

MYSELVES

MYSELVES

Une humaine – Ses moi – Une créature

Myselfes, spectacle chorégraphique interactif, met en scène un dialogue entre une danseuse et ses moi multiples, incarnés dans une créature visuelle et sonore autonome et imprévisible, émanation de sa psyché telle qu'interprétée par des capteurs corporels et optiques.

Une œuvre contemplative, métaphysique.
Un voyage intérieur.
Un contact avec le mystère du souffle de vie.

Création 2019 - Durée : 50 mn - tout public
Spectacle adaptable à tout contexte : plateau de théâtre, salle d'exposition, etc.

Jean-Marc Matos : co conception, préparation et création chorégraphique
Marianne Masson : co conception, co création chorégraphique, interprétation
Antoine Schmitt : co conception, création visuelle, sonore et interactive
Collaboration technologique : Stefano Piana (ingénieur), Centre de Recherche Casa Paganini_InfoMus, Gênes, Italie, Dir. Antonio Camurri.
Analyse automatisée des qualités de mouvement réalisée avec la plateforme EyesWeb

Design sonore : Antoine Schmitt & Jean-Marc Matos
Musiques : Robert Crouch, Ipek Gorgun, Nils Frahm, Franck Vigroux, Daniel Brandt, Hauschka, Biosphere, Klara Lewis & Simon Fisher Turner.
Création lumières : Fabien Leprieult
Création costumes : Benjamin Haegel

ARGUMENTS

Un être humain est plongé au cœur d'un dispositif sensible qui interprète en permanence ses états internes à travers les signes infra-verbaux de ses mouvements de corps, et qui incarne ces multiples états intérieurs sous forme d'une créature visuelle et sonore semi-autonome vivant dans l'espace de la scène, avec laquelle l'humain entre ainsi en interaction dans une chorégraphie instantanée auto-générée.

Sur le plateau, 2 créatures : une humaine et une artificielle. Toutes deux ont leur propre vie et pourtant elles n'existent pas l'une sans l'autre puisqu'elles forment une seule et même personne. Un seul être, dans toute sa pluralité.

Un corps mosaïque, entre non humain et humain, bisexué, dont chaque partie a « ses passions propres », en continuelle perte de contrôle, dés-aligné, et arcbuté entre absence et présence. Le mouvement dansé se frotte aux limites inhérentes de l'humain alors que la métaphore numérique concrétise et sublime ce qu'un simple corps ne peut donner à voir. La chorégraphie instantanée s'appuie sur un dialogue entre le visible et états internes, devenus ainsi visibles, pour le public comme pour la danseuse, l'être humain qui les portent.

La créature numérique, dotée d'un polymorphisme naturel, est à même d'incarner et d'exprimer une large variété d'états en fonction de l'analyse des qualités de mouvements de la danseuse, et devient ainsi largement imprévisible tout en étant fondamentalement liée aux états internes de l'humain dansant.

Par imitation, opposition, dialogue, séduction, fuite, combat, etc. ..., il naît une forme de tragédie ou combat avec des forces invisibles plus fortes que soi, avec les multiples et successifs moi. Jusqu'à, peut-être, arriver à faire la paix avec ses démons intérieurs, et à se tenir debout puis marcher ensemble, enfin.

Les surfaces de projection sur scène, ainsi que le corps de l'humain lui-même, deviennent autant de portails vers l'invisible, sur lesquels la créature apparaît.

Les artistes, ne donnent ici aucune réponse mais permettent aux spectateurs de percevoir au-delà de la peau, de descendre dans les souterrains de cet être et pourquoi pas de s'identifier à lui, à eux-mêmes...

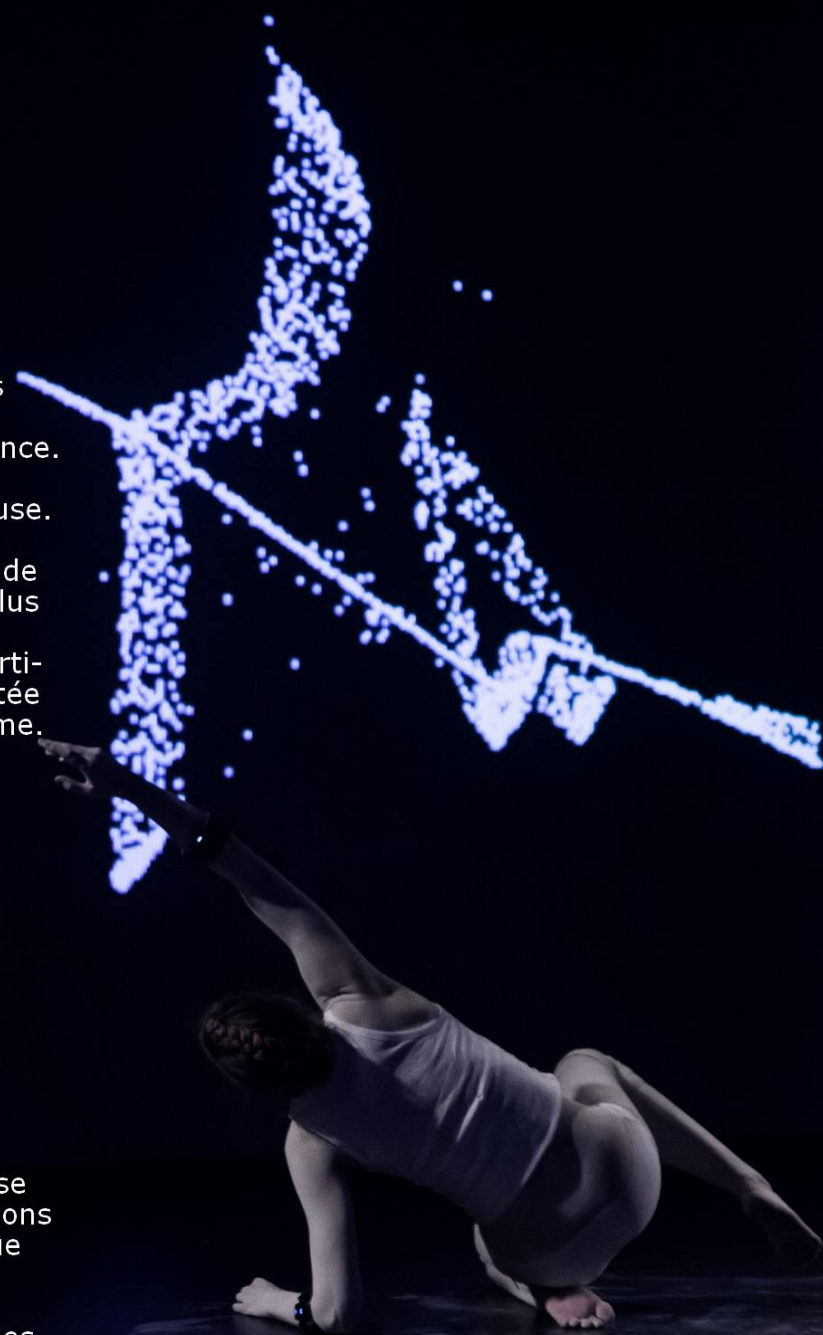
RECHERCHE NUMERIQUE

Myselves s'appuie sur des technologies, développées entre autres au Laboratoire InfoMus de l'Université de Gênes, pour analyser en temps réel les qualités de mouvement de la danseuse et ainsi accéder à des états internes dont elle-même n'a pas forcément conscience. D'autres technologies sont aussi à l'étude pour accéder à ces états d'être invisibles. Ces analyses génèrent des flux énergétiques symptomatiques des états de corps de la danseuse.

Par ailleurs, la créature artificielle est programmée selon des algorithmes de physique et de vie artificielle lui procurant organicité, autonomie et imprévisibilité. Ses états d'être les plus enfouis, sources de ses comportements, sont directement connectés aux flux issus des états internes de la danseuse. Il y a ainsi connexion entre les deux êtres, le naturel et l'artificiel, au plus profond des sources du mouvement. La danseuse se retrouve ainsi confrontée à une incarnation visuelle et sonore de ses propres sensations. Un autre, qui est elle-même.

RECHERCHE CHOREGRAPHIQUE

La chorégraphie est construite itérativement pendant les périodes de répétition sur la base d'une improvisation structurée. Les phases de répétition ont pour but de créer les conditions d'un apprivoisement mutuel des deux créatures, nourries par un protocole chorégraphique ouvert, axé sur une dialectique entre états internes et externes. L'objectif est d'aboutir à une forme chorégraphique flexible, structurée dans le temps mais imprévisible dans ses développements, nourrie par ce qui se passe à tous les niveaux, des incidents aux énergies internes.

JEAN-MARC MATOS

K. Danse, Anne Holst et Jean-Marc Matos (chorégraphes), compagnie de danse contemporaine impliquée dans de nombreux projets de création, recherche et médiation au croisement de la danse et des arts numériques. Elle se distingue par le développement d'une écriture chorégraphique contemporaine basée sur une constante dialectique entre le corps vivant (vécu) et le corps visuel (donné à voir ou virtuel). A son actif, depuis 1983, un vaste corps de réalisations.

Les oeuvres questionnent les frontières entre fiction et réalité, la construction sociale du corps, le rapport aux nouvelles technologies. Chaque création est l'occasion de questionner les technologies numériques intégrées au propos artistique.

L'activité s'organise autour de quatre domaines d'actions :

- Création : spectacles, performances, projets hybrides installations-performances, spectacles in situ adaptés pour l'espace public, créations en télé présence via internet. Diffusion locale, régionale, nationale, internationale. Projet EU Metabody. Prix récents : projet « BodyFail », lauréat du Prix Pulsar (2017) – lauréat du « projet Phare » 2017 de la Diagonale Paris-Saclay avec « RCO » -lauréat de la Fondation Bogliasco 2017 (Gênes, New-York).
- Médiation : ateliers tous publics, lectures / démonstrations, conférences, sensibilisation, répétitions publiques.
- Recherche : Recherche technologique et scientifique (partenariat avec l'IRIT, Toulouse) – projet de recherche/création européen (2016-2018) WhoLoDancE.
- Organisation d'événements : plateforme collaborative Art-Science-Danse Metabody_Toulouse, 2013-2018 ..., Rencontres euro régionales CorpusMedia / conseil artistique / commissariat.

Soutiens : Ministère de la Culture (Drac Occitanie), ville de Toulouse (convention tri annuelle), CDCN de Toulouse, Toulouse-Métropole, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Institut Français (tournées à l'étranger) et Communauté Européenne.

Site web, bio complète et extraits vidéo : www.k-danse.net

ANTOINE SCHMITT

Artiste plasticien, Antoine Schmitt crée des oeuvres sous forme d'objets, d'installations et de situations pour traiter des processus du mouvement et en questionner les problématiques intrinsèques, de nature plastique, philosophique ou sociale. Héritier de l'art cinétique et de l'art cybernétique, nourri de science-fiction métaphysique, il interroge inlassablement les interactions dynamiques entre nature humaine et nature de la réalité.

À l'origine ingénieur programmeur en relations homme-machine et en intelligence artificielle, il place maintenant le programme, matériau artistique contemporain et unique par sa qualité active, au cœur de ses créations pour révéler et littéralement manipuler les forces à l'oeuvre. Avec une esthétique précise et minimale, il pose la question du mouvement, de ses causes et de ses formes. Antoine Schmitt a aussi entrepris d'articuler cette approche à des champs artistiques plus établis comme la danse, la musique, le cinéma, l'architecture ou la littérature, et a collaboré avec Franck Vigroux, Atau Tanaka, Vincent Epplay, Jean-Jacques Birgé, Delphine Doukhan, K. Danse, Patrice Belin, Don Nino, Cubenx, Alberto Sorbelli, Matthew Bourne... Comme théoricien, conférencier et éditeur du portail gratin.org, il explore le champ de l'art programmé.

Son travail a reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux : transmediale (Berlin, second prize 2007, honorary 2001), Ars Electronica (Linz, second prize 2009), UNESCO International Festival of Video-Dance (Paris, first prize online 2002), Vida 5.0 (Madrid, honorary 2002), CYNETart (Dresden, honorary 2004), medi@terra (Athens, first prize 1999), Interférences (Belfort, first prize 2000), et a été exposé entre autres au Centre Georges Pompidou, au Musée des Arts Décoratifs (Paris), à Sonar (Barcelone), à Ars Electronica (Linz), au Centre d'Art Contemporain de Sienna, au Musée d'Art Contemporain de Lyon, aux Nuits Blanches (Paris, Amiens, Metz, Bruxelles et Madrid). Il fait partie des collections des fondations Artphilein (CH), Fraenkel (USA), Meeschaert (FR), de l'Espace Gantner (Bourogne, FR), du Cube (Issy-Mx, FR), du Fond Municipal d'Art Contemporain (FMAC) de Paris, ...

Antoine Schmitt est représenté par la Galerie Charlot (Paris), et est accompagné par bureau Olivia sappey d'anjou. Il vit et travaille à Paris.

Site web et biographie complète : www.antoineschmitt.com

MARIANNE MASSON

Danseuse, chorégraphe et performeuse. Dès 19 ans, elle obtient avec succès ses 2 EAT puis le Diplôme d'Études Chorégraphiques Supérieures. Parallèlement à ses études, elle se forme au jeu d'acteur auprès des metteurs en scène du Nouveau Théâtre Jules-Julien de Toulouse durant 10 années.

En 2009, elle crée avec sa complice Chloé Caillat et le musicien Pierre Pollet, la Compagnie MMCC, qui compte à son répertoire 5 créations sur les rapports danse/musique et danse/ théâtre. Depuis, simultanément à ses créations personnelles elle est aussi interprète pour les compagnies : Du Théâtre Réel, Son'Îcône Danse d'Isabelle Lefèvre (Nantes), K. Danse de Jean-Marc Matos et Anne Holst, Emmanuel Grivet, Erre que Erre Danza de Mario G. Sáez (Barcelone), les Âmes Fauves de Claire Coquil et Olivier Nevejans, ACMé (théâtre) et la Tide Company (théâtre).

Site web : www.facebook.com/compagniemcc

-
- > Possibilité de jouer hors cadre "théâtre" traditionnel : espace non-conventionnel, salle d'exposition...
CONDITIONS : salle entièrement obscurcissable, mur de projection lisse et dégagé.

Dispositif technique léger

- > Espace scénique : 6m par 5m minimum (tapis de danse noir ou revêtement lisse sombre propre à la danse)
 - > Sonorisation : diffusion stéréo façade et retour standard
 - > Matériel lumière : parc de matériel d'éclairage de théâtre, standard
 - > câblage électrique, espace pour la régie
- > 1 vidéoprojecteur puissant (type Optoma EH460ST, minimum 4500 lumens)
 - > projection sur mur de fond de scène dégagé

Fiche technique complète disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE

PARTENAIRES

Centre de Recherche InfoMus Casa Paganini, Gênes, Italie
DIBRIS, Université de Gênes
Fondation Bogliasco, Gênes / New-York
FIAV 2019 Festival International des Arts Vidéos de Casablanca
Institut Français du Maroc
Théâtre le Ring, Toulouse
Centre Culturel Bellegarde, Toulouse
Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane
Studio La Vannerie, Toulouse
Espace Jean de Joigny, Joigny
Projet européen WhoLoDance

PLAN DE TOURNEE

- Juin 2018 -mars 2019 : Répétitions (6 sessions de 5 jours)
- 18 -21 mars 2019 : Résidence de création, Théâtre le Ring (Toulouse)
- 22-23 mars 2019 : première Théâtre le Ring, Toulouse
- 25 avril 2019 : FIAV (Casablanca, Maroc)
- 9 mai 2019 : Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane

2019-2020 : Festivals d'Art Numérique (en cours)

- Centre des Arts (Enghien les Bains, FR) dossier en cours
- Salon Experimenta (Grenoble, FR) dossier en cours
- Fondazione Piemonte dal Vivo (Turin, IT) dossier en cours
- Cité de l'Espace (Toulouse, FR)
- Festival ElectroAlternativ (Toulouse, FR)
- Festival Sybillium, Centre Culturel Bellegarde (Toulouse, FR)

SOUTIENS

Ville de Toulouse
Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée
(Innovation et Cultures numériques)
Département de la Haute-Garonne
Spedidam

CONTACTS

• Anahi Mesa

Production - Diffusion / K.Danse

kdmesa@orange.fr

07 81 22 84 85

Jean-Marc Matos

kdmatos@orange.fr

06 11 77 54 56