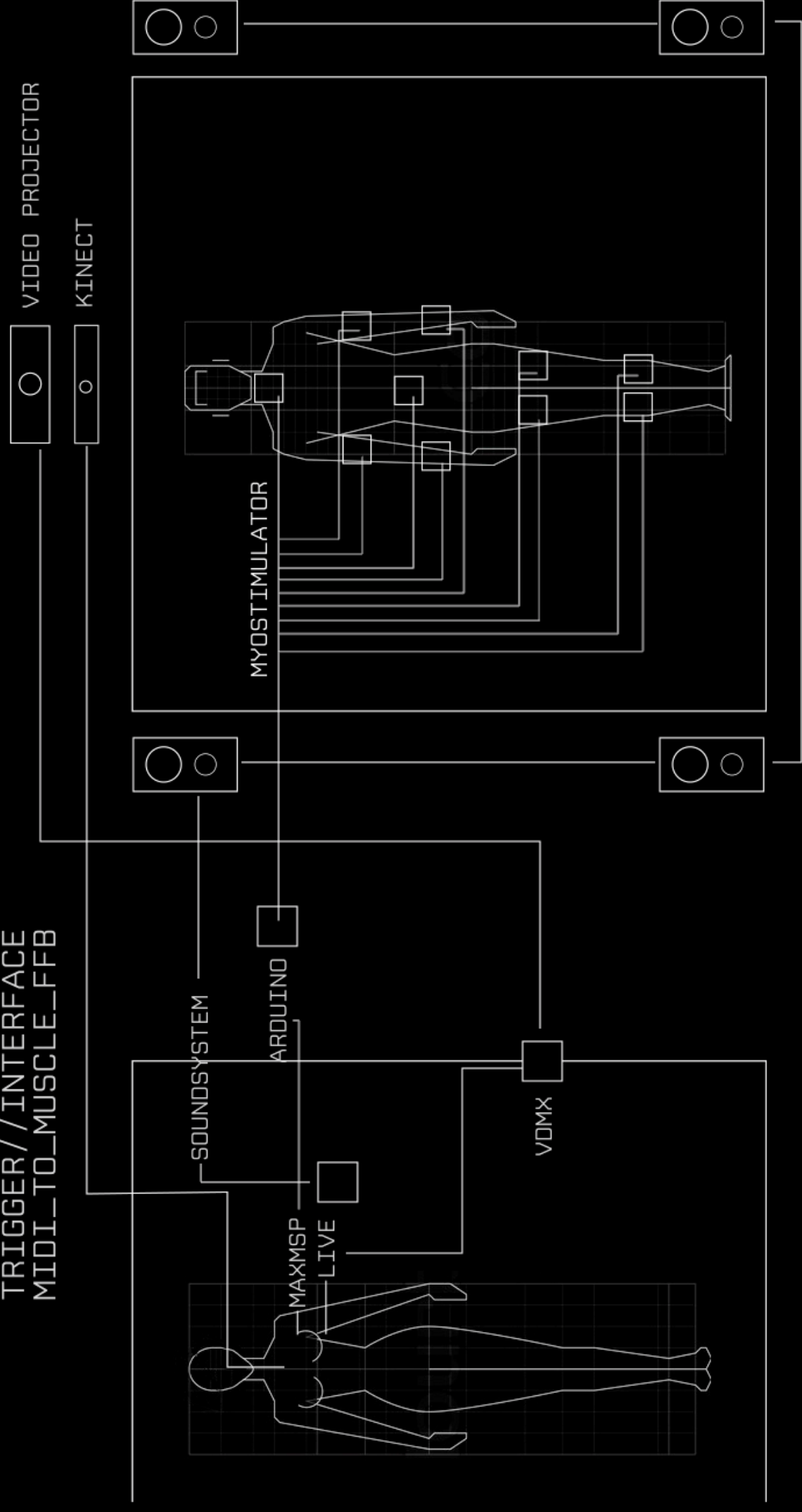

@3_PUPPP3TS

TRIGGER//INTERFACE
MIDI_TO_MUSCLE_FFB

projet_global: @

_Le Clair Obscur s'attache à explorer les problématiques liées à la question du rapport Homme-Machine et réfléchit plus particulièrement à la façon dont l'homme, sa pensée, son organisation sociale, ses modes d'action et d'interaction sont modifiés par son rapport à l'informatique et Internet. Ces modifications interviennent à plusieurs échelles, du niveau mondial au niveau social, en passant par l'intime, le biologique ou le niveau neuronal.

_@ tente de problématiser nos propres rapports d'addiction au WEB et à la technologie :

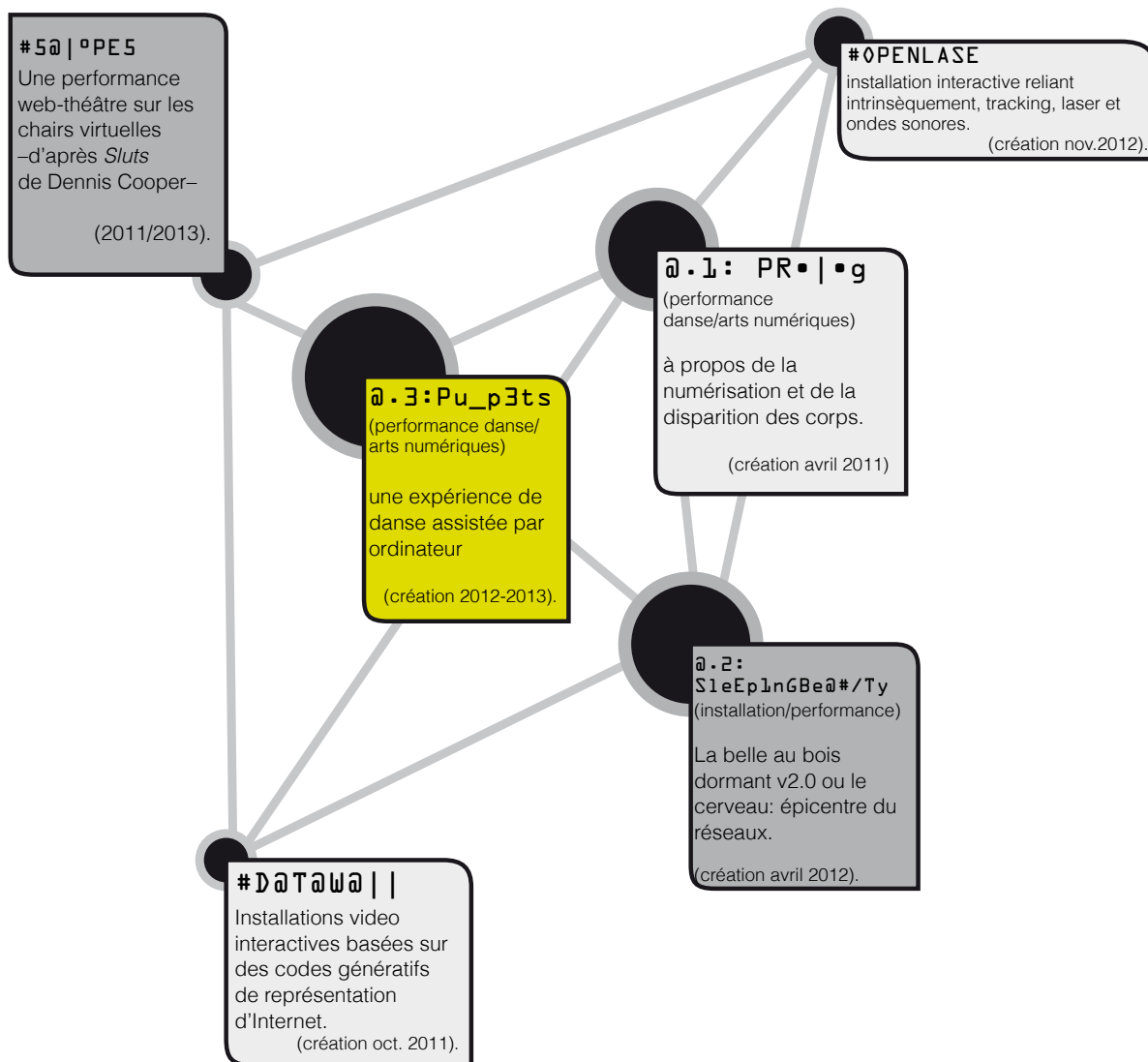
- quelle mutation de société le numérique engendre-t-il ?
- quelle mutation dans nos propres corps, dans nos propres réseaux synaptiques?

_@ est une recherche en *work in progress* de plusieurs années qui se décline en plusieurs formes et plusieurs modules: spectacles audiovisuels, danse/arts numérique, web-théâtre, performances, installations, laboratoires, workshops, conférences, ateliers participatifs, etc...

_Tous ces modules intègrent une architecture globale du projet qui, comme des questions ouvertes, se répondent en filigrane les uns aux autres.

_La forme complète de @ se réalisera in fine en un parcours du spectateur à travers toutes ces différentes formes réunies.

_Chaque module explore un niveau d'interaction entre l'homme et la machine et peut exister et être diffusé indépendamment des autres.

@.3:PU P3TS

Conception / Espace / Coordination / Lumières :

Frédéric DESLIAS

Conception / Création Audio-Visuelle :

Fabrice PLANQUETTE

Création vidéo :

NOHISTA

Performeurs :

Lucia MENDOZA & Julien BÉZY

Chorégraphie :

Lucia MENDOZA & Julien BÉZY & «Yum» KEIKO TAKAYAMA

Regard extérieur :

Christine CARADEC

Développement Software / Hardware :

Olivier GUILLERMINET // Fabrice PLANQUETTE // Armand AHMADI

Régie lumière :

Simon DESPLEBIN

Production : Le Clair Obscur

Coproductions : Relais Culturel Régional 2angles, Gare au Théâtre de Vitry-sur-Seine, la Ménagerie de verre.

Soutiens : Le Cargö – SMAC de Caen, L'école supérieure d'arts et médias de Caen – Cherbourg, Les Ateliers Intermédiaires CCN de Caen / Basse Normandie, la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains – scène conventionnée pour les écritures numériques, et le Centre national de la danse dans le cadre de la mise à disposition de studio.

Le Clair Obscur est une compagnie conventionnée par la Région Basse-Normandie, La DRAC Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados, La Ville de Caen et l'Odia Normandie.

Dans sa quête d'art total, Le Clair Obscur poursuit son étude de la synesthésie et des champs du cognitif, par l'interaction / synchronisation des outils multimédias, et du corps, pour interroger au plateau la place de l'être, humain, dans son environnement, et particulièrement un environnement numérique qui le dépasse.

Pour aller plus loin, nous cherchons des modes de communication inédits entre l'ordinateur et l'acteur/danseur, qui relaierait l'ouïe et la vue pour aborder le tangible.

Les myo-stimulateurs (stimulateurs électro-musculaires type Sportelec©) pourraient ici ouvrir un nouveau champ d'expérimentation aux relations corps/danse/technologie : celui-ci peut être dans le cas présent littéralement *relié, traversé par le son* au même titre que l'image. Ces stimulateurs peuvent ainsi accroître la précision d'interaction entre le danseur et son environnement, ce par un chemin ne nécessitant plus nécessairement un passage par le cerveau : directement du data au muscle.

Ce principe n'est pas pour autant exclusif, c'est un outil supplémentaire qui n'impose pas pour autant des corps passifs. Voici notre point de départ.

Une performance danse/art numérique sur les corps connectés

PU_P3TS, ou **PUPPETS**, est la mise en scène d'un système nerveux augmenté, un spectacle qui bas comme un muscle, une machine, un tout intrinsèque, organique et numérique...

Le cadre esthétique de la performance est dressé : des impulsions, du nerf, et toujours la nécessité de repousser les limites. Nous interrogeant en filigrane sur les limites de notre propre corps, et les relations ambiguës qu'entretiennent notre individu contemporain avec son environnement numérique, ses interfaces de communication : Sommes-nous des corps exponentiels ? ou des corps esclaves ?

Après @.1:Prolog où une machine folle à force de numérisation faisait disparaître un corps.

*Après @.2: **SleepingBeauty**, où dans un statisme absolu, nous déplaçons de façon critique le rôle du corps à une simple interface (sensible) au cœur d'un dispositif Web 2.0.*

Ici les corps, se réveillent, s'électrissent, reprennent vie, une vie d'un autre ordre.

Mais au fur et à mesure on ne sait plus très bien qui contrôle qui : si le danseur est la marionnette stimulée, ou s'il s'empare du dispositif à interpréter les signaux pour les contrôler. **PU_P3TS**, par étape, joue de ce va et vient, et cherche progressivement à déjouer cette dualité.

Dispositif

Les danseurs sont allongés au sol, dans l'image vidéo, relayés au public par un miroir suspendu à 45°. On observe ainsi dans le miroir des corps qui évoluent comme débarrassés des lois de l'apesanteur, dans un dispositif vidéo en trois dimensions. Comme inscrits sur une toile blanche identique aux tableaux d'anatomie des peintres de la renaissance, tout un champ de force et de symétrie se trace alors dans l'organisation des corps et des trajectoires des danseurs. Nous nous situons ici dans le cadre d'une performance danse/multimédia, mais oeuvrons aussi dans un laboratoire plus improbable et inquiétant où l'on expérimente sur le corps d'acteurs/danseurs/cobayes humains.

Stimulateurs

Animés par quelques impulsions générés par les stimulateurs les danseurs alimentent, interprètent ces contractions de leurs propres mouvements autour d'une partition chorégraphique. Ce ne sont donc pas des marionnettes mais des danseurs qui jouent avec cette ambiguïté, et surtout avec leurs états.

Une complicité s'opère ainsi progressivement entre l'homme et l'ordinateur jusqu'à la possession : d'un côté le corps extatique reprends ses droits dans une danse primitive, de l'autre le corps débarrassé de la conscience réapprend le mouvement, dans une transe d'un autre ordre entre son moi et la machine média.

TEASER

<http://www.leclairobcur.net/#3-pupp3ts>

CALENDRIER DE REALISATION :

2012 : Work in progress

Octobre 2012

- Résidence au **Cargö** (SMAC de Caen)
- Résidences aux **Ateliers Intermédiaires** (Caen)
- Résidence à l'**ésam** (Ecole Supérieure des Arts et Médias de Caen/Cherbourg)

3 novembre 2012

- Présentation dans le cadre du festival **Nordik Impakt** (Caen)
+ Carte Blanche au Clair Obscur à l'**ésam*** (avec les projets #OPENLASE et #DATAWALL)

12 décembre 2012

- Présentation dans le cadre du festival **OSOSPHERE** (Strasbourg)
+ Présentation en diptyque avec le projet @.2:SleepingBeauty

2013 : Work in progress

Février 2013

- Résidence + Sortie de Chantier à **2angles** (Flers)

Avril 2013

- Résidence à la Halle aux Granges / **CDN de Caen**.

23 Mai 2013

- Présentation à la **MAL de LAON**

4, 5, 6 juillet 2013

- Festival « **Nous n'irons pas à Avignon** » (Vitry/Seine)

27 septembre 2013

- Festival **Souterrain porte VII** (TOTEM - Nancy)

2014 : Création

6-17 Janvier 2014

- Résidences à la **Ménagerie de verre** (Paris) et au **Centre national de la danse** (Pantin)

25-29 Mars 2014

- Festival « **Étrange Cargo** » à la **Ménagerie de verre** (Paris)
+ Présentation en diptyque avec le projet @.2:SleepingBeauty

28 avril-10 mai 2014

- Résidence au **Centre des Arts d'Enghien les Bains**

20 Juin 2014

- CRÉATION - Festival **Les Bains Numériques** au **Centre des Arts d'Enghien les Bains**

27 octobre 2014

- Festival **Avis de grand frais !** au **Centre Chorégraphique National de Caen**

LE CLAIR OUSCUR :

La compagnie entreprend depuis sa création un travail pluridisciplinaire. Elle est basée aux *Ateliers Intermédiaires* à Caen et réunit des artistes issus des arts visuels, arts numériques, sonores, danseurs et comédiens qui confrontent ensemble à l'épreuve du plateau, sur un mode horizontal. Le produit arts-vivants peut alors s'affranchir de toutes les étiquettes.

L'expérience a débuté en 2001 à l'Université d'Arts du Spectacle de Caen, une première création **Entre Intérieurs**, issue des *Aveugles* de Maeterlinck voit le jour. Il est repéré par le CDN de Normandie, puis par le Workcenter of Jerzy Grotowski (Pontedera - Italie). Le CDN - Comédie de Caen suit ensuite la compagnie de 2004 à 2006 en formation puis en Laboratoires.

En résulte un premier essai: **Panser/Agir – 1ère tentative – 12 sorts des rams**. Ce Laboratoire met en place un échange entre des usagers de *La Boussole* (centre d'accueil de jour pour sans- abri à Caen) et l'équipe par l'écriture, le témoignage vidéo et la participation active et collective au plateau dans un dispositif théâtre/multimédia. Deux usagers, employés par la compagnie seront ensuite suivis par l'équipe jusqu'à leur réinsertion.

Depuis 2006 le Clair-Obscur se consacre à de petites formes scéniques d'ordre expérimental et multimédia.

Trois *Prototypes* - performances distinctes voient ainsi le jour autour du texte *MANQUE* de Sarah Kane : **ORATORIO, FAKE, HERMSELF**.

Ces travaux sont successivement accompagnés par la D.M.D.T.S. (Aide à la maquette) et le CDN de Normandie ; La Ferme du Buisson (en coproduction pour *Labomatics Théâtres* 2007 et 2008) ; le CCN de Caen Basse-Normandie (accueil studio-18H60) ; La Tannerie (Barjols-83) ; Ces différents modules fusionnent en 2008 pour la création de **MANQUE (SARAH KANE) - ORATORIO ÉLECTRONIQUE** à la *Ferme du Buisson*.

En parallèle, de 2007 à 2010, **HERMSELF**, bénéficie de résidences à la Tannerie (Barjols), au CDN de Normandie, au CCN de Caen/Basse Normandie, au Panta Théâtre (Caen) et à l'ÉSAM (Caen)...

Et présenté par étapes, au Panta, à l'ésam (Caen) puis au Colombier à Bagnolet en Novembre 2009.

HERMSELF obtient le **Grand Prix Danse & Nouvelles Technologies** lors du festival **LES BAINS NUMERIQUES** en 2010 et entre alors en résidence et en co-productions au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains ainsi qu'à [Ars]Numerica / Montbelliard et obtient l'aide à la production du DICREAM.

La forme finale de *HERMSELF* est présentée au CdA d'Enghien-les-Bains le 18 novembre 2011.

@, nouveau chantier modulaire du collectif (2011/2013) interroge *la place du corps à l'ère d'Internet et du tout numérique*. Co-produit par la Ménagerie de Verre et par l'ODACC en 2011, il obtient l'aide à la maquette du DICRéAM en 2010 et accueilli en résidence à la Chartreuse (CNES Villeneuve-les-Avignons).

@.1:Prolog est présenté à la Ménagerie de verre, dans le cadre du festival Étrange Cargo en mars 2011 puis à Caen pour le festival Nordik Impakt en octobre 2011.

@.2:SleepingBeauty est créé en avril 2012 pour le festival]Interstice[à Caen est accueilli lors du festival OSOSPHERE (Strasbourg) en décembre 2012.

@.3:PU_PETS, présenté en *prototype* lors d'une carte blanche à l'ésam pour Nordik Impakt 2012 puis accueilli lors du festival OSOSPHERE (Strasbourg) en décembre 2012, poursuit sa création en 2013 et 2014.

LE CLAIR-OBSCUR EST UNE COMPAGNIE CONVENTIONNÉE PAR LA RÉGION BASSE-NORMANDIE, ET SOUTENUE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU CALVADOS, LA VILLE DE CAEN ET L'ODIA NORMANDIE.

(+ d'info sur <http://www.leclairobscur.net>)

Crédits photographiques

Page 4 : 2013 - @.3:Pu_p3ts (prototype) avec Lucia Mendoza - Photographe : Thierry Depagne

Page 5 : 2013 - @.3:Pu_p3ts (prototype) avec Lucia Mendoza et Julien Bézy - Photographes : Thierry Tiko et Alban Van Wassenhove

BIOS :

Frédéric Deslias :: metteur en scène :: musicien

<http://leclairobscur.net>

Né en 1978 :: Suite à des études en électronique il intègre l'université de Caen en Arts du Spectacle et fonde Le Clair Obscur qu'il dirige depuis 2002. Il oeuvre parallèlement pour le Théâtre ou la Danse comme compositeur et créateur sonore – *David Bobée, Eric Lacascade, Héli Fatoumi & Eric Lamoureux, Médéric Legros...* – Il réalise aussi quelques Bandes Originales pour le cinéma et réalise divers projets musicaux avec le collectif Purée Noire.

Formé aux arts numériques et à la programmation sous MAX/MSP, son travail s'oriente progressivement vers l'installation interactive et les parcours sensitifs : Décadrage 2009 et 2010 au Musée des beaux Arts de Caen - Parcours interactif et Remixes in situ de tableaux par la vidéo. HERMSELF, *Grand Prix Danse et nouvelles technologies* au Festival *Les Bains Numériques* 2010. Il réalise par ailleurs des installations multimédia musicothérapeutiques participant à l'éveil sensitif des autistes.

Fabrice Planquette :: création sonore :: programmation

<http://pan-etc.net/>

FP mène, en plus de ses projets musicaux expérimentaux, des collaborations ouvertes aux arts de la scène, en poésie sonore, installations et vidéo. Il participe aux créations de compagnies de théâtre et de danse depuis 1997. Il a été lauréat de la villa Kujoyama (Kyoto, Japon) en 2006. Depuis 2007, il invite d'autres artistes au sein du groupe A.lter S.essio à créer une série d'oeuvres essentiellement performatives dans une relation étroite corps / image / son.

NOHISTA / Bruno Ribeiro :: Artiste Audio-Visuel :: <http://www.nohista.org/>

Bruno Ribeiro, aka Nohista, est un artiste audio-visuel. Considérant l'ouïe et la vue comme un seul et même sens, indivisible, il joue des images au sampleur comme d'un instrument de musique. Dans ses créations audio-visuelles, il travaille sur les thèmes de la perception et de l'illusion, créant des performances sensibles et immersives. Réalisateur, graphiste et performer live, NOHISTA est membre du label V-ATAK.

Lucia Mendoza :: chorégraphie :: interprétation

C'est en s'initiant très jeune à divers styles d'expression corporelle que Lucia Mendoza, d'origine mexicaine, décide de faire de sa passion une carrière professionnelle. Après avoir découvert et étudié la danse contemporaine à la Maison de la Danse de l'Université de Guadalajara (UDG) et la danse classique à l'Institut Culturel Cabañas, elle décide en 2000 d'intégrer l'école et la compagnie Balletatro Contemporaneo dirigée par Sergio Vicencio à Guadalajara au Mexique. Elle y dansera pendant plusieurs années puis quitte le Mexique et part s'installer au Canada, à Montréal, pour enrichir son expérience de danseuse et d'artiste. Elle intègre la compagnie Ballet Ouest dirigée par Margaret Mehuys. Elle approfondit sa connaissance des danses sociales et obtient un second rôle dans le film « Serveuses Demandées » réalisé par Guylaine Dionne. Elle collabore dans divers projets de danse, de cirque et de vidéo avec des artistes internationaux.

Elle poursuit sa carrière en Europe et participe à différents projets tels que "Happy hours" dirigé par Thabi Mooi (Pays-Bas), danse dans le vidéo "Ellipse" réalisé par Tom Fassaert (Pays-Bas). Lucia Mendoza s'installe finalement en France où elle crée avec Vincent Morelle la compagnie CONDITION ZERØ en 2011. Parallèlement, elle travaille pour diverses compagnies en France telles que pour la Compagnie Clair Obscur/Frédéric Deslias, la Compagnie De Fakto/Aurelien Kairo, la Compagnie L./Gaël L et la Compagnie AnXiogene/Anniz Bonnin. Lucia Mendoza obtient en 2012 le diplôme de professeur de yoga du Centre Sivananda de Yoga Vedanta d'Orléans en France (Yoga Siromani).

Julien Bézy :: chorégraphie :: interprétation

Après un cursus à l'Académie Internationale de la Danse, sous la tutelle de Pierre-Yves Aubin et Mey-Ling Bisogno, Julien Bézy intègre le conservatoire de Toulouse pour se spécialiser en danse contemporaine. Parallèlement, il étudie la psychologie et la philosophie de l'art à l'université de Toulouse le Mirail. Par la suite, il apprendra et se perfectionnera à la IALS de Rome et à The Place à Londres. Il se consolide aujourd'hui par un training régulier de danse classique sous l'égide de Wayne Byars et Andrei Glegolski. En tant qu'interprète, on a pu le voir notamment dans Quand je ferme les yeux de Frédéric Jolivet, Jazz Ethnique de Georgette Kala-Lobe ou Liaison de Stéphane Loras. Il a également travaillé en tant que soliste Jazz avec Eric Castry, et est actuellement membre de la compagnie de théâtre « Ariel et Furie » dirigée par Volchitza Cabrini. Professeur de danse contemporaine diplômé d'état au CND, il enseigne dans diverses structures telles que le Studio Harmonic, le Conservatoire de Gagny ou l'ADASE. Chorégraphe, il collabore aujourd'hui avec le réalisateur et photographe berlinois Louis Vignat sur le projet Sneezin

CONTACT

Le Clair Obscur

82, rue de la Seine
14 000 CAEN

Association loi 1901
N° SIRET : 484 213 848 00019
Code APE : 9001Z

Contact artistique et technique

Frédéric Deslias
leclairobcur@gmail.com
06 80 57 38 37

Contact administratif, *Les Indépendances*

Mathieu Hillereau
les-independances@orange.fr
01 43 38 23 71

Contact diffusion, *Les Indépendances*

Florence Bourgeon
bourgeon.f@free.fr
06 09 56 44 24

