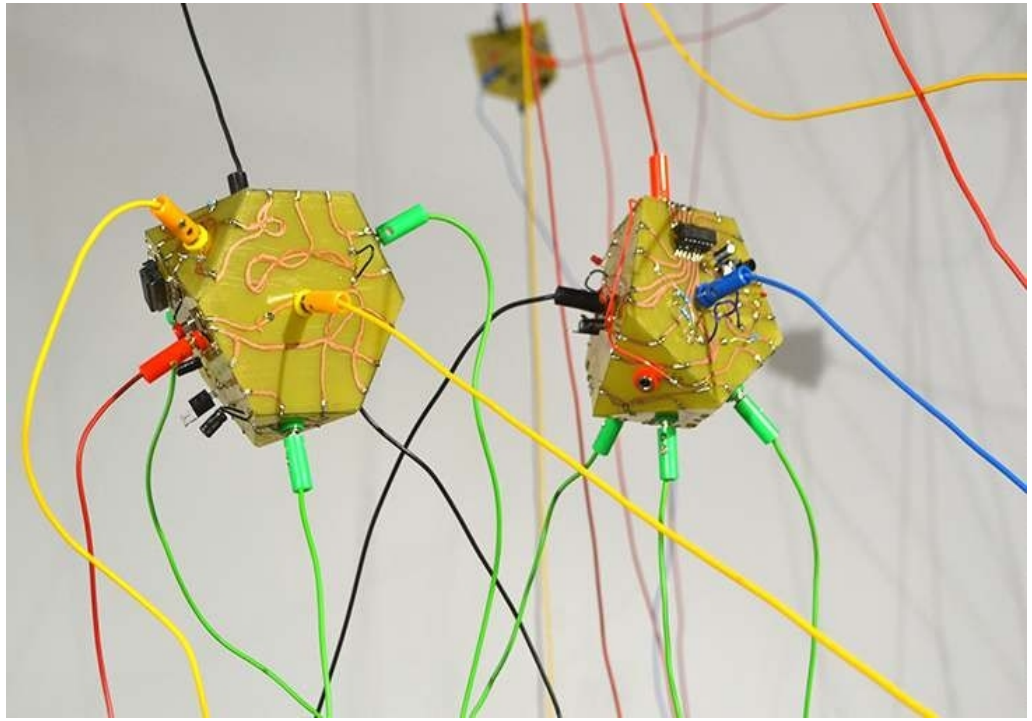
Les microcontrôleurs sont programmés en langage C/C++ à la manière d'une carte Arduino.

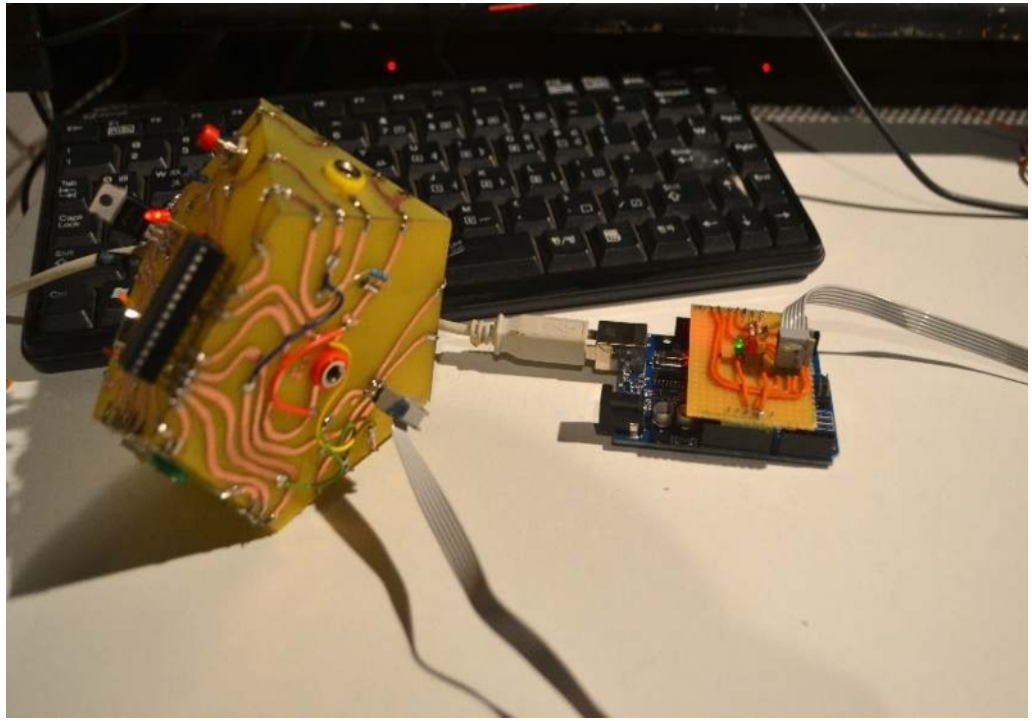
Les modules-synthétiseurs sont directement inspirés et construits comme des synthétiseurs analogiques modulaires.Les potentiomètres variables qui génèrent les variations du son sont ici remplacés par un potentiomètre digital à plusieurs canaux pilotés par un microcontrôleur.

Les sons générés par les modules-synthétiseurs transitent par deux modules dédiés à la spatialisation qui les renvoient ensuite vers un réseau d'une douzaine de modules-enceintes.

Afin de rester dans l'esprit "brut" des synthétiseurs modulaires analogiques, l'implémentation de la spatialisation du son a été réfléchie avec la contrainte de ne pas utiliser de méthode de traitement "numérique".

La modélisation et le développement informatique ont été réalisés par Frédéric Villeneuve-Séguier.





Air spat synth, 2018
Ballons latex, nano ordinateurs, accéléromètres, amplificateurs, hauts parleurs vibreur, ventilateurs, dimensions variables.

Plusieurs ventilateurs balaient l’air d’une manière asynchrone créant des flux qui font bouger des ballons dans une danse chaotique.
Ils embarquent tous un dispositif sonore autonome: un nano ordinateur fait tourner un logiciel de synthèse sonore, dont les multiples possibilités de variations sont gérées par des accéléromètres qui interprètent les mouvements en modulation.
Des hauts parleurs transducteurs sont collés sur ces ballons ce qui les transforme en membrane émettrice de son.
Contrairement au système "classique" de spatialisation sonore qui consiste à simuler le mouvement par des variations de volume, l’idée de Air spat synth est de traiter dynamiquement le mouvement sonore: ce sont les haut parleurs eux mêmes qui en se déplaçant, émettent et transforment le son.

Au fil des jours, les ballons, fragiles, crèvent ou se dégonflent, deviennent moins agiles, les cellules s'amenuisent et finissent par mourir, faute d'air et d'énergie.

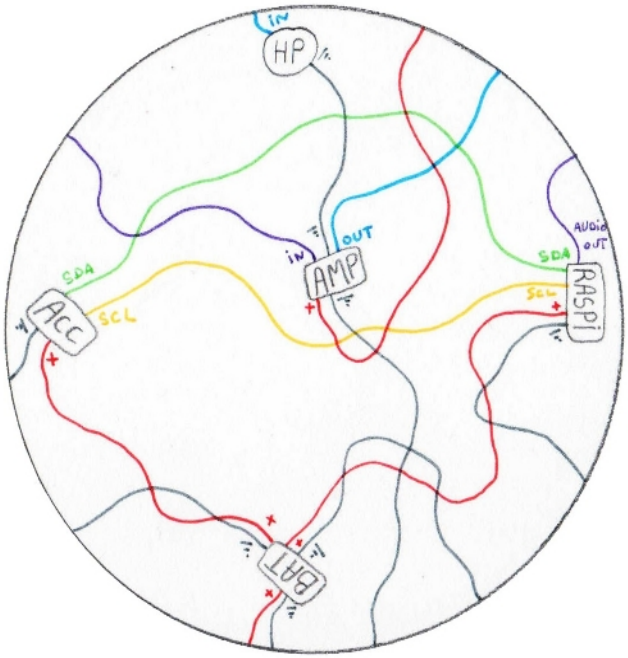
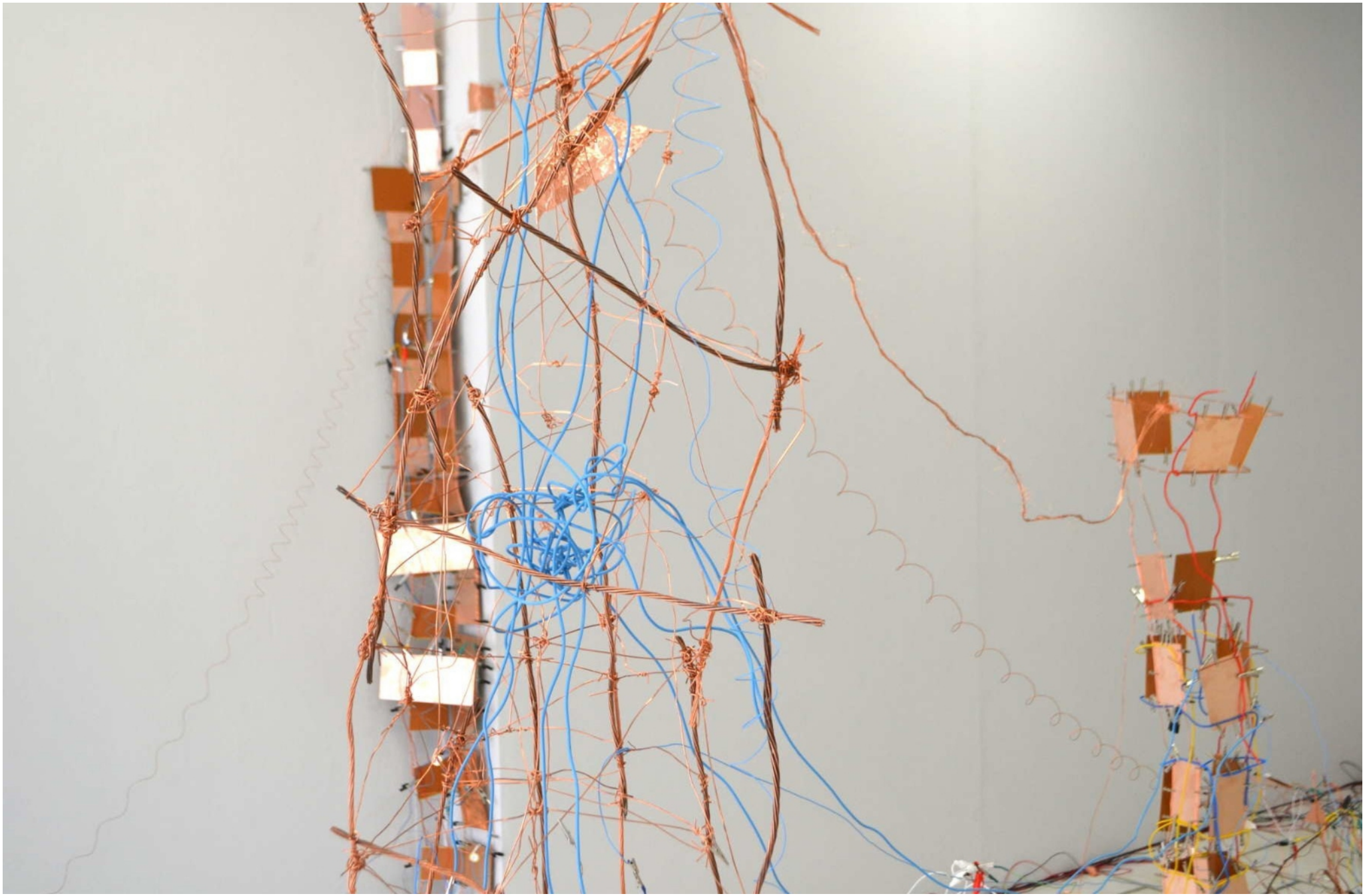


Schéma de connexions des ballons, croquis, 2017

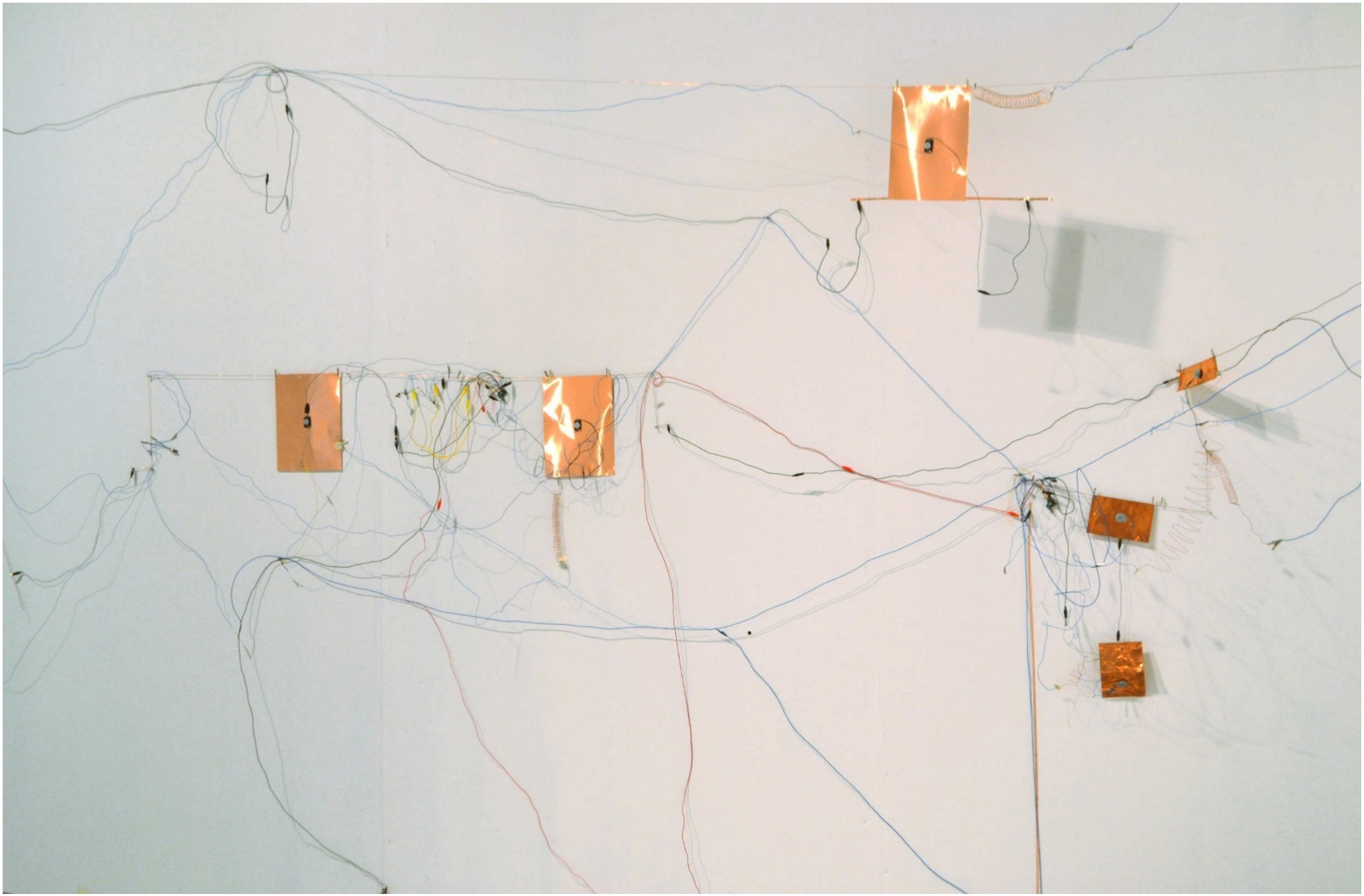


Transmission, 2019
Câbles, laminés en cuivre, pinces crocodiles, hauts parleurs, micros contact, divers composants électroniques, dimensions variables.
Projet financé par la Région Occitanie dans le cadre de l'aide à la création.

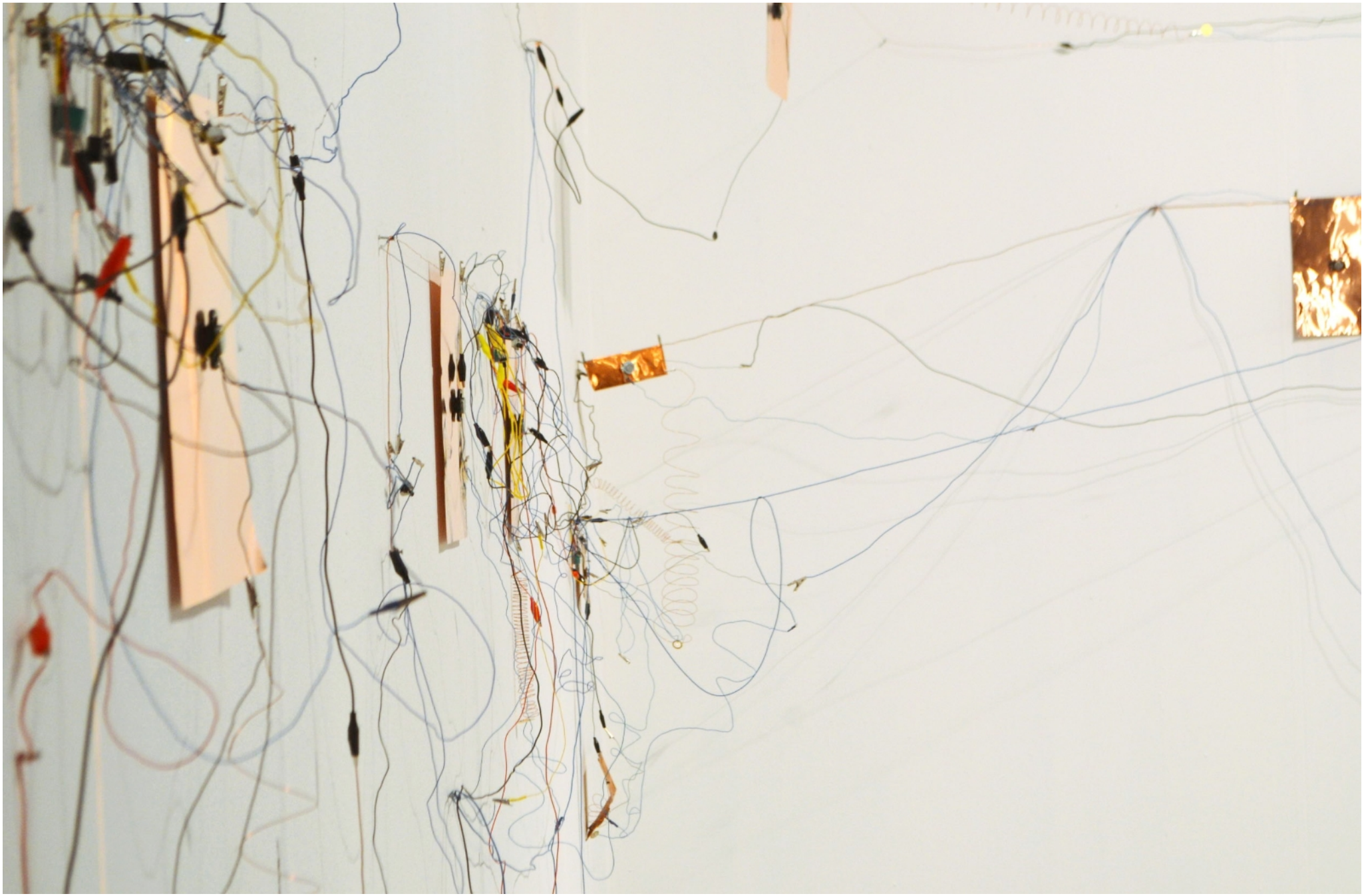
Des cartes d’expérimentation en cuivre normalement destinées à la gravure de circuits imprimés sont utilisées telles quelles comme élément de construction conducteurs et connectées à un réseau de câbles de cuivre nus grâce aux centaines de pinces crocodiles.
Tous ces éléments forment un gigantesque plan de masse, branche de référence du potentiel électrique de toute l’installation sur laquelle des montages électroniques "en l’air" sont raccordés en suivant un code couleur qui permet de classifier et reconnaître des familles de composants.
Des micros-contact transmettent le son émit par cet assemblage de métal conducteur vers une multitude de haut parleur transducteurs dont les vibrations qui alimentent le réseau sont captées par d’autres micros.
La transmission de ces informations sonores entre les différentes parties de l’ensemble est (dé)-organisée par plusieurs systèmes électroniques aléatoires qui déclenchent, éteignent, transforment et spatialisent ces formes de larsen.

Vues de l'exposition "Transmission" à la galerie du philosophe, Carla Bayle.

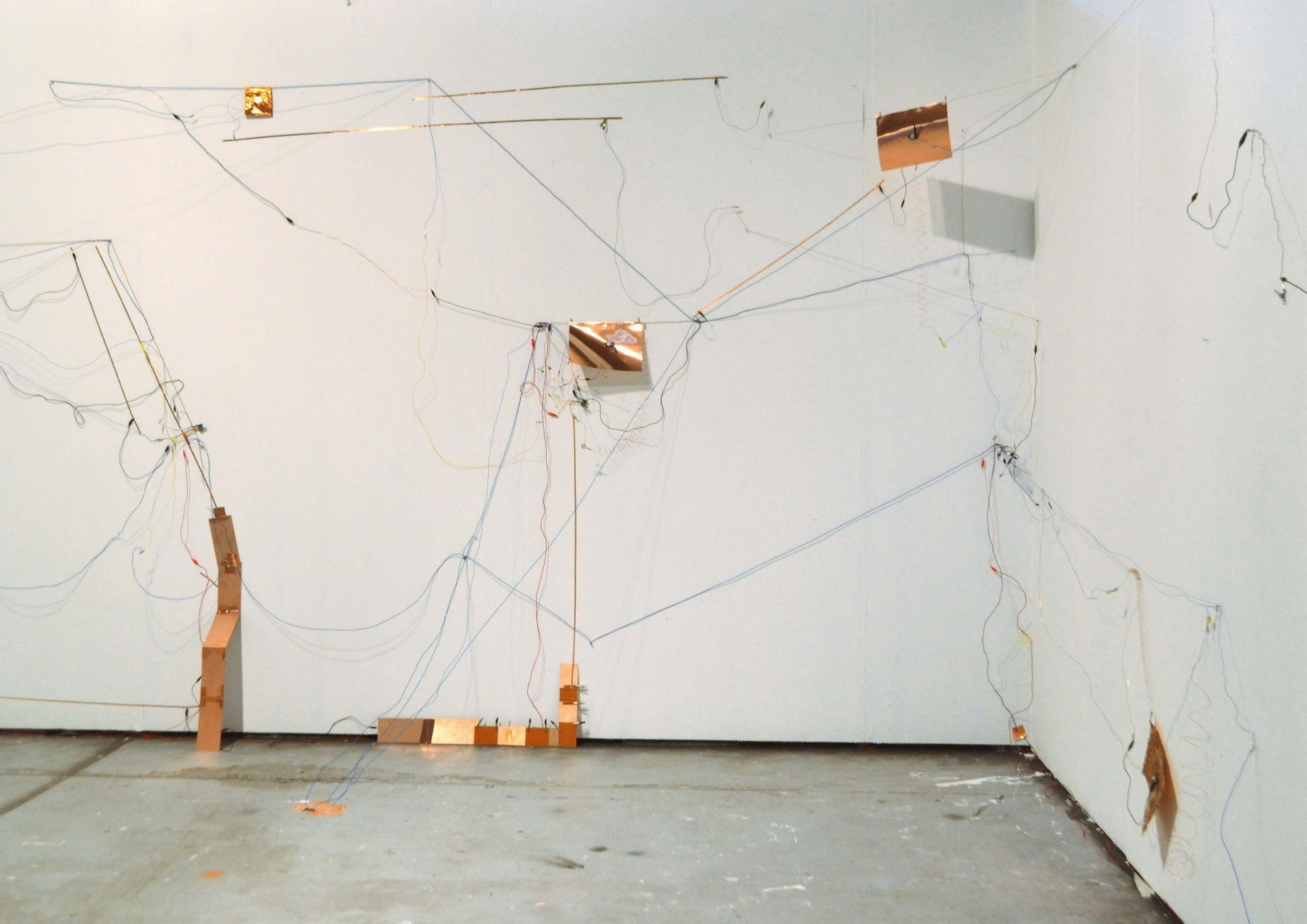
Vue de l´exposition "Expansion" à la galerie 3.1, Toulouse, 2019

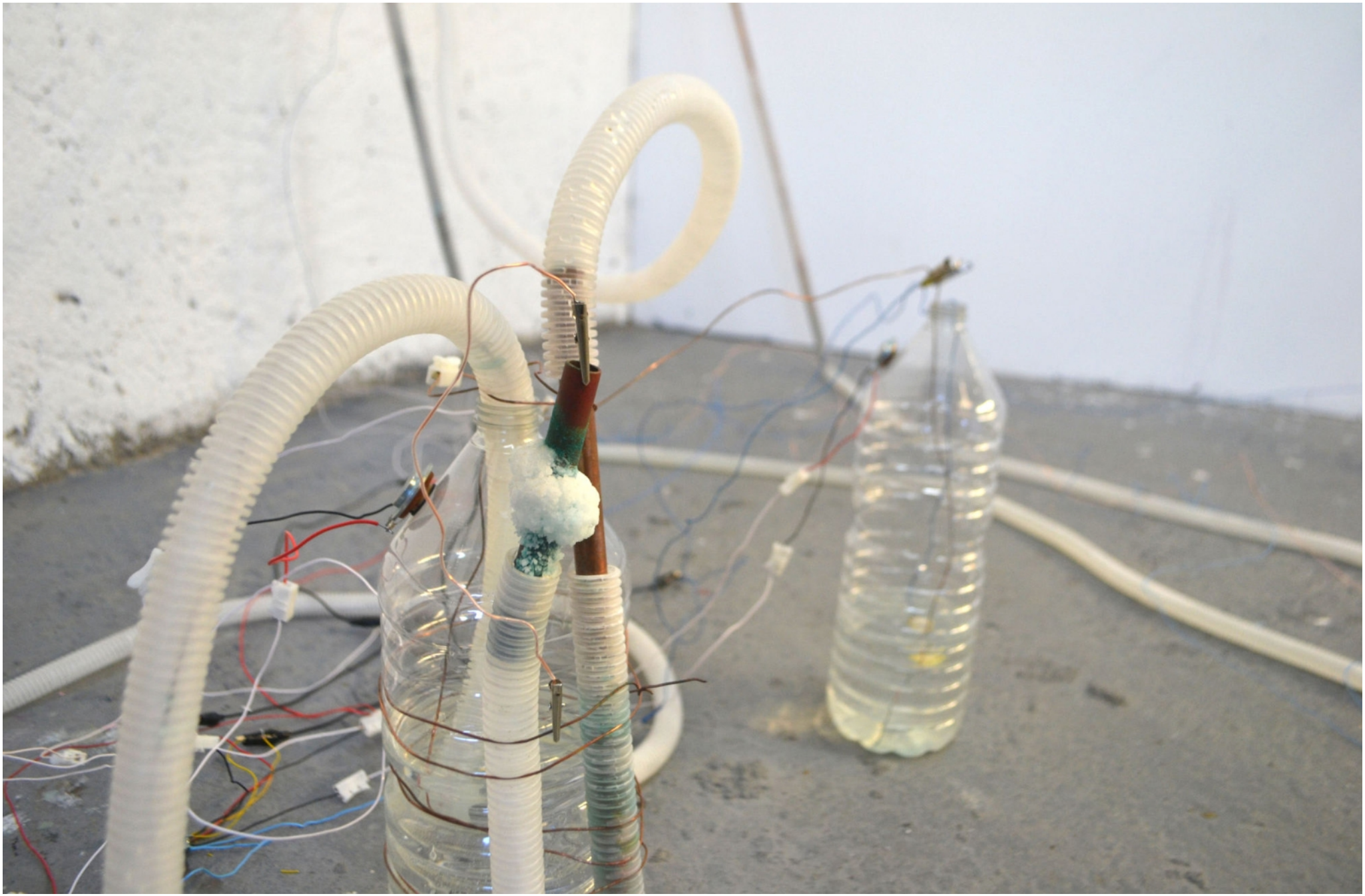


Larsen en chaîne, 2019
Câbles, plaques de cuivre, pinces crocodiles, hauts parleurs transducteurs, micros contact, amplificateurs, dimensions variables.
Projet financé par la Région Occitanie dans le cadre de l' aide à la création.



Un larsen est généré puis transmit, et ré-amplifié d'une plaque de cuivre à une autre, engendrant ainsi une réaction en chaîne qui se boucle et donc s’ auto alimente.
Chaque son a une incidence sur le dispositif global, car il en est un maillon, et peut être modulé par le flux de vibration qui parcourt tout le circuit.





Propagation, projet en cours financé par la bourse Traversées.
Câbles, gaines, bouteilles plastiques, eau salée, pinces crocodiles, hauts parleurs transducteurs, micros contact, amplificateurs, dimensions variables.

Un réseau de gaines remplies d'eau salée servent de pistes conductrices au système électrique de production sonore et sont vecteurs de propagation de vibrations. Des électrodes en cuivre y sont plongées et permettent de connecter entre elles les différentes parties du système.

Les vibrations sont captées par des micros piezo, amplifiées et diffusées dans différents points de la structure, pouvant être à leur tour retransmises vers un autre endroit, ainsi de suite. Des bouteilles plus ou moins remplies d'eau salée ont le rôle de caisses de résonance grâce aux enceintes transductrices qui y sont collées et sont des points de liaisons entre les tubes.

Au fil du temps et de l'électrolyse, l'eau s'évapore et les électrodes commencent à s'oxyder, plusieurs parties du système ne conduisent plus le courant ce qui impacte sur le processus de production sonore d'une manière incontrôlable.

Le circuit est fermé sur lui même, mais chaque partie est interconnectée, il ne s'agit donc pas d'une boucle sans fin mais d'un environnement instable dont les multiples réactions en chaînes sont liées, et influencent d'une manière aléatoire l'ensemble du dispositif.

Expositions (*solo)

2020
"sonoptic", Mix art Myrys, Toulouse

2019
"Larsen en chaîne", festival Libre, Mix art Myrys, Toulouse
"Expansion", galerie 3.1, Toulouse *
"Transmission", galerie du philosophe, Carla Bayle *

2018
"A lier", collégiale St Pierre Le Puellier, Orléans
"Cultures urbaines", conseil départemental de la Haute Garonne
"Peintures", centre culturel Bonnefoy, Toulouse *

2017
Biennale Némo, Le Cube, Issy-Les-Moulinaux
"Bricodrama", Lieu Commun, Toulouse
Toulouse Hacker space factory, Mix art Myrys, Toulouse

2016
Parcours de l' art, Avignon
Pola.re/4, Mix art Myrys, Toulouse
Galerie la maison du ruisseau, Conihac Corbières

2015
Galerie la maison du ruisseau, Conihac Corbières
"L' art dans le ruisseau", Conihac Corbières

2014
"Bi.pola.re", Mix'art Myrys, Toulouse
"Peinture", galerie Pinxit, Toulouse *
"Drasah", Toulouse Hacker Space Factory, Toulouse
Galerie la maison du ruisseau, Conihac Corbières

2013
"Peinture, installation sonore" Mix'art Myrys, Toulouse *
"Rencontres fortuites", Toulouse metropole

2012
"100-1/2 mesure" Institut St Félix, Beaucaire
"Toulouse Hacker Space Factory 3.0" , Mix'art Myrys, Toulouse
"L'art dans le ruisseau", Conilhac Corbieres
Galerie la maison du ruisseau, Conilhac Corbieres

2011
"Peintures" centre culturel Roguet St Cyprien, Toulouse *

2010
Salon de mai, 62ème edition, espace commines, Paris
"Peintures, installations sonores" , Mix'art Myrys, Toulouse *

2009
"Corpus Média", 3ème rencontre euro régionale des arts numériques, Toulouse
"Rencontres fortuites", exposition dans l'espace publique à Blagnac
Présélection prix Mourlot, Galerie Mourlot jeu de paume, Marseille

2008
"Mulhouse 008", la création contemporaine issue des écoles d'art européennes
Prix découverte Maatgallery hors les murs à St Clair sur Epte
Galerie Maatgallery, "1° prix découverte Maatgallery", Paris

2007
"L'avenir dure longtemps" Grandes Galeries - ERBA Rouen
Chinese european art center, Xiamen , Chine
" Arrangements ou dérangements?" conservatoire national de région de Rouen
"Terra incognita" jardin des plantes de Rouen
52ème salon d'art contemporain de Montrouge

2006
Petites galeries - ERBA Rouen
"Babylone" jardin des plantes de Rouen

Résidences

2023 : spatialisation sonore et la réalité virtuelle, plateforme intermedia, Nantes
2021 : extra dimensions, Stéreolux, Nantes

Bourses

2015 : Aide individuelle à la création DRAC Midi Pyréées
2018/2019 : Aide à la création, région Occitanie
2021 : Programme Traversées

Collections

Collections privées, maire de Blagnac, entreprise EDF

Direction artistique

Festival POLA.RE de 2013 à 2018, Toulouse
Sonoptic, 2020, Toulouse

Formation

2007 : DNSEP avec les félicitations du jury, ERBA Rouen
2005 : DNAP, ERBA Rouen
2002 - 2004 : Ecole des Beaux Arts de Cherbourg

Projets parallèles :

2008 - ...
Fabrication de synthétiseurs , ateliers diy et découverte de la synthèse sonore
Performances audio / vidéo avec machines diy
2016 - ...
Conception et fabrication d'un module de spatialisation sonore hardware
2021 - ...
Extra dimensions, projet d'installation sonore en réalité virtuelle

Toutes les recherches sur le son et la spatialisation sur http://modulations.xyz

contact@thomasbigot.net
https://thomasbigot.net