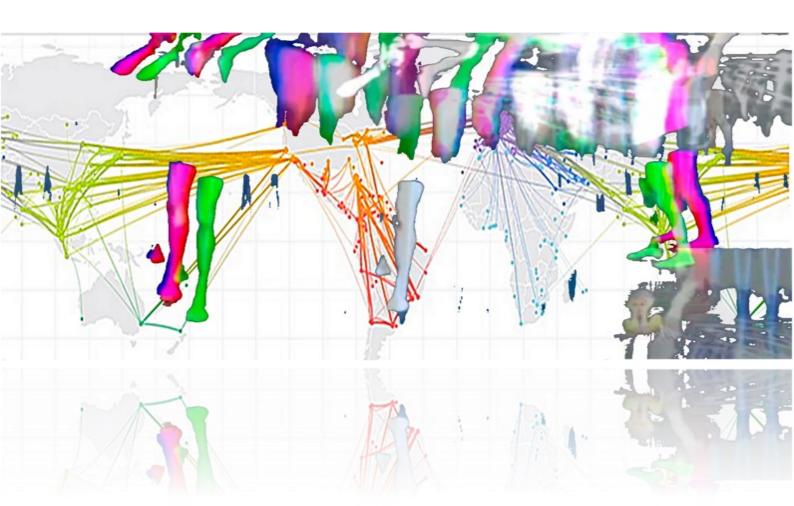
JOURNÉE D'ÉTUDES DE RECHERCHE-CRÉATION 24 MARS 2022

Créer la danse « à dist@nce »

Approches critiques et partage d'expériences

« L'hybridation ou la rencontre de deux médias est un moment de vérité et de découverte qui engendre des formes nouvelles ».

Marshall McLuhan

À l'heure de la communication à distance, des écrans, des multimédias et, à plus forte raison, à celle de la pandémie, la danse, à l'instar d'autres formes spectaculaires, (ré)interroge les notions de temps, d'espace et de représentation (du corps). Dans un contexte de scènes « numériques » hétéro(u)topiques, réunissant toutes les (géo)graphies, elle devient sujet, objet et lieu d'expériences où se jouent et se mêlent paradoxalement le vivant comme le spectral, la permanence et l'impermanence, le présent et l'absent, l'« ici et maintenant » du corps dansant et ses possibles ubiquité et mise en abîme.

Aussi, cette journée d'études questionne les usages, la nature, la pertinence et les enjeux du « faire (œuvre) » chorégraphique au prisme des potentialités esthétiques, poétiques, voire (socio)politiques offertes par l'articulation de nouvelles interfaces expérientielles « à distance ».

Comment appréhender aujourd'hui l'actualité des rapports qui se tissent entre la danse et les outils numériques ? Comment Internet et les divers dispositifs techniques réorientent-ils certaines pratiques artistiques ? Quelle(s) nouvelle(s) écriture(s) chorégraphique(s) en émerge-t-il ?

Entre approches critiques et partage d'expériences, et au travers d'ateliers et de témoignages, la démarche de spécialistes dans la création de danse « à distance » – le duo Konic Thtr (Espagne), Jean-Marc Matos (France) et Ivani Santana (Brésil) – permettra d'amorcer des pistes de réponses et d'ouvrir des perspectives sur les processus de *média*tion du corps dansant « à distance », afin d'explorer et d'informer les formes qui sont produites, ainsi que leur capacité à légitimer un « faire (œuvre) » chorégraphique *alter*natif.

PROGRAMME (8:45-12:00)

8:45 – Accueil au Portique et introduction collective par les organisatrices de la journée d'études : Vivian Fritz-Roa, Nathalie Boudet, Clara Perissé et Sylvie Boistelle.

9:00-12:00 (3 ateliers concomitants)

Atelier #1 - KONIC THTR >>>> Bruma/Net#19

Cet atelier nous permettra d'explorer différents aspects liés à la performance en réseau, avec une mise en avant des moyens par lesquels ce format nous permet de délivrer le sens et l'émotion du jeu en direct. Nous proposons une dynamique pratique et participative basée sur notre projet *Bruma/Net*. *Bruma/Net* est une performance développée durant le confinement en 2020, et jouée sur le réseau avec des artistes connectés depuis des lieux dans le monde entier. Nous verrons comment la danse, la musique, la poésie el le traitement de l'image peuvent se fusionner et donner forme à cette vidéo-danse en direct, provocant une réflexion sur l'idée du direct dans la danse et les arts de la scène.

Lors de l'atelier nous verrons la mise en place dans la pratique, et en fin de laboratoire la version *Bruma/Net#19* sera jouée et enregistrée en direct avec les participant·es puis restituée durant la journée d'études à 20h.

Informations additionnelles

Bruma-net-2020-poema-audiovisual-live

Historique Bruma/Net

Bruma/Net Spectacle télédistribué par Kònic Thtr + invité·es internationaux

Série de performances vidéo réalisées tous les jeudis pendant le confinement de la pandémie COVID19. Connexion en direct #depuischeznous à Barcelone, en lien avec des artistes chez eux en Allemagne, Italie, France, Argentine, Bolivie, Colombie, Brésil, Chili, Équateur et Mexique

Bruma/Net a été présenté dans le cadre de :

Plateforme Citerne. Mercat de les Flors. Barcelone

Festival international FIVER. Logroño. La Rioja

Festival Mercurio. Palerme. Italie

Août numérique. CCE Cordoue. Argentine

Festival International Earth Day Art Model en ligne. Philadelphie (EU)

Série de performances en ligne NowNet Arts. NY (EU)

Congrès international virtuel de l'UFBA. Salvador de Bahia. Brésil

Festival de danse en ligne. CDMX. Mexique

Festival MEF en ligne. Danse et cinéma. Posadas. Argentine

Atelier#2 - Abandon et séduction dans l'espace d'Internet - Jean-Marc MATOS

La réalité virtuelle ou le cyberespace a le pouvoir de séduire et d'extraire les sens du corps, laissant le corps derrière nous comme une enveloppe abandonnée. Y-a-t-il un monde virtuel où le corps peut être séduit mais non abandonné ? Il sera proposé de filmer son propre corps « dansant », avec une caméra que l'on manipule soi même. Quelle image de nous-mêmes choisissons-nous ? Quelle image de nous-mêmes avons-nous envie d'envoyer à l'autre, de partager sur le réseau ? C'est la question d'une appropriation qui est ainsi posée, par la danse dans l'espace d'Internet.

Informations additionnelles

Web Kdanse https://www.k-danse.net/

Facebook https://www.facebook.com/kdansematos/

Canal YouTube https://www.youtube.com/channel/UCUdkcKKZIf7PaM LhTk5huw

Atelier #3 – Cyberféminismes : performantivité, intermedialité et artivisme – Ivani SANTANA

Cet atelier vise à explorer des dispositifs télématiques interagissant avec différentes technologies (réseau, image et son) et plateformes numériques (visioconférence, réseaux sociaux, réalité virtuelle) de manière à les intégrer dans une performance.

Sur la base des discussions proposées par le Cyberféminisme, et issues des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, Ivani Santana développera des propositions artistiques abordant les thèmes autobiographiques des participant·es, leurs points de vue sur le féminisme et leurs enjeux contemporains. L'atelier aborde la performance/performativité, l'improvisation et la médiation technologique dans les arts du spectacle.

Besoins: Ordinateur ou tablette et smartphone

Travaux de référence

Poeticas (Des)confinadas

Ivani Santana, Sarah Marques Duarte, Marcela Trevisan, Luiz Thomaz Sarmento Itaara

Ivani Santana e Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas: corpoaudiovisual

PROGRAMME (13:45-17:15) Amphi Beretz

13:45-14:10

Danse et nouvelles technologies. Approches théorique et historiographique.

Feedback des artistes sur les ateliers, et partages d'expériences autour de trois axes réflexifs

14:15-14:45

Questionner le corps et ses usages à travers le numérique. Jean-Marc MATOS

14:50-15:20

Créations numériques et enjeux sociaux (l'exemple du Cyberféminisme).

15:25-15:55

La performance en réseau.

Rosa SÁNCHEZ et Alain BAUMANN (Kònic Thtr)

16:15-17:15

Table-ronde animée par Nathalie Boudet, Vivian Fritz-Roa, Clara Périssé et/ou Sylvie Boistelle – avec Jean-Marc Matos, Ivani Santana, Rosa Sánchez et Alain Baumann. Échanges entre artistes, étudiant·es et public.

17:15

Conclusion et clôture de la journée d'études

20:00

Restitution version Bruma/Net#19

Rosa SÁNCHEZ et Alain BAUMANN – Formateurs et responsables du développement conceptuel, artistique et technologique dans Kònic Thtr.

Kònic thtr est une plateforme artistique basée à Barcelone et dédiée à la création contemporaine, à la frontière entre l'art, la science et les nouvelles technologies. Ce projet est innovant et référent sur la scène artistique catalane qui, depuis le début des années 1990, propose des œuvres artistiques pour la scène et les arts visuels, et basées sur la recherche et l'innovation. Kònic Thtr développe des projets qui puisent souvent leur inspiration dans l'impact des nouvelles technologies sur notre société et sur les façons de représenter et comprendre le corps dans un monde hautement technologique, et ce, en utilisant les langages chorégraphiques et la performance en hybridation avec l'expérimentation technologique.

Kòniclab est la structure pour la recherche et la formation, ainsi que l'expérimentation et le développement des outils technologiques ; ils trouvent leur applicabilité dans des projets de Kònic Thtr, tels que des dispositifs interactifs, applications mobiles et logiciels adhoc pour la composition en réseau.

Historique Kònic-Unistra

Depuis 2012, Kòniclab a collaboré de façon continue avec le département de danse de l'université de Strasbourg, invité par Nathalie Boudet et Vivian Fritz-Roa à réaliser diverses activités : ateliers de formation et réalisation de projets en ligne en collaboration avec d'autres structures, à Strasbourg (le Shadok), Barcelone, et Santiago du Chili.

2011-2014, collaborations avec le projet Seuil.Lab de Vivian Fritz-Roa, recherches et création, Journée d'études 2015 <u>Hyper-naturel</u>, Festival Stud'art, Shadok, Strasbourg 2017 Création *Mes frontières tes frontières*, performance entre Strasbourg, Barcelone et le musée d'art contemporain au Chili

2017 Atelier Espace non tactile

2017 #125kyline. Entre Barcelone - FiC , Strasbourg - le Shadok, Université de Santiago du Chili.

2020 Master class, cours danse et technologies, Université de Strasbourg Web Kònic Thtr Kòniclab

Facebook www.facebook.com/konicthtr/

Twitter @koniclab/

Canal YouTube https://www.youtube.com/user/koniclab

Jean-Marc MATOS - Danseur, chorégraphe de la compagnie Kdanse.

Formé au Venezuela puis auprès de Merce Cunningham à New-York, Jean- Marc Matos danse pour David Gordon (Judson Church). Il s'intéresse très tôt à la rencontre entre les langages du corps et ceux de l'image : composition avec informatique, scénographie numérique, interaction temps réel. En tant que chorégraphe et danseur pour la compagnie K. Danse, créée à son retour en France en 1983, 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-cinq chorégraphies présentées en France et dans de nombreux pays à l'étranger (Europe, Amérique Centrale et du Sud, USA, Canada, Maroc, Inde, Pakistan).

K. Danse a à son actif, depuis 1983, un vaste corpus de réalisations où s'hybrident danse contemporaine et arts numériques. Les œuvres questionnent les frontières entre fiction et réalité, la construction sociale du corps, le rapport aux nouvelles technologies. Une passion : explorer et mettre en scène la dimension créatrice de l'être humain confronté au monde d'aujourd'hui, via le corps dansant, l'inépuisable richesse de ses écritures et les interrogations que soulèvent les technologies numériques. Inventer de nouvelles écritures pour le spectacle vivant.

K. Danse réalise des spectacles (grandes et petites formes), des performances danse-arts numériques, des projets hybrides croisant installation et performance, des spectacles *in situ* 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. Ses récents travaux portent sur les problématiques de l'écriture de dramaturgies interactives, notamment autour de projets à dimension participative qui interrogent les relations spectateurs-danseurs-environnement (exemples: Metaphorá, Narcissus Reflected, RCO, BodyFail) ainsi que des projets à dimension immersive pour l'augmentation des sens (exemple: Myselves).

Ivana SANTANA - Chercheuse en danse, danseuse et artiste en Art Media (Danse avec médiation technologique).

Ivani Santana est une pionnière dans la recherche sur la danse télématique dans les réseaux de télécommunication avancés au Brésil. Titulaire d'un Master et d'un doctorat en communication et sémiotique (Brésil), elle obtient, en 2013, un post-doctorat qu'elle réalise au Centre de recherche sur les arts soniques (Royaume-Uni) et consacré au projet « Dramaturgies of Tele-Sonorous Body ».

Elle est l'auteure de *Open Body : Cunningham, Dance and New Technologies* (SP : Fapesp/Educ, 2002) et *Dance in Digital Culture* (BA : Fapesb/Edufba, 2006), ainsi que de plusieurs articles publiés dans des revues nationales et internationales telles que *Nouvelles de Danse* (Belgique), *International Journal of Performance Arts and Digital Media* (Royaume-Uni) et *Culture and Globalization* (États-Unis).

En 2006, le Monaco Dance Forum lui décerne le Prix UNESCO pour la promotion des arts – Nouvelles technologies, et elle entre en résidence d'artiste au CCN Pavillon Noir à Aix-en-Provence (France) où elle conçoit « Le Moi, Le Crystal et L'Eau ».

Elle est actuellement chercheuse invitée à l'université Simon Fraser (Canada), dans le cadre du programme CAPES PVE, où elle élabore un projet en collaboration avec l'université de Colombie-Britannique (Canada).

INFORMATIONS PRATIQUES

Un appel à participation auprès des étudiant·es de la Faculté des arts sera lancé début février 2022 pour les ateliers proposés par les artistes.

Trois lieux - Trois expérimentions!

Ces ateliers se dérouleront dans la salle d'évolution du Portique, dans le jardin d'hiver du collège doctoral et dans le nouveau Patio.

Les conférences auront lieu dans l'amphi Beretz et seront retransmises en streaming. Entrée libre.

Coordination de la journée d'études

<u>Vivian FRITZ ROA</u>, Docteure en études chorégraphiques – Chercheuse rattachée au laboratoire ACCRA UR 3402, Université de Strasbourg, professeure de danse (DE), chorégraphe. <u>vdfritz@unistra.fr</u>

Sylvie BOISTELLE, Docteure en études chorégraphiques — Chercheuse rattachée au laboratoire ACCRA UR 3402, chargée d'enseignement, Université de Strasbourg, professeure de culture chorégraphique Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg. <u>s.boistelle@unistra.fr</u>

Clara PÉRISSÉ, Doctorante en arts visuels – Chargée d'enseignement, thèse en préparation : « De la posture de l'amateur à l'ère numérique : usages didactiques des nouveaux médias en arts visuels dans une démarche de création », laboratoire ACCRA UR 3402, Université de Strasbourg. clara.perisse@accra-recherche.unistra.fr

Nathalie BOUDET, Professeure agrégée – Responsable de la Licence Double Cursus Danse, Université de Strasbourg, danseuse, chorégraphe. nboudet@unistra.fr

Cette journée d'études est organisée avec le soutien de :

L'ACCRA UR 3402 La Faculté des Arts Le Service Universitaire de l'Action Culturelle La Faculté des Sciences du Sport

de l'Université de Strasbourg

