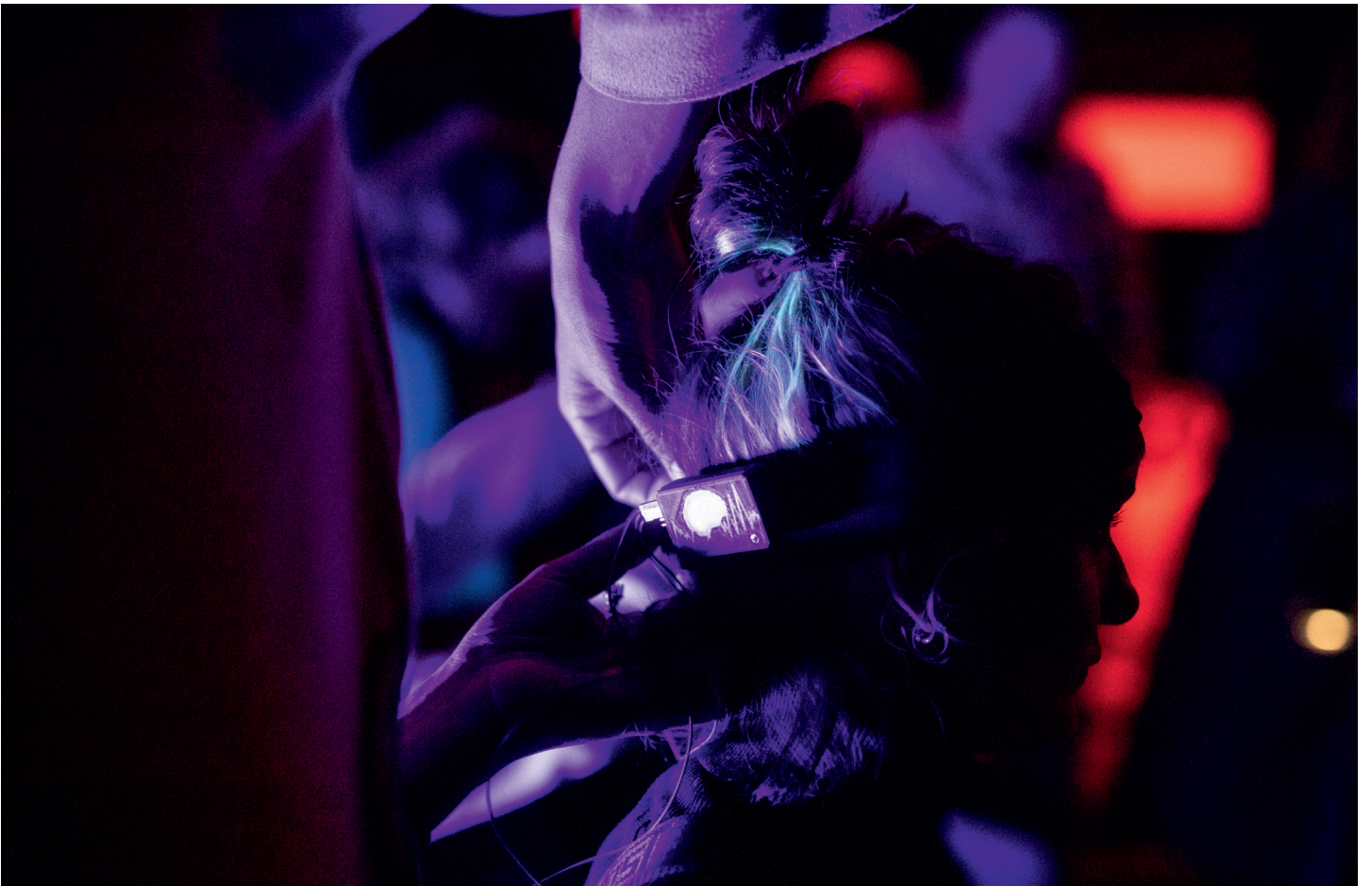

PERFORMANCE & INSTALLATION

LIVE DREAM

Justine Émard & Jean-Emmanuel Rosnet

Artiste

Justine Émard

Artiste sonore

Jean-Emmanuel Rosnet

Développement technologique

Thomas Bohl (atelier Hémisphère) & **Sylvain Garnavault**

Interfaces

Mentalista

Code

Thomas Zaderatzky

Soutien scénographique

Simon Zerbib

Crédit photographique

Justine Émard

MARS

JEUDI 14

17H30 / 18H30

VENDREDI 15

10H / 11H / 12H30

14H / 17H30 / 18H30

SAMEDI 16

10H / 11H / 14H

À LA MAISON DE LA
MUSIQUE – MEYLAN

À partir de 10 ans

Durée 40 min

✚ AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre Arts-Sciences

entre **Justine Émard**,
Jean-Emmanuel Rosnet,
artistes concepteurs de
Live Dream et **Romain
Grandchamp**, chercheur
au Laboratoire de Psycho-
logie et NeuroCognition de
l'UGA.

**Jeudi 14 mars à 19h30 à
l'issue de la représenta-
tion de 18h30 à la Maison
de la musique de Meylan.**

Ouvert à tous. Durée 1h

**Dans le cadre du D.A.M.E. fes-
tival – Chambéry ; La Semaine
du Cerveau ; Le Printemps des
pensées**

Le projet *Live Dream* a reçu le Fonds de
soutien à la création artistique numé-
rique Auvergne-Rhône-Alpes - Fonds
[SCAN].

Coproductions Pléiades, Festival des
arts numériques de Saint-Étienne, Ste-
reolux et Labo Arts & Techs (Nantes),
Festival]interstice[& Station Mir avec
le soutien du Cargö (Caen), Hexagone
Scène Nationale - Meylan.

Véritable expérience collective, *Live Dream* explore les mystères du cerveau et des états de conscience modifiée. Dans cette expérience collective, l'activité neuronale de plusieurs participants est capturée en temps réel grâce à des électrodes. À la manière de scientifiques suivant un protocole, les deux artistes s'emparent de ces signaux électriques pour donner corps à une œuvre visuelle et sonore alimentée, à la manière d'un documentaire, par des récits de rêve. Tantôt tangibles, tantôt imperceptibles, les données interprétées donnent naissance à différentes atmosphères générées par les deux artistes. Ce dispositif cherche à entrer en résonance avec le corps des participants. Au fil de la traversée, ces derniers éprouvent l'intensité tout comme la dimension contemplative de cette expérience hypnotique et onirique.

Sommeil et technologie : architecture des rêves

Un des processus artistiques de Justine Emard consiste à élaborer des sculptures en impres-
sion 3D à partir d'enregistrements encéphalographiques de rêves. Depuis 2018, ses projets
s'incarnent dans une tentative de matérialiser cette part très visuelle de notre inconscient
via plusieurs méthodes et processus, afin de créer une topographie de rêves. Avec la
collaboration du Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu à Paris, elle a créé
plusieurs œuvres grâce aux données collectées de son encéphalogramme et les biosignaux
de son sommeil paradoxal. À partir d'un logiciel spécialement programmé pour ce projet, elle
a pu générer des formes en 3D à partir des données brutes recueillies pendant son sommeil
paradoxal. En croisant les données EEG, elle crée une architecture possible du rêve. En 2022,
elle poursuit ses recherches avec le Cnes, dans le cadre de la résidence hors-les-murs dans
laquelle elle explore les rêves de l'espace. Dans sa pratique, le rêve devient une expérience
cognitive.

Pour *Live Dream*, elle travaille sur ce protocole et ses outils de travail au service d'une perfor-
mance en temps réel, afin de proposer une expérience inédite aux portes du neurofeedback.
L'enjeu de cette performance est de travailler autour de la trace du rêve, sa possible appari-
tion en état de conscience, la part laissée par notre inconscient et capter quelque chose de
cet invisible.

Création sonore documentaire

La trame sonore et narrative de *Live Dream* imaginée par Jean-Emmanuel Rosnet s'appuie
sur des témoignages de rêve enregistrés lors d'interviews. Le récit polyphonique qui en
résulte, nourrit de témoignages intimes et surréalistes, est mêlé à toute une palette de
sonorités électroniques générées par ordinateur et synthétiseurs modulaires.

Cette composition aux multiples strates, diffusée sur un dispositif spatialisé, est alimentée
en temps réel, par les données neuronales du cerveau des participants.

Cette sonification (ou transformation de données en signaux acoustiques) nous donne à
entendre de manière abstraite, les impulsions électriques du cerveau traduites en notes ou
séquences par les synthétiseurs modulaires dont les modules communiquent par des signaux
analogiques en tension. Le phénomène reproduit ici (consistant à traduire l'activité cérébrale
d'une personne pour que cette dernière émette de nouvelles impulsions électriques à l'écoute
de ces sons) rappelle celui du feedback qui consiste en une réinjection d'un signal sur
lui-même. Dans le cadre de *Live Dream*, le détournement de ce phénomène contribue à
renforcer l'idée d'une expérience collective où le public est acteur des phénomènes sonores
et visuels qui l'entourent.

Pour rendre hommage à l'imprévisibilité et l'imprédictibilité des rêves, Jean-Emmanuel Rosnet a choisi de s'inspirer des principes de la musique générative, en accordant une place prépondérante à l'aléatoire dans son processus créatif. En résulte des séquences musicales répétitives ou encore des drones (longues séquences musicales présentant peu de variations harmoniques) générées par des algorithmes, contribuant ainsi à brouiller les repères auditifs des spectateurs au cours de ce protocole guidé.

BIOGRAPHIES

JUSTINE ÉMARD - Artiste plasticienne

explore les nouvelles relations qui s'instaurent entre nos existences et la technologie. En associant différentes technologies de l'image - photographie, vidéo, réalité virtuelle et performance, elle situe son travail dans un flux alliant la robotique, les neurosciences, la vie organique et l'intelligence artificielle. Ses dispositifs prennent pour point de départ des expériences de Deep-Learning (apprentissage profond) et de dialogue entre l'humain et la machine.

Depuis 2016, elle collabore avec des laboratoires scientifiques au Japon. Elle est lauréate de la résidence Hors-les-murs de l'Institut Français en 2017 à Tokyo.

Son travail a été exposé à la Biennale internationale d'Art Contemporain de Moscou et dans des musées tels que le National Museum of Singapore, le Moscow Museum of Modern Art, la Cinémathèque Québécoise (Montréal), le Irish Museum of Modern Art (Dublin), le Mori Art Museum (Tokyo), le MOT Museum of Contemporary Art Tokyo, le Barbican Center (Londres), la Fondation Pernod-Ricard (Paris), le Frac Franche-Comté (Besançon), Les Abattoirs (Frac Occitanie - Toulouse) le World Museum (Liverpool) et la Biennale de Karachi (Pakistan).

En 2020, elle est en résidence au ZKM, Centre d'Art et des Médias de Karlsruhe et participe à l'exposition *Biomedica, the age of lifelike behavior*. La même année, elle est lauréate de la commande nationale photographique *IMAGE 3.0* du Centre national des arts plastiques (CNAP) en partenariat avec le Jeu de Paume à Paris. En 2021-22, elle est artiste-professeure invitée au Fresnoy, Studio national des arts contemporains puis en 2022, elle est accueillie en résidence au CNES (Centre national d'études spatiales).

Ses œuvres sont dans les collections du Cnap (France), du Ulsan Art Museum (Corée du Sud), du Cnes (Dépôt aux Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse, France) et du Frac Franche-Comté (Besançon, France), du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA ainsi que du ZKM (Karlsruhe). --> www.justineemard.com

JEAN-EMMANUEL ROSNET - Artiste sonore

Au carrefour de plusieurs champs artistiques, sa pratique s'articule autour de la composition musicale expérimentale et la production de documentaire sonore. Il anime également une émission bi-mensuelle consacrée à la musique ambient sur LYL Radio. Co-fondateur du Mirage Festival, il travaille dans le champ de la création contemporaine depuis plus de dix ans. Sa recherche musicale s'attache aux questions de strates et d'assemblages, d'atmosphères, de recyclage de sons et d'archives sonores. C'est un expérimentateur qui utilise le son comme matière pour donner vie à une musique concrète propice à s'inviter dans le monde des arts plastiques ou vivants. Après avoir composé des univers sonores pour des installations numériques ou encore des œuvres de réalité augmentée, il engage depuis maintenant plusieurs années un travail sur les collages sonores (field recording, sampling, sons d'internet, tape-looping, techniques acousmatiques etc).

Plus récemment, il se forme à la démarche documentaire auprès de Benoît Bories (Arte Radio, France Culture, Arte radio, la RTBF, la RTS). C'est là qu'il apprend à raconter avec les sons, les voix, les textures. Issu du monde des musiques électroniques, Jean-Emmanuel Rosnet pense ses projets documentaires pour la scène afin de "donner à voir" ses sons. Sa pratique sonore l'amène à être spectateur de notre société contemporaine et de ses dérives.

<https://jean-emmanuel.bandcamp.com/>

https://soundcloud.com/jean_emmanuel_rosnet

<https://jerosnet.wordpress.com/>