

DANSE

ARTS NUMÉRIQUES

MARS

MARDI 13

20H

DURÉE

1H10

HOMÉOSTASIS

#V2

////////////////////

Auteure et interprète
Rocio Berenguer

////////////////////

Auteure et interprète

Rocio Berenguer

Compositeur et développeur
interaction

Leopold Frey

Développeur graphique

Ben Kuper

Régie

Sylvain Delbart

Chercheurs en informatique
fondamentale et appliquée
(Laboratoire d'informatique -
LIF-CNRS de l'Université
d'Aix-Marseille)

Frédéric Bréchet

Benoît Favre

Michael Rouvier

Photos

Nicolas Laverroux

Coproduction Centre des arts Scène conventionnée
Écritures Numériques - Enghien-les-Bains, Système
Castafiore.

Résidences de production Scène 44 - n+n Corsino Scène
européenne de création chorégraphique et innovation
numérique - Marseille, L'Entre-Pont - Nice, TTZ Tanz
S Theater Zentrum Graz - Autriche, Ballet national de
Marseille CCN, Laïseuse, GeorgesAppaix - Marseille, Klap,
Maison pour la danse - Marseille, CND de Pantin - Paris.
Homeostasis a reçu l'aide de la DRAC PACA, de la
Région PACA, du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, de la ville de Marseille et du DICREAM (CNC).

Fiction d'une danseuse de flamenco au temps des intelligences artificielles.

Imaginez, dans un temps qui serait presque le nôtre, qu'une entité ait la capacité de réviser nos corps et nos âmes comme votre fournisseur de smartphone met à jour, à distance, votre terminal de poche.

Comment s'envisagerait l'humain ? Souhaitant reprogrammer sa structure interne et atteindre une version améliorée d'elle-même, une femme amorce un dialogue avec une intelligence artificielle. Où la jeune femme trouvera-t-elle son équilibre dynamique (Homéostasie) ? Entre une danse flamenco envisagée comme mode d'expression contemporain, un dialogue théâtral avec une intelligence artificielle et le traitement d'images et de données en temps réel, la performance de Rocio Berenguer anticipe sur un mode sensible teinté d'humour la condition de l'être connecté. Parce que le flamenco, comme l'informatique avancée, comme deux faces de la condition humaine, l'âme et la technique, peuvent se penser avec sourire et dérision...

La description de ce spectacle ne serait pas complète si l'on ne vous disait aussi la grâce, la plénitude, la force et la dignité de cette magnifique danseuse, chorégraphe et dramaturge.

ÉCRITURE

Le corps/la vidéo/l'informatique/la parole/le son. Danse/ image/ programme/ poésie/ musique.

Chaque élément est au service d'une écriture globale en ayant sa propre ligne dramaturgique.

Tous les éléments dialoguent entre eux de manière autonome et interdépendante. L'écriture de l'interaction entre les différents langages est donc basée sur la forme du dialogue et de l'intégration de l'erreur comme principe de l'évolution humaine.

La création sonore, visuelle et chorégraphique repose sur les principes de l'erreur et le dialogue. Le bug, l'erreur est un parti-pris de la proposition. Le dispositif géré en live par l'interprète implique 40% de risque d'erreur, risque qui fait partie de la proposition. Quand le dispositif bug, cela peut ouvrir d'autres scènes et proposer à l'interprète des situations complètement imprévues, obligeant l'interprète à inventer des solutions en live et à intégrer les propositions inattendues venant de son "partenaire de scène" l' Intelligence Artificielle.

CHORÉGRAPHIE

Revisiter le flamenco, installer un langage de mouvement propre. La recherche d'un nouveau langage entre tradition et contemporain - comme entre le corps et la machine, ont porté à la chorégraphe à déstructurer le flamenco. Prendre uniquement des structures rythmiques et enlever la forme, de prendre certaines formes et enlever le contexte, etc. rythme, impulsions, isolation, géométrie, tension, coupures, torsion. Toutes les qualités de mouvement de la danse flamenco se trouvent morcelées puis rassemblées dans un nouveau langage.

DISPOSITIF

L'improvisation et l'autonomie La danse, la vidéo-projection et le son interagissent grâce à un programme informatique fondé sur trois modules fonctionnant avec trois techniques différentes :

1. "La reconnaissance de la parole"
2. "La captation du son"
3. "la captation du mouvement du corps"

Le logiciel analyse la parole, le son et le mouvement en temps réel par un système de captation complexe, et en produit une interaction sonore et graphique représentant le système opérationnel du corps de l'interprète. Ce logiciel est développé spécifiquement pour *Homeostasis*. Ce dispositif permet à l'interprète de gérer en live toute la régie, donc de pouvoir improviser et porter le tempo de son propre spectacle.

FEEDBACK

« Dans la pénombre de notre installation, elle est déjà là, Rocio Berenguer, «tankée» sur ses talons en même temps que poupée fragile, dépossédée de sa logique de mouvement propre, chaque articulation tournant en boucle sur elle-même, autonome et anarchique, comme un Hubot aux piles en fin de vie. On l'entend lutter verbalement, entrer en communication avec son disque dur pour parvenir à mettre un peu de cohérence dans son comportement, en maîtriser un tant soit peu la logique.

Cette diffraction fait penser à une image inversée de l'époustouflant solo de Cindy Van Acker *Balk 00:49*. La danseuse y suivait une partition gestuelle d'une lenteur extrême tout en se laissant traverser par une couche de motricité involontaire provoquée par des électrodes directement branchées sur ses muscles dénudés. Ici au contraire, un programme informatique parlant attend le bon code pour laisser la conscience de la danseuse accéder aux cinèses volontaires.

Pendant que des lignes de vies pixelisées se déploient sur le plateau, l'interprète reprend peu à peu les commandes sur elle-même, mais aussi sur un environnement qui ne réagit grosso modo qu'une fois sur deux correctement! Des séquences se répètent par incompréhension du programme laissant deviner tout un pan de recherche cybernétique à affiner, mais aussi un bel espace d'improvisation pour l'interprète. Mais l'essentiel est ailleurs, dans la lutte des formes pour pouvoir s'imposer dans cette réappropriation lente de soi-même, d'une part, mais aussi de l'héritage esthétique dont est imprégnée la chorégraphe en scène.

Informatique et flamenco : de quoi faire sourire de part et d'autre ; mais pas longtemps car l'émotion naît de ce corps allongé d'où jaillit une rythmique percussive et vocale. La quadrupédie fait gagner en puissance un corps longiligne et gracile qui finit par imposer avec assurance un zapateo vif et tranchant. Mémoire motrice et tradition entrent en collision dans cet espace de renégociation de ce que peut le corps d'un danseur face aux tâtonnements de la technologie. Jouant des percussions aux abords de micros disposés sur le sol, Rocio fait de la résonance une métaphore de l'originel, le corps une chambre d'écho de la transmission. Mémoire du son et mémoire tout court se fondent dans une fiction intégratrice qui n'a plus cure du respect de la tradition, tout en n'oubliant pas de s'appuyer sur elle. *Homeostasis* est bien la recherche d'un équilibre en mouvement, un espace incessant de reconfiguration, l'adaptation dans un dialogue sans fin suggérée par une imposante spirale finale.»

Philippe Guisgand

ROCIO BERENGUER - Cie Pulso

L'artiste multiforme, unit diverses facettes dans son parcours professionnel. Actrice, metteuse en scène, dramaturge, danseuse, chorégraphe. Directrice Artistique de la compagnie Pulso, où elle déploie son univers dans ses créations dans la démarche de la dramaturgie du corps et les nouveaux médias. Dans ces créations elle explore la hybridation entre différentes disciplines. Actuellement elle se centre sur l'écriture de projets artistiques où l'élément centrale est le corps, et la dramaturgie de l'œuvre intègre les nouvelles technologies comme partie prise de l'écriture. Sa dernière création « corps/non-lieu » à été Lauréat 1er prix à la Biennale Internationale « Bains Numériques » 2014, Paris. Après d'avoir crée son solo, *Homeostasis*, elle continue à travailler sur « la décomposition du flamenco » à bien d'approfondir son langage chorégraphique. Elle intervient en 2016 au conservatoire de musique et danse de paris.

CHORÉGRAPHIES

2015-2016 - Artiste résidente au CDA, Enghien-les-Bains

2014-2016 - Création du projet *Homeostasis*, CDA, Enghien-les-Bains

2014 - « Corps/non-lieu », Cie Pulso, Festival Bains Numériques. Lauréat 1er prix de la Biennale Internationale Bains Numériques.

2012-2013 - Ecriture de *Champs de bataille mon corps*. Une cartographie physique du corps contemporain», elle établit la compagnie à Marseille, France, et crée divers projets autour de cette thématique. *Stéthoscope* - Festival Sentiers de résistance Urbaine, Marseille.

2011 - *Atraco poético* - Theatre Riereta de Barcelona et *Cuarta Pared* - Madrid.

2010 - *Arritmia* - Festival de temporada Alta - Girona ; *Delirios Poéticos*, Théâtre Riereta - Barcelone ; *Plumas de asfalto* (CCCB, Barcelone).

2006 - *Enfermedad social* - Création en partenariat avec le theatre de l'unió, l'Auditoire de Sant Cugat du Vallès - Barcelone

TV ET CINÉMA

2011 - Rôle secondaire a la série *KMM* de Diagonal TV - Barcelone

2010 - Rôle secondaire du long métrage *Ghost Track* - Tarragone

2009 - Rôle principale du long métrage *Ultima sesión* - Barcelone

2005 - 2008 - Rôle principale dans la Série TV *El cor de la ciutat*, TV3 - Barcelone

2003 - Rôle principale du long métrage *Carta mortal*, 2003 - Barcelone

THÉÂTRE

2013 - *À table* - Parvis de l'opéra de Marseille, une commande de lieux publics, Marseille

2011 - *Oswald de nuit*, comité numéro 8, théâtre de Privas

2010 - 2011 - *Poème Général*, Comité numéro 8, festival l'abeille beugue - Lyon

2009 - *Gymnopedie*, cie. Gymnopedie, Area tangent, Barcelone

2008 - *Drago*, La Creativandoleria, Italie

FORMATION

2011-2013 - FAIAR, Formation Avancée Itinérant des Arts de Rue à Marseille. Bourse pour la conception-crédation d'interventions artistiques dans l'espace publique.

2010 - 2011 - Études de dramaturgie l'Obrador - Salle Beckett, Barcelone

2011- Formation à la technique Lecoq - École Berty Tobias - Barcelone

2009 - 2010 - Diplômée en misse en scène au centre d'Études Scéniques de Grenade

2009 - Diplômée en mise en scène et dramaturgie au Centre d'études scéniques de Grenade - Escénica

2008 - Stage de trapèze de l'école de cirque de Châtellerault , France

2007-2008 - Formation de professeure de yoga dynamique - École Mandiram - Barcelone

2004 - 2014 - Suit de cours de danse Flamenco prés de La Tani, la Yoli, Monica Cano, La Pressy, Isabel, Paca Santiago et Domingo Ortega.

1998-2003/2007-2008 - Formée à l'interprétation sous la direction de Txiki Berraondo - Barcelone