

QUENTIN AURAT

Né en 1990 | [Born in 1990](#)
à | [in Orléans, \(45000\) FRANCE](#)

Actuellement artiste et designer
graphique indépendant | [Currently
artist and freelance graphic
designer.](#)

Vie et travaille à Bourges |
[Work and live in Bourges,
\(18000\) FRANCE](#)

(+33)6 32 34 43 06
quentinaurat@gmail.com
<https://quentinaurat.com>

Formé à L'ESAD d'Orléans (DNSEP Master II, communication visuelle, 2013), et membre du groupe de recherche Art et Création Sonore à l'ENSA Bourges de 2016 à 2018, Quentin Aurat mène un travail pluri-disciplinaire qui convoque plusieurs formes d'expressions : vidéos, œuvres sonores, installations et performances.

« J'explore et décortique les protocoles de transmissions, les dispositifs médiatiques humains et la poésie de leurs artefacts. J'interroge des formes possibles d'intrication entre arts et technologies, en ne me limitant ni à une pratique en particulier, ni à une accumulation de formes hétérogènes ; mais plutôt comme l'invention d'une discipline hybride et singulière. Dans cette recherche — qui exprime le besoin d'étudier des situations, des relations spécifiques entre les facteurs humains et les choses inertes — je met à l'épreuve les sens de la vision et de l'audition. L'étrangeté des formes produites, la tension qui en résulte, une approche souvent radicale de la forme, sont des caractéristiques importantes de ce processus. »

Graphiste indépendant, Quentin Aurat exerce principalement dans le secteur culturel et associatif. Avec la même exigence que pour le travail artistique non commandité, l'artiste élabore régulièrement des supports de communication web et imprimé.

Musicien autodidacte, Quentin Aurat a une pratique tournée vers l'improvisation et la performance sonore dans le registre des musiques noises, électroacoustiques, ainsi que dans des genres musicaux dérivés du rock, du jazz, et des musiques électroniques expérimentales. Depuis 2004, l'artiste a réalisé plusieurs pièces sonores pour le spectacle vivant et a intégré plusieurs formations musicales. À ce jour, plusieurs projets solo et duos sont en cours.

Enfin, Quentin Aurat est concepteur de dispositifs électroniques, numériques et mécaniques. Fort d'une solide culture technique appliquée au domaine artistique, et d'un goût prononcé pour l'invention technique et la « bidouille », il intervient ponctuellement auprès d'autres plasticien·nes, musicien·nes et étudiant·es. Il anime également des ateliers et des rencontres autour de l'interactivité, de la création sonore, de la radio, de la lutherie, du rapport image-son et du *hacking*.

Studied at ESAD Orléans (DNSEP Master II, visual communication, 2013), and member of *the Sound and Art research group* at ENSA Bourges from 2016 to 2018. Quentin Aurat leads a multi-disciplinary work that convenes several forms of expression: videos, sound works, installations and performances.

« I explore and dissect transmission protocols, human media devices and the poetry of their artefacts. I question possible forms of interaction between art and technology, not limiting myself to a particular practice, nor to an accumulation of heterogeneous forms, but rather as the invention of a hybrid and singular discipline. In this research - which expresses the need to study situations, specific relationships between human factors and inert things - I put the senses of vision and hearing to the test. The strangeness of the forms produced, the resulting tension, an often radical approach to form, are important features of this process. »

Freelance graphic designer, Quentin Aurat works mainly in the cultural and associative sectors. With the same requirement as for non-commissioned artistic work, the artist regularly elaborates web and print communication supports.

As a self-taught musician, Quentin Aurat's practice focuses on improvisation and sound performance in the register of experimental, noises, electroacoustic music, as well as in musical genres derived from rock, jazz, and experimental electronic music. Since 2004, the artist has realized several sound pieces for live performance and has integrated several musical formations. To date, several solo and duet projects are underway.

Quentin Aurat designs electronic, digital and mechanical devices. With a solid technical background applied to the arts, and a strong taste for technical invention and 'tinkering', he occasionally works with other visual artists, musicians and students. He also runs workshops and meetings on interactivity, sound creation, radio, instrument making, image-sound relationship and *hacking*.

MEMBRANE

Installation sonore IN SITU. Amplificateur, transducteurs, grille métallique. Chapelle Ste-Radegonde, Chinon (France). 2022

Membrane est une installation sonore dont le but est de révéler l'espace par ses propres atouts. Semi-ouverte sur l'extérieur, la chapelle troglodyte Sainte-Radegonde à Chinon, a été équipée d'un dispositif sonore sur sa grille métallique. Cette barrière, hostile au corps mais ouverte aux vents, devient membrane. Elle rassemble les sons de l'écosystème à proximité, avec des sons électroniques en captivité : signaux triviaux générés par synthèse grâce à un algorithme calibré directement dans le lieu, et spécifiquement pour chacune des deux grilles périphériques.

Les signaux transmis mécaniquement dans l'acier froid forment un territoire nouveau. La matière inerte et austère transforme les sons et les renvoie dans un rayonnement généreux.

Enrichi de caractéristiques nouvelles, l'ensemble architectural nous propose alors sa voix singulière. Chant d'origine incertaine, intime et sans message, qui fait coexister plusieurs mondes sensibles.

Contribution discrète au nouvel équilibre de la chapelle, ce *bas-parleur* de grande taille nous appelle par l'audition et le toucher, et nous rappelle notre fascination pour les effets — complexes et parfois vertigineux — dont la résonance a le secret.

Un casque, disposé à proximité de l'installation, nous invite à écouter le signal original avant toute transductions dans l'espace. Cette lecture en profondeur du son nous permet d'en apprécier les mutations.

MEMBRANE

IN SITU sound installation. Amplifier, transducers, metallic grid. Ste-Radegonde chapel, Chinon (France). 2022

Membrane is a sound installation whose goal is to reveal the space by its own qualities. Semi-open on the outside, the troglodyte chapel Sainte-Radegonde in Chinon, has been equipped with a sound device on its metallic barrier. This barrier, hostile to the body but open to the winds, becomes a membrane. It gathers the sounds of the nearby ecosystem, with electronic sounds in captivity: trivial signals generated by synthesis using an algorithm calibrated directly in the site, and specifically for each of the two peripheral grids.

The mechanically transmitted signals in the cold steel form a new territory. The inert and austere material transforms the sounds and sends them back in a generous radiance.

Enriched with new characteristics, the architectural ensemble then offers us its singular voice. A voice of uncertain origin, intimate and without message, which makes several sensitive worlds coexist.

As a subtle contribution to the new harmony of the chapel, this *large-scale-quiet-speaker* calls us by hearing and touching, and reminds us of our fascination for the complex and sometimes vertiginous effects of which resonance has the secret.

An headphone, placed near the installation, invites us to listen to the original signal before any transductions in space. This in-depth reading of the sound allows us to appreciate its mutations.

<https://quentinaurat.com/projets/membrane/>

<https://vimeo.com/715374174>

FM (FAIT MAIN)

performance / pièce sonore, depuis 2018

Avec Jon Haure-Placé

FM (Fait Main)*, pièce pour guitares seules, est un duo de guitares électriques pour un seul amplificateur de Quentin Aurat et Jon Haure-Placé. La radicalité de l'approche instrumentale font de ce duo une performance de strangulation sonore. L'absence de mélange des sons des instruments au profit d'une inter-modulation redéfinit la règle élémentaire du jeu entre plusieurs instrumentistes : l'un ne peut émettre un son sans l'autre. L'interdépendance se joue au niveau le plus élémentaire du signal.

Les deux guitaristes, dos à dos, exécutent une pièce tendue entre la main, le haut-parleur et l'oreille. La moindre inflexion les mets en présence d'un instrument inconnu. FM est à la fois un hommage et une satire de la virtuosité, conduite par une approche « en creux » du jeu instrumental.

*La synthèse FM (« frequency modulation » en Anglais) et un procédé de synthèse sonore qui utilise la modulation de fréquence entre plusieurs oscillateurs (2 minimum) pour créer des sons, au lieu de les additionner ensemble (mixage, ou synthèse additive), ou encore de les filter (synthèse soustractive).

<https://vimeo.com/322292157>

FM (HANDMADE*)

performance / sound piece, depuis 2018

With Jon Haure-Placé

FM (Fait Main)* (« Fait Main » is “handmade” in French) piece for lonely guitars, is an electric guitars duo for a solo amplifier, by Quentin Aurat and Jon Haure-Placé. The singularity of this «playing together» experience and the radicality of the instrumental approach, make this duo a sound strangulation performance. The absence of sound mixed together in favour of inter-modulation redefines the rules in a duo playing context: one cannot emit any sound without the other. Thus, interdependence is present at the most basic level of the signal.

The two guitarists, back to back, perform a sound piece stretched between the hand, the speaker and the ear. The slightest inflection puts them in presence of an unknown instrument. FM is a both, a tribute and a satire of virtuosity, crafted with an «hollow» approach of instrumental playing.

*The FM Synthesis (Frequency Modulation) is a sound synthesis process that use frequency modulation between oscillators (2 minimum) to create sound, instead of adding them together (mixing, or additive synthesis) or filtering them (subtractive synthesis).

LE PLI CATASTROPHE

installation Sonore,
Transpalette, Bourges 2018

Le Pli Catastrophe est une installation sonore qui vise à plonger le visiteur dans l'attente contemplative d'un phénomène de rupture brutale. Il s'agit d'une tentative spéculative : faire partager physiquement un instant mystérieux. Une distance que l'on ne peut qu'imaginer. Un phénomène qui – bien que perçu – n'est pas perçu en soi, mais à travers ses conséquences collatérales. Le Pli Catastrophe est une métaphore de notre civilisation.

Le pli, l'infinité des points de vue/d'écoute qui caractérise le paradigme Baroque est un concept clef qui m'amène à poser la question suivante : en nous approchant d'un point d'harmonie parfait, d'un équilibre idéal, ne nous approchons nous pas également d'un précipice chaotique ? D'un état de fragilité telle que le moindre écart provoquerait la destruction ?

Cet espace-temps que l'on ne peut qu'imaginer serait – selon une définition de l'inframince par M.Duchamp – le glissement « d'une qualité à son contraire, du convexe au concave, du mâle à la femelle, de l'espace au temps [...] ».

Cette chasse au point indivisible de la rupture constitue la colonne vertébrale de mon propos : la catastrophe.

<https://vimeo.com/294255505>

THE DISASTER FOLD

sound installation,
Transpalette, Bourges 2018

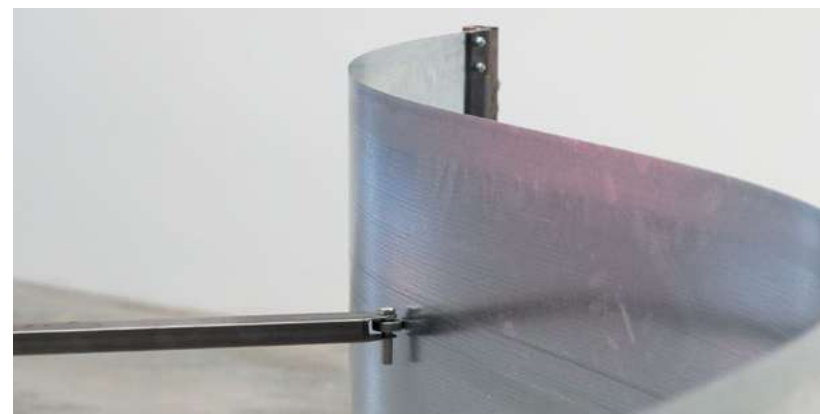
The Disaster Fold (Le Pli Catastrophe) is a sound installation which aims at plunging the visitor into the contemplative expectation of a phenomenon of rough break. It is about a speculative attempt: share physically a mysterious moment.

A distance which we can only imagine. A phenomenon which – well that perceived – is not perceived in itself, but through its collateral consequences. The Disaster Fold is a metaphor of our civilization.

The fold, the infinity of viewing/listing points which characterizes the Baroque paradigm is a key concept which brings me to ask the following question: by approaching a perfect point of harmony, an ideal balance, do we also approach a chaotic abyss? A state of fragility such as the slightest gap would cause the destruction?

This space-time relationship which we can only imagine would be – according to a definition of the inframince concept by M.Duchamp – the sliding " of a quality in its opposite, from convex to concave, from male to female, from space to time [...]".

This hunting of the infinite point of break constitute the vertebral column of my topic: the Disaster.

SOUFFLERIE

installation Sonore,

L'identité Remarquable, Orléans 2016

Cette soufflerie sonore dans l'espace de l'Identité Remarquable exploite les caractéristiques existantes du lieu, c'est un dispositif sonore IN-SITU.

Il s'agit de donner à entendre dans la rue une source sonore captée à l'intérieur de la vitrine. Le dispositif tend à accentuer la coexistence de l'espace fermé et de l'environnement urbain.

Un ventilateur mobile et une structure métallique suspendue – constituée de huit ressorts montés sur une plaque d'acier, donnent à l'ensemble sa forme visible. Au gré de la direction du vent, la structure frissonne, palpite et s'agite. Les résonances sont captées par un microphone magnétique qui renvoie plus loin un signal amplifié. Le son produit est diffusé depuis la cave, à travers le soupirail donnant sur la rue.

L'expérience tend à d'abord diriger l'attention du passant vers un objet sonore qu'il voit mais n'entend pas directement. Le son amplifié lui parvient via un détour et ressort par un endroit où le regard ne s'est pas instinctivement posé. La corrélation entre vision et audition simultanées révèle alors l'existence d'un espace invisible et inaccessible par lequel le son transite.

<https://vimeo.com/116916615>

WIND TUNNEL

sound installation,

L'identité Remarquable, Orléans 2016

This work installed at l'Identité Remarquable exploits existing features of the place, it's an IN-SITU sound device.

The goal is to propose the street hearing of a sound activity captured behind a window. The device tends to highlight the coexistence between the closed space and the urban outdoor environment.

A rotating fan and a suspended metal frame – consisting of eight springs mounted on a steel plate – give the project its visible form.

As the wind direction, the structure trembles, quivers and shakes. The resonances are detected by a magnetic microphone referring further amplified signal. The resulting sound is broadcast from the basement through the basement window facing the street.

Experience tends to initially direct the people attention to a sound object they see but does not hear directly. The amplified sound reaches it via a detour and go out through where the sight isn't laid down instinctively. The correlation between simultaneous vision and hearing then reveals the existence of invisible and inaccessible space through which the sound passes.

PENTATONIQUE

installation Sonore / performance, 2015

Avec Émilie Pouzet

Pentatonique est une installation constituée de 5 haut-parleurs, 5 microphones, 100 mètres de câbles et 5 mâts lumineux. La disposition des éléments délimite un pentagone au sol.

les haut-parleurs diffusent le son capté par les microphones. Le phénomène de Larsen sonore est inévitable et omniprésent.

Comme un oscilloscope, la lumière retranscrit les modulations des signaux sonores générées par le dispositif.

L'installation est autonome, imprévisible et sensible à son environnement sonore. L'instabilité du résultat installe une atmosphère entre sérénité et tension.

Entre harmonie et dissonance, l'œuvre évolue et dévie dans une position précaire. Le visiteur est invité à contempler les inflexions génératives de cet espace-*auto-explorant*.

<https://vimeo.com/116916615>

PENTATONIC

sound installation / performance, 2015

With Émilie Pouzet

Pentatonic is an installation made up of 5 speakers, 5 microphones, 330ft (100 meters) of cable and 5 light poles.

The arrangement of elements delimits a pentagon on the ground.

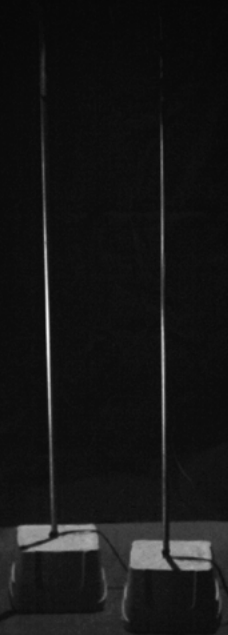
The speakers radiate the sound picked up by the microphones in the same room. Then, sound feedback is unavoidable and omnipresent.

As an oscilloscope, light poles retranscribes sound signals modulations generated by the device.

The installation is autonome, unpredictable and sensitive to its sound environment. The instability of the result settles an atmosphere between serenity and tension.

Between harmony and dissonance, the work evolves and deflects in a precarious position. Visitors are invited to contemplate the generative inflexions of this *auto-exploring-space*.

DIPÔLE

installation Sonore / film, 2014

Dipôle est une installation vidéo et sonore qui explore la relation entre reflet et résonance. Les plaques de métal sont utilisées dans le domaine du bruitage pour simuler le son de l'orage et du tonnerre, ou encore pour créer des effets de réverbération.

Ici, ce matériau est manipulé par l'artiste dans l'intention de réaliser un film muet. L'acier devient alors un instrument de lumière, paysage ondulatoire mis en abîme et autoportrait. À partir de cette même plaque d'acier, l'artiste a créé un système électromagnétique capable de mettre en mouvement de la plaque selon une partition écrite à partir du film muet.

Cette machine-instrument est synchronisé avec le film projeté, à la manière d'un musicien jouant sur du cinéma muet. Le son produit par l'instrument est l'invention du son figuré dans le film, comme si l'acier réveillait en lui le souvenir de ses transductions passées.

<https://vimeo.com/107561432>

DIPÔLE

sound installation / film, 2014

Dipole is a video and sound installation. This self-portrait explores the relationship between reflection and resonance.

In the sound design field, metal plates are used to simulate the sound of thunder, or to create reverb effects. Here, this material is manipulated by the artist with the intention of making a silent film. Steel becomes an instrument of light, a wave of landscape set in the abyss. From this same steel plate, the artist created an electromagnetic system capable of setting the plate in motion according to a electromagnetic motor score written for the film.

This device is synchronized with the screening, as a musician playing upon a silent cinema piece. The sound resulting from the instrument is the speculative invention of the sound suggested in the film, just like if the material reminds his own memories of past transductions.

PRINTED HUM

installation, 2012

Le Hum est un bruit qui caractérise les appareils électriques. Il est audible lorsque, par exemple, on touche du doigt le connecteur d'un jack d'entrée audio relié à un amplificateur.

En créant des disques au format vinyle imprimés sur du papier non absorbant, mon intention était de sublimer le caractère transitoire et insaisissable du son par la dimension fragile et éphémère du motif.

J'ai donc utilisé ce principe pour concevoir ce dispositif avec une platine disque où le contact électrique des Jacks avec l'encre liquide engendre ces bruits caractéristiques. Les pointes des jacks sont alors utilisés comme tête de lecture car elles sont en contact avec le disque imprimé. En même temps, ces jacks sont des outils qui gravent leurs propres sillons dans la matière humide, et font lentement évoluer le caractère sonore et visuel des disques vers l'annulation totale du motif, à la fois musical et graphique.

<https://vimeo.com/33843182>

Printed Hum, views of the installation. 2012

PRINTED HUM

installation, 2012

The Hum is a characteristic noise from electrical appliances. It is audible when, for example, we touch with fingers the connector of an audio input jack, connected itself to an amplifier.

By creating vinyl size discs printed on non-absorbent paper, my intention was to sublimate the transient and elusive nature of sound by the fragile and ephemeral nature of the pattern.

I used this principle to design a system with a turntable where the electrical contact between Jacks and liquid ink creates these characteristic noises. The head of the jacks are used as read head because they are in contact with the printed discs. At the same time, these jacks carve their own paths in the wet material, and make slowly evolving sound and visual character of the disks to the total pattern cancelling, both musical and graphic.

OMBRES À AIR

installation, 2012 - 2014

Ombre à air est une installation interactive qui interroge la frontière entre réel et virtuel, matériel et immatériel.

Le visiteur est face à une sculpture d'ombres qui met en relation des éléments vectoriels animés avec les ombres d'objets réels interposés entre le projecteur et l'écran.

Ainsi, deux images de différentes natures s'associent pour n'en former qu'une seule. Le dispositif utilise le souffle du visiteur – capté par des micros au sommet des mâts – pour activer le mouvement des ombres augmentées et engendrer des nuances sonores.

Ombre à Air est un orchestre polysensoriel, où la fusion des éléments transgresse la perception en matérialisant le vide.

<https://vimeo.com/62547859>

Ombres à Air, views of the installation. 2013

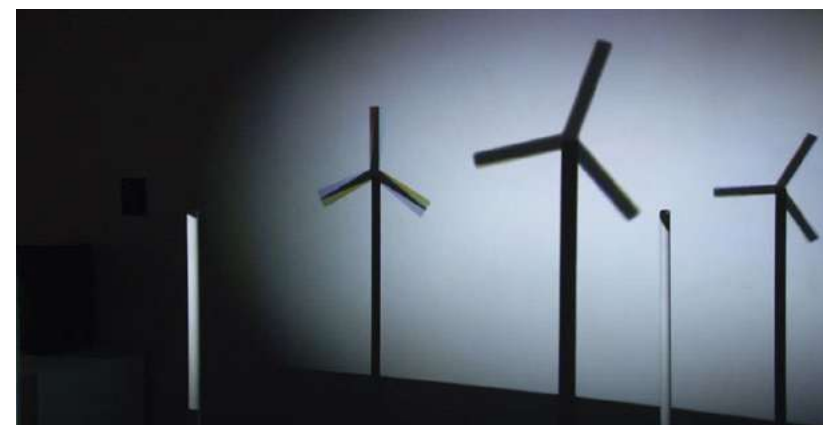
OMBRES À AIR

installation, 2012 - 2014

ombres à air is an interactive installation that questions the boundaries between real and virtual, material and immaterial. The visitor is faced with a shadows sculpture that connects animated vectorial elements with real shadows from objects interposed between the projector and the screen surface.

Thus, two images of different natures come together to form one single. The device uses the breath of visitors – sensed by microphones at the top of the masts – to activate the movement of shadows and modulate the producing sound nuances.

Ombre à Air is a polysensorial orchestra, where the fusion of components transgresses the perception by materializing the void.

JACK DUO

performance, depuis 2011

Avec Émilie Pouzet

Jack Duo est une performance sonore où les corps se transforment en instruments électroniques rudimentaires. Le dispositif est constitué de 3 câbles jack connectés à différents endroits d'une table de mixage, créant larsens et feedbacks.

À l'autre bout des câbles, le contact entre les corps engendre une variété de sons modulés par la conductivité, la capacitance, la pression, le touché et le geste.

Jack Duo est une performance purement analogique qui ne nécessite aucun filtre ou processeur spécifique. La chorégraphie qui en résulte est le fruit de l'écoute et de la concentration sur les connections entre les corps qui deviennent des instruments complexes et instables.

<https://vimeo.com/87589247>

- 1, 2 — *Jack-duo*, performance at Emmetrop, Bourges. 2014
- 3 — *Jack-duo*, performance at Wro art biennale, Poland. 2013
- 4 — *Jack-duo*, performance at Plateforme, Paris. 2012

JACK DUO

performance, since 2011

With Émilie Pouzet

Jack Duo is a sound performance where bodies are transformed into rudimentary electronic instruments. The protocol consists of three jack cables connected to different locations in a mixing console, creating larsens harsh noise tones due to the electronic feedback.

At the other end of the cables, the contact between the body produces a variety of sounds modulated by conductivity, capacitance, pressure, touch and gesture.

Jack Duo is a purely analog performance and don't requires any filters or specific processing. The resultant choreography is the outcome of listening and concentrating on the connections between bodies which become complex and unstable instruments.

