

ESCALES TACTILES

Chorégraphie interactive et relations tactiles augmentées
Spectacle Danse et Arts Numériques

Escalles tactiles est un spectacle de danse sur la relation au corps de l'autre.

Tout au long de la danse, les contacts entre les corps du couple de danseurs dévoilent en temps réel des impulsions musicales et lumineuses évolutives. Les énergies du toucher entre les corps deviennent sensibles, palpables, audibles. Les sons traduisent émotions, états, rythmes et impacts. La musique ainsi cadencée en temps réel évoque des qualités d'énergies très diverses, fortes, fragiles et éphémères.

L'écriture chorégraphique donne à vivre une expérience multi-sensorielle et explore des entrelacements possibles avec un dispositif interactif capable d'augmenter les corps des danseurs.

La scénographie circulaire est à la fois un espace de rencontre et un espace de confrontation, tel un ring, une arène entourée par les spectateurs. Spectacle de forme légère et malléable, il peut se prêter à des représentations dans des espaces non conventionnels intérieurs ou extérieurs. Le spectacle s'adapte ainsi facilement à chaque espace donné.

Chorégraphie / mise en scène

Anne Holst & Jean-Marc Matos (Compagnie K. Danse) : www.k-danse.net

Scénographie interactive, son, lumière

Scenocosme (Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt) : www.scenocosme.com

Interprètes-danseurs

Aude Miyagi & Julien Lecuziat

Thématique artistique

« *Le corps n'existe pas; [il n'est] ... rien d'autre que tissu conjonctif* »

Hubert Godard cité par Kozel, S. dans Closer, MIT Press, Massachusetts, 2007

Dans notre culture, la vision est privilégiée, et le toucher conditionné, par des règles culturelles. Bouleversant l'oculocentrisme de la performance habituelle, **Escales tactiles** défie la vision du spectateur en privilégiant le toucher.

Sur scène, deux personnes se rencontrent et se transforment par l'interaction physique et l'exploration tactile de l'autre. Les contacts entre les corps sont ainsi les éléments déclencheurs des rythmes sonores et lumineux.

Leurs variations dépendent des degrés d'interactions physiques entre les danseurs.

La distance-proximité entre corps et parties du corps, qui s'attirent, se repoussent, se frôlent, hésitent, se rencontrent jusqu'à se confondre est rendue perceptible grâce aux matières sonores et lumineuses sensibles générées selon la qualité du toucher.

Le dispositif induit des gestes physiques déterminés par les données qu'il transmet ou par des codes communiqués.

Dans ce spectacle, les conventions expressives et corporelles sont par là-même reconstituées et nos sens amplifiés.

L'augmentation tactile prolonge ainsi nos imaginaires, nos relations au monde, nos manières de communiquer.

Escales tactiles s'inscrit dans le prolongement du travail de Merleau-Ponty sur Le Visible et l'Invisible. « *Le corps est dressé debout devant le monde et le monde devant lui, et il y a entre eux un rapport d'embrassement. Et entre ces deux êtres verticaux, il y a, non pas une frontière, mais une surface de contact –...* »

Liens danse / musique / lumière / interactivité

Escales tactiles est une expérience sensorielle performative qui s'appuie sur la mise en scène chorégraphique de l'espace et du toucher entre des êtres qui se rencontrent. La composition chorégraphique (un duo homme-femme), en tant qu'écriture d'un langage, est développée en lien étroit avec la réalisation technologique.

La scénographie interactive de cette création intègre la conception d'un costume sensitif inédit et d'un tapis de danse sensitif, la réalisation d'une musique interactive originale, et d'un dispositif lumineux réactif, ainsi que le développement d'une plateforme électronique et logicielle capable de traiter et traduire en temps réel des données provenant des zones de contact entre les corps, en fonction de l'évolution de la chorégraphie.

L'interaction entre les corps, le son et la lumière, s'appuie sur un principe de contact conducteur et électrostatique augmenté entre les corps des danseurs. Leurs vêtements communicants sont composés de surfaces de textile conducteur.

Les codes de la communication par le contact corporel et la manière dont ils nous influencent, souvent dans une dimension qui nous échappe, sont ainsi mis en jeu. A l'image des pôles positif et négatif du circuit électrique ou de la force d'attraction-répulsion de l'aimant, différentes modalités de rencontres entre les corps sont ainsi explorées. Pour induire la perception de cette dimension invisible, le dispositif technique et artistique permet de produire des sonorités différentes qui évoluent dans le temps selon la qualité du toucher et selon les parties du corps mises en jeu.

Une création musicale et visuelle originale

La composition chorégraphique du projet met en avant autant de tableaux dansés, sonores et lumineux, porteurs de sens. Elle génère une composition musicale et visuelle. L'approche chorégraphique prend en compte divers types de rencontres entre les corps et interroge par la même les distances sociales, culturelles, qui existent entre les êtres, c.à.d. les distances proxémiques.

Lors de ces rencontres, les énergies du toucher entre les corps deviennent sensibles, palpables d'un point de vue sonore et lumineux. Le son traduit une émotion, un état de corps, des impacts corporels, des jardins secrets. Par la musique produite en temps réel, il s'agit d'évoquer des énergies très diverses, fortes et fragiles, éphémères, et uniquement générées par les rencontres.

Dispositif interactif : vêtements communicants et tapis de danse interactif

Escales tactiles donne lieu à l'élaboration d'un dispositif interactif et tactile, comprenant :

- un **costume sensitif**, vêtement corporel sensible et réactif à différentes parties du corps du danseur.
- un **tapis de danse interactif**, scénographie souple et circulaire, parcouru d'un réseau de connectiques reliant différentes zones de contact au sol.

Le dispositif permet d'interroger les degrés d'intimité que nous entretenons avec l'autre, au niveau des points et zones de contacts du corps. Les zones sensibles et réactives choisies couvrent un grand nombre de cas de figures possibles ayant lieu dans la danse, selon les contacts entre les corps. Il utilise comme interfaces à la fois celles intégrées dans le costume et le tapis ainsi que la peau des corps humains eux-mêmes.

Les capteurs de contact sont des interfaces intégrées dans le costume du danseur. Ils sont conçus pour percevoir le contact avec le corps du 2ème danseur et envoyer des données informatiques en temps réel en fonction de l'évolution de la chorégraphie. Ils permettent d'interagir en temps réel sur la composition sonore et lumineuse du spectacle. Ils prennent en compte la qualité même du contact dansé selon, par exemple, qu'il y ait une pression maintenue, forte ou légère en un point ou un déplacement effleuré sur la surface de la zone conductrice.

Le vêtement interactif et communicant

Pour la performance, la danseuse est revêtue d'un vêtement sensitif complexe. Ce costume est telle une seconde peau qui fait d'elle un corps augmenté. Il révèle différentes zones sensibles du corps. Pour prendre en compte les principales parties du corps permettant le touché partagé avec l'autre, une cartographie de zones sensibles, réactives aux contacts, a été définie.

Le tapis sensitif

Afin d'offrir une présence particulière à la danse dans sa relation au public, il a été choisi de réaliser un tapis souple et circulaire (4 m de diamètre) qui peut s'adapter, dans tout espace public, scénique ou urbain et permettre aux spectateurs d'assister/participer à la performance sous tous les angles et degrés de proximité désirés.

Ce tapis est parcouru d'un réseau de zones sensibles et conductrices permettant aussi de mettre en interrelation les danseurs. Il prend en compte les distances corporelles propres aux déplacements des points d'appui des danseurs.

Contexte, Equipe

Escapes tactiles se trouve à la croisée de deux parcours artistiques :

La compagnie K. Danse dont les chorégraphes et metteurs en scène Jean-Marc Matos et Anne Holst sont pionniers dans l'hybridation entre écriture chorégraphique et multimédia, conçoit et réalise des spectacles mêlant danse contemporaine et arts numériques (grandes et petites formes), des performances, des spectacles pour des théâtres traditionnels et des spectacles spécialement adaptés à des espaces en extérieur et non conventionnels, des créations originales qui connectent via internet des scènes distantes entre différentes villes et pays. Avec l'écriture chorégraphique en lien avec des nouvelles technologies, la compagnie K.Danse questionne les relations humaines dans notre société.

Le duo **Scenocosme**, composé des artistes plasticiens Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt. Scenocosme mêle art numérique interactif, musique et architecture afin de concevoir des oeuvres et des installations interactives, sensibles et poétiques. Leurs créations ont été exposées dans diverses biennales et de nombreux festivals d'arts numériques à travers le monde.

La rencontre entre la Compagnie K. Danse et Scenocosme s'est faite autour de l'envie de construire une performance qui, par la danse interroge les degrés de proximités entre les corps dans l'espace public.

Précédents lieux de représentation d'Escales tactiles

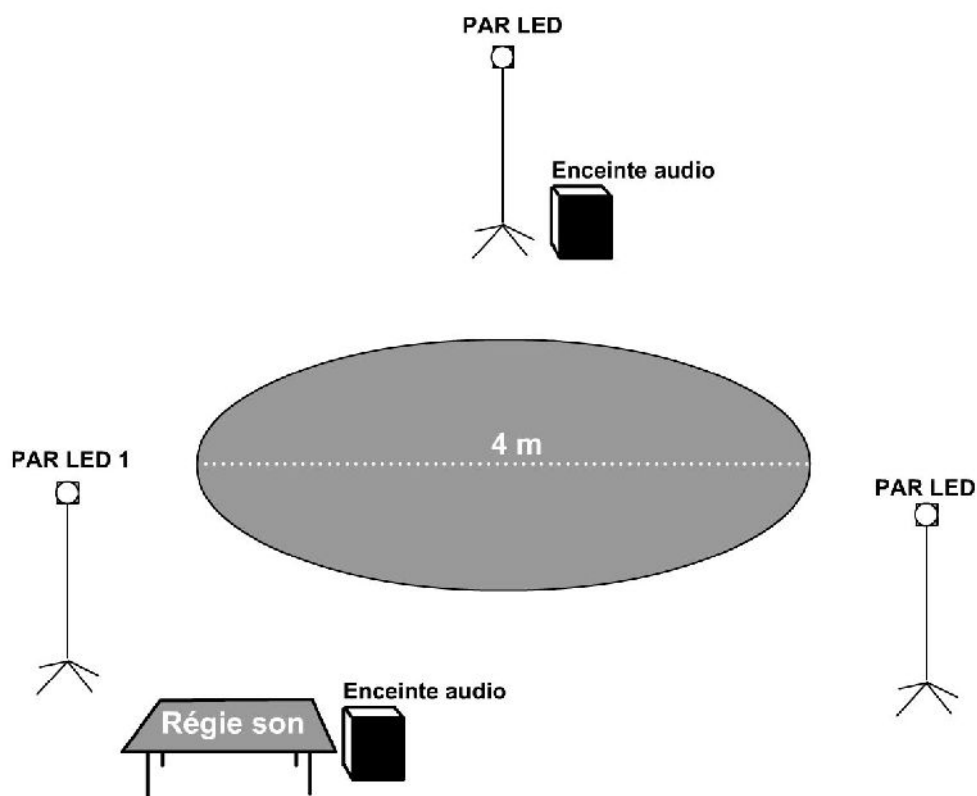
- Le Cube - Centre de Création Numérique - Issy-Les-Moulineaux (FR)
- Festival Horizons numériques - Abbaye de l'Escaladieu – Bonnemazon (FR)
- Festival Le Souffle de l'Equinoxe / Conservatoire – Poitiers (FR)
- Lieu Commun - Espace d'Art Contemporain (CorpusMedia 2011) - Toulouse (FR)
- La Caldera (CorpusMedia 2011) – Barcelone (ESPAGNE)
- Théâtre de la Digue - Toulouse (FR)
- Théâtre Marcel Pagnol - Villeneuve-Tolosane (FR)
- Cité de l'Espace - Toulouse (FR)
- Alénia (Perpignan) - rendez-vous transfrontaliers Pyrénées Méditerranée (FR)

...

Besoins techniques

- Circonférence de la scène : 4m (*Nous fournissons le tapis de danse noir circulaire*)
- Les spectateurs peuvent être assis en cercle autour (chaises, pouf ou sur le sol) à une distance de 6m de diamètre depuis le centre.
- Lumière : 3 Spots à LED (sur pied ou suspendus à des perches) (*Nous pouvons fournir ce matériel*)
- Dispositif d'éclairage léger complémentaire : 3 - 4 projecteurs type PAR ou Découpe (500w) avec console manuelle
- Son : sortie d'un ordinateur : connexion mini jack, système audio stéréo avec enceintes (posées au sol, sur pied ou suspendues à des perches, 1 Sub) + éventuellement un DI + une petite mixette audio
- Régie légère : une petite table et une chaise pour poser 1 ordinateur, 1 interface sans fil, et éventuellement la petite mixette audio

Equipe artistique en déplacement

4 personnes (2 danseurs, 1 régisseur numérique, 1 technicien) 3 au départ de Toulouse, 1 au départ de Paris.

Si de l'aide technique à l'installation est disponible sur le lieu d'accueil l'équipe peut être réduite à 3 personnes.

Temps d'installation idéal

La veille de la représentation ou bien à partir de 9h le matin même.

Biographie des artistes

K. Danse

Anne Holst et **Jean-Marc Matos** sont les chorégraphes et metteurs en scène de la Compagnie K. Danse
www.k-danse.net

Anne HOLST, née au Danemark, chorégraphe. Elle est titulaire d'un BA (first class) en danse et un Master II en chorégraphie de L'Université de Surrey, Angleterre, ainsi qu'un Master en « Le corps comme Medium d'Expression » (mention très bien), de la Royal Holloway Université de Londres, département de Théâtre et nouveau media. Formée à la danse classique et contemporaine, puis au théâtre physique, elle met en avant la danse contemporaine en tant que mode de questionnement du corps et de la condition humaine. Depuis 1992 elle a créé plus d'une trentaine de chorégraphies.

Jean-Marc MATOS, formé auprès de Merce Cunningham à New-York, danse pour David Gordon (Judson Church). Il s'intéresse aux projets chorégraphiques qui mettent en lumière la confrontation entre le corps et les technologies numériques, afin d'en dégager une écriture corporelle porteuse de sens. Il a créé près de quarante chorégraphies présentées en France et à l'étranger.

K. Danse 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). Elle a à son actif, depuis 1983, un vaste corps de réalisations où s'hybrident danse contemporaine et arts numériques. Les oeuvres questionnent les frontières entre fiction et réalité, la construction sociale du corps, le rapport aux nouvelles technologies. Une passion : inventer de nouvelles écritures pour le spectacle vivant.

Présence, depuis 1983, dans les principaux festivals et manifestations culturelles en France et à l'étranger : Festivals d'Aix en Provence, Avignon, la Rochelle, Châteauevallon, Métafort d'Aubervilliers, Centre Américain de Paris, Centre Georges Pompidou, Grande Halle de la Villette, Scène Nationale de Créteil, Maison de la Danse de Lyon, Centre National Art et Technologie de Reims, Centre National de la Danse, ISEA 2000 à Paris, Monaco Dance Forum, Espace Odyssud de Blagnac, Cité de l'Espace de Toulouse, Centre de Création Numérique le Cube d' Issy Les Moulineaux, Centre des Arts d'Enghien Les Bains, ...

Tournées aux U.S.A., Canada, Allemagne, Belgique, Hongrie, Pakistan, Mexique, Grande-Bretagne, Japon, Venezuela, Espagne, Mexique, Maroc, Amérique Centrale, Inde, ... Soros Center de Budapest, Video Fest et Centre Podewill de Berlin, Festival International de Hambourg, Fondation Polar à Caracas, Festival Medi@rte de Monterrey, Festival VAD de Girona et IDN de Barcelone (Catalogne), Festival International d'Art Vidéo de Casablanca, Teatro Nacional du Guatemala, NIAS de Bangalore en Inde, Festival Llunes d'EsBaluard de Palma de Majorque, ...

Présentation complète de K. Danse : www.k-danse.net/wp-content/uploads/2011/06/biokdanse2011.pdf

Biographie des artistes

Scenocosme

Les artistes **Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt** forment le duo Scenocosme.

www.scenocosme.com

Ils vivent et travaillent ensemble en France. Ils mêlent art, technologie, sons et architecture afin de concevoir des œuvres évolutives et interactives originales. En distillant la technologie numérique, ils en font ressortir des essences de rêve et de poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, sensible voire fragile.

A travers des formes d'expressions pluridisciplinaires, Scenocosme développe la notion d'interactivité, par laquelle l'œuvre existe et évolue grâce à l'action des spectateurs. Ils sont ainsi des variables actives propres à développer et donner vie à des microcosmes oniriques au centre de performances collectives musicales ou chorégraphiques. Ils explorent entre autres les relations invisibles que nous entretenons avec l'environnement: ils rendent alors sensibles les variations énergétiques infimes des êtres-vivants en proposant des mises en scène interactives où les spectateurs partagent des expériences sensorielles extraordinaires.

Leurs œuvres ont été présentées dans divers espaces d'art contemporain et d'art numérique. Depuis 2004, leurs installations artistiques ont notamment été exposées au ZKM / Centre for Art and Media Karlsruhe (Allemagne), au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (Canada), à la Villa Romana (Florence), au Bòlit / Centre d'Art Contemporani (Girona), dans de nombreuses biennales et festivals internationaux : Art Center Nabi / INDAF (Séoul), Experimenta (Australie), BIACS 3 / Biennial International of Contemporary Art of Seville (Espagne), NAMOC / National Art Museum of China / TransLife / Triennial of Media Art (Pékin), C.O.D.E (Canada), Futuresonic (UK), WRO (Pologne), FAD (Brésil), ISEA / International Symposium on Electronic Art (Belfast & Istanbul), EXIT, VIA, Lille3000, Ososphere, Scopitone, Seconde nature (France)... lors d'événements importants : Exposition universelle (Shanghai), Nuits Blanches (Toronto, Bruxelles, Brighton, Amiens), Fête des lumières (Lyon)... ainsi que dans plusieurs centres d'art : Kibla (Slovénie), KIM? (Lettonie), Utsikten Kunstsenter (Norvège), MONA (Australie), Watermans (UK), Centre des arts d'Enghien-les-Bains, Carré des Jalles, Maison Salvat (France)...

Ils ont reçu en 2010 le prix de la création Arts visuels et technologies lors des Bains Numériques #5 - Festival international des arts numériques d'Enghien-les-Bains.

Book de scenocosme : www.scenocosme.com/bio.htm

Interprètes-danseurs

Aude Miyagi

Franco-japonaise d'origine, elle se forme à la danse classique et modern' jazz. Elle danse pour la compagnie Karine Saporta, la compagnie K. Danse ("Genèse 3:16", création 2010) et autres chorégraphes. Elle possède également un BTS en design de mode et participe également à la conception et la réalisation de costumes de scène ("Genèse 3:16" et "Escapes Tactiles").

Julien Lecuziat

Danseur au parcours pluridisciplinaire, il se forme aux arts du cirque à Madrid puis à Toulouse. Il travaille auprès des chorégraphes : Anne Holst, Jean-Marc Matos, Myriam Naisy, Claude Brumachon, Denis Plassard, Benoit Bar, Frédéric Jolivet... dans le théâtre avec Solange Oswald et les comédiens du groupe Merci. Il pratique la performance improvisée en milieu urbain (documentaire « espèce de corps » de Frédéric Jolivet). Il participe à la conception de machines de spectacle et déambulation avec le collectif « Tonne-de-faire ». Il réalise ses propres projets de création. Il collabore avec K. Danse dans « Délices », création 2008.

Contacts, liens

K. Danse : Anne Holst, Jean-Marc Matos
Chez Jeanmart
2 impasse de la Ginestière
31130 Pin-Balma (Toulouse)
06 11 77 54 56
kdmatos@wanadoo.fr
www.k-danse.net

Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt
06 61 09 50 52
scenocosme@gmail.com
www.scenocosme.com

Diffusion : Stéphane Capes
06 51 27 85 27
stephane.capes@artnprocess.fr

Partenaires

Cette création s'inscrit dans le cadre du projet euro régional [CorpusMedia](#) 2011 en partenariat avec la Catalogne, le Languedoc-Roussillon et les Iles Baléares.

