

WONDER BOX

Cie HYPERCORPS

spectacle immersif

Note d'intention

WonderBox est une nouvelle typologie de spectacle vivant. Une œuvre chorégraphique, sonore et immersive, où les spectateur.ices sont immergé.es au centre du plateau.

Plongé dans un univers parallèle, un trio composé de 2 danseuses et d'1 musicien, tente de recréer un "jeu de l'humanité". S'appuyant sur un dispositif sonore visant à flouter la barrière entre réel et fiction pour le public, le collectif *Hypercorps* questionne tout au long de *WonderBox* le concept d'humain.e augmenté.e.

Guidé.es et inspiré.es par les textes de l'auteur.ice Kae Tempest, les interprètes confrontent ainsi le sensible à la machine.

Comment la technologie modifie-t-elle nos corps et nos comportements au sein d'un groupe ?

WonderBox - une boîte à jeu, où les corps sont conditionnés par un environnement numérique.

Festival Impulsion #10
Le Croiseur, Lyon
30 mars 2023
@Garance Li

Festival Impulsion #10
Le Croiseur, Lyon
30 mars 2023
@Garance Li

Processus

gestuelles / son / immersion

Le collectif *Hypercorps* s'interroge et questionne, de manière globale, les effets de la technologie sur le corps physique. Il cherche à développer dans ce projet une écriture hybride et transversale entre danse, composition musicale et immersion.

Ainsi, la matière chorégraphique de *WonderBox* s'inspire d'images et de gestes issus des traditions culturelles, de nouveaux gestes face à la technologie (swiper, scroller) ainsi que de protocoles de gestuelles normalisées (pour la sécurité des personnes sur les lieux de travail).

L'essentiel des signes formels est repris ici afin de les épuiser, les détourner comme pour en extraire un nouveau langage à part entière.

Recherches - Biennales Chroniques
Scène 44, Marseille
novembre 2020

Cette écriture des corps dans l'espace, riche de références communes, génère également la matière sonore de la pièce. Les interprètes sont donc à la fois à l'origine et en dialogue avec les sons diffusés au plateau, ainsi que dans les écouteurs des spectateur.ices.

Après avoir répondu à un court questionnaire déterminant le déroulement et l'issue de la représentation, le public est invité à expérimenter librement l'immersion créée par le système binaural. Des modules chorégraphiques ainsi que la composition sonore en temps réel s'adaptent selon les réponses des spectateur.ice.s.

L'enregistrement binaural est aujourd'hui la technique de spatialisation sonore la plus proche de l'écoute naturelle humaine. Cette proposition d'immersion permet au public d'incarner la danseuse portant le dispositif au plateau.

Festival Impulsion #10

Le Croiseur, Lyon

30 mars 2023

@Garance Li

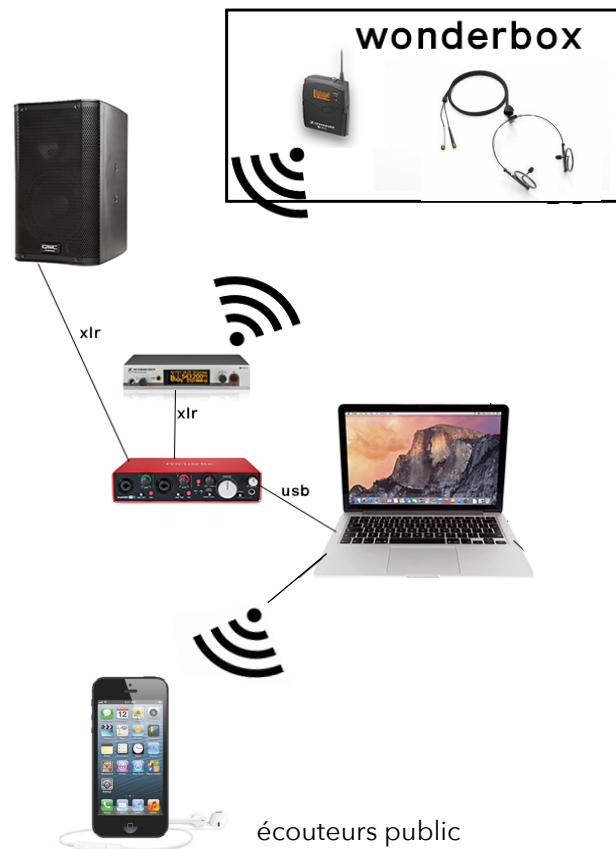
Fiche technique

système HF (émetteur + récepteur)
carte son
système binaural DPA 4560
point d'accès wifi
dispositif d'écoute web pour le public

Espace nécessaire : 10 m x 10 m

Informations

Création en cours
Trio en collaboration avec le public
Durée : 40 mn
2 danseuses amplifiées et système binaural
1 musicien / créateur sonore

Médiation

La compagnie *HYPERCORPS* souhaite développer et mettre en place pour 2024 des ateliers découlants de son projet *WonderBox* avec différents groupes de participant.e.s.

Processus

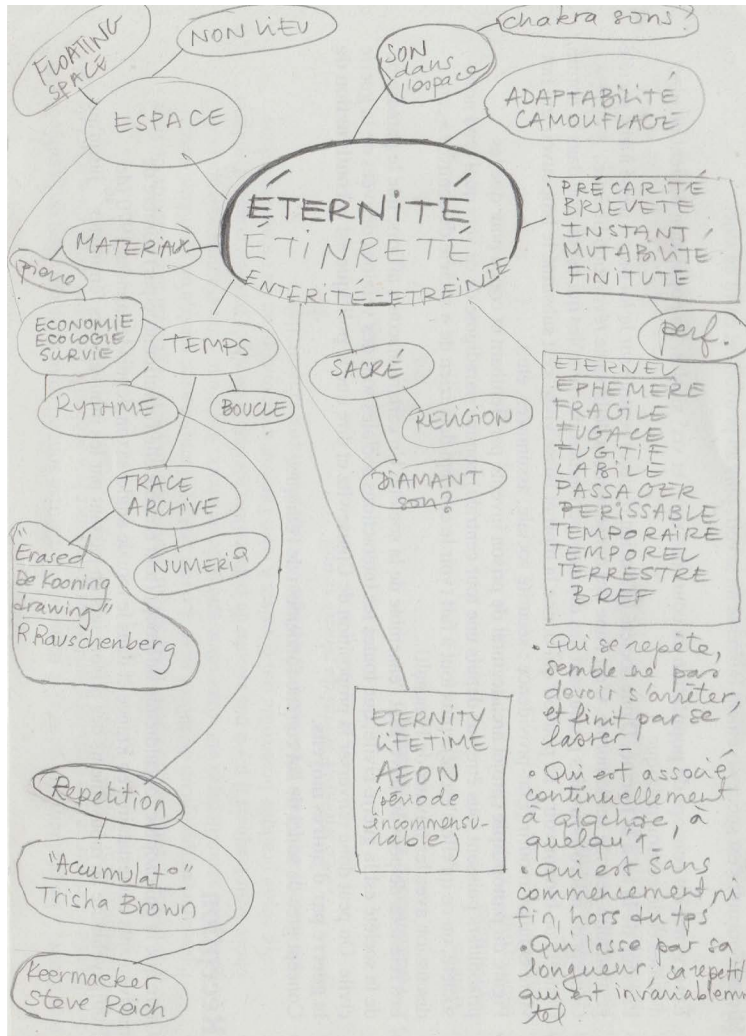
À partir de textes de leurs choix, les participant.e.s seront invité.e.s à traduire ces mots par le corps. Par la suite, nous procéderons à une mise en dialogue entre elleux pour proposer une restitution commune.

Les temps de composition, d'échanges, de mise en corps et de construction seront aménagés en fonction des besoins et de l'investissement du groupe.

Le questionnement des effets de la technologie sur la conscience des sons et des corps dans l'espace sera central tout au long de ces ateliers.

Les thématiques autour de nos comportements, de nos peurs, de nos besoins face aux nouveaux outils numériques et à l'information éfrénée y seront également abordées.

Mindmap, Emma Terno 2020

Capture d'écran / travail de recherche
scene44 - Marseille, 2020

Ébauche de questions _ Wonderbox

1. À l'entrée du théâtre :

Avez-vous la sensation que la notion du temps vous échappe ?

Si vous pouviez arrêter le temps, le feriez-vous ?

Si vous pouviez faire un saut dans le temps, le feriez-vous ?

2. Dans le foyer :

L'attente découle-t-elle de la recherche de quelque chose ?

Vous souvenez-vous d'un moment d'attente qui a changé le cours de votre vie ?

Ne pas vouloir attendre fait-il de nous/**vous** des êtres impatientes ?

L'impatience peut-elle être un moteur pour agir ?

Pensez-vous parfois à l'effondrement de notre civilisation ?

Vous préparez-vous à cet effondrement ?

Peut-on l'éviter ?

Y sombrer serait-il une bonne chose ?

En avez-vous peur ?

3. Dans les gradins :

Pensez-vous qu'un renouveau soit possible ?

Croyez-vous qu'un engagement commun puisse changer le cours des choses ?

Souhaitez-vous être acteur.ice de ce renouveau ?

La technologie va-t-elle créer une nouvelle espèce d'êtres immortels ?

Ces êtres seront-ils, d'après vous, pourvus d'émotions ?

Si notre civilisation s'effondre, l'intelligence artificielle va-t-elle nous survivre ?

Dates de restitutions

2020 - Novembre

WonderBox a été joué à huis clos, sous une forme work in progress lors de la Biennale Chroniques.

2021 - Octobre

Extrait de *WonderBox* pour le Tremplin des Compagnies Émergentes à Marseille (Théâtre des Calanques).

2021 - Décembre

Résidence au Théâtre de l'Oulle (Avignon), bord de scène avec test des casques de silent disco.

2022 - Mai / Juin

Résidence au Château Éphémère pour travailler sur le binaural et un patch Max MSP. Bord de scène avec le public.

2022 - Juin

Extrait augmenté de *WonderBox* au Théâtre du Passage (Neuchâtel, Suisse), dans la soirée «Carte Blanche». (binaural et patch)

2023 - 30 Mars

Sortie de résidence dans le cadre du Festival Impulsion #10, soutenu par la Scène Découverte du Croiseur, Lyon. Musicien live et scénographie.

Calendrier prévisionnel

2023

Le Croiseur - Lyon

9 au 13 janvier

27 février au 3 mars

26 au 30 mars

CND - Lyon

2 et 24 février

5 et 6 juin

23 au 27 octobre

Studio Chatha - Villeurbanne

30 octobre au 3 novembre

2024

GRAME - Lyon

26 au 29 février

Sortie de résidence au Pôle Pixel le 29 février

Toï Toï Le Zinc - Villeurbanne

20 au 22 mai

Première le 22 mai

Danse(s) les rues - Zimmersheim

22 au 24 juin

Portfolio

Wonderbox illustrations

Interview Biennale Chroniques

Teaser WONDERBOX

Videos

Scène Festival Impulsion #10, Lyon
Extrait du bord plateau
30/03/2023

Soutiens

2020 / 2023

confirmés

co-production

Désoblique / Le Croiseur - Lyon

aide au projet

Direction des Affaires Culturelles - MC

subvention

Ville d'Arles

Soutien accueil studio (recherche)

GRAME (Lyon), Scène 44 (Marseille),
Arsud (Bouc-Bel-Air), Klap Maison pour
la danse (Marseille), CND (Lyon), Studio
Chatha (Villeurbanne)

2024

envisagés (en cours)

résidence

GRAME (confirmé)

subvention

Région PACA, Ville d'Arles

aide au projet

Caisse des dépôts

aide à la création immersive

CNC

Équipe

Emma Terno

Conception, interprète, chorégraphie

Emma Terno explore les rituels du quotidien, leurs cérémoniaux ainsi que leurs modulations au travers de l'expansion virtuelle. L'inspiration des nouvelles technologies forme d'autres interrogations sur notre héritage corporel et le fabuleux mécanisme des mouvements du corps est ce qui anime ses recherches. Chorégraphe, danseuse et artiste visuelle, elle soumet ces rites chorégraphiques aux techniques acoustiques et virtuelles pour nous confronter à nos habitudes et à nos sensations. Le corps comme laboratoire d'expérimentation, de travail, de rencontre avec des personnes venues d'autres disciplines et d'autres horizons.

Originaire de Monaco, elle fréquente la Villa Arson (Nice, France) puis obtient un Bachelor en Arts Visuels à L'ECAL (Lausanne, Suisse) et un Master en Scenic Art Practices (Berne, Suisse).

Parallèlement, elle est diplômée de l'académie de Musique Rainier III (Monaco) en electroacoustique.

Son travail a été diffusé sur plusieurs plateformes en France (Plateformes chorégraphiques 2017, Festival Sobanova en 2016 / Paris) et en Europe (Skilt Festival / Berne, Festival Racconti di Altre Danze / Livorno). Pour la saison 2019/2020/2021, elle intègre le Laboratoire LIPS au GRAME (Lyon) dans le cadre de la Biennale des Musiques Exploratoires et participe au Printemps des Arts (Monaco) comme chorégraphe et performeuse sur le projet «*Snow on her lips*» de Sebastian Rivas.

Sa pièce «*Wonderbox*» a été diffusé pendant la Biennale Chroniques sur instagram en novembre 2020 et s'est produite (sous work in progress) au Théâtre des Calanques (16 octobre 2021 - Marseille) ainsi qu'au Théâtre du Passage à Neuchâtel (Suisse). Elle participe en 2022 au Laboratoire Chorégraphique#2 et à Opus#2 à l'Abbaye de Royaumont, dirigé par Hervé Robbe et intervient auprès des Master AD au CNSMD de Lyon ainsi qu'en tant qu'interprète pour Natacha Paquignon.

Site web : www.emmaterno.com

Laure-Anne Deltort

Interprète, co-chorégraphe

Après des études d'économie/gestion de projets culturels à l'étranger, Laure-Anne intègre des formations professionnelles en danse contemporaine à Toulouse (CCJC) puis à Palamos - Espagne (CobosMika).

Boursière ADAMI, elle continue de se former en free-lance depuis 2020 et intègre plusieurs projets en tant qu'interprète et co-chorégraphe ; cie Entre Ciel et Terre (Grenoble), cie Kolumno (Haute-Loire), cie Corps au Bord - Natacha Paquignon (Lyon), la Physical TV Company (Australie), cie Fraka (Lyon) et collabore avec Emma Terno sur le projet «Wonderbox» au sein du collectif Hypercorps depuis juin 2022. Elle participe également au défilé de la Biennale de la danse de Lyon avec la cie Gambit en septembre 2023.

Artiste polyvalente, ses expériences l'amènent à développer un vif intérêt pour la performance in-situ et dans l'espace public, les processus de création partagés et les créations hybrides numériques et immersives.

Cinna Peyghamy

Conception musicale et MAO

Cinna Peyghamy est un musicien et artiste sonore basé à Paris.

Son intérêt pour l'électronique et l'informatique le pousse à créer ses propres outils de production sonore : logiciels de glitch, amplis et synthétiseur DIY, instruments mécaniques à base de moteur... Ses premières productions parues sous le pseudonyme Cikkun explorent une écriture électronique sombre riche en mélodies abrasives et rythmiques fragmentées. Depuis 2019, il focalise sa recherche sur l'hybridation entre instrument acoustique et électronique en mêlant percussion persane et synthétiseur modulaire.

Site Web : <https://soundcloud.com/cikkun>

Garance La Fata

Dramaturge et oeil extérieur

Formée à l'école de théâtre Serge Martin à Genève, Garance a, depuis la fin de sa formation professionnelle, travaillé sous la direction de plusieurs metteurs en scène tels que Camille Giacobino, Cédric Dorier, Jean-Denis Monory, Jacint Margarit, Sandra Amodio, Françoise Boillat et autres...qui ont nourri son envie de découvrir de nouvelles techniques théâtrales.

Afin d'alimenter son besoin de nouveaux horizons, Garance touche à la mise en scène en collaborant avec des compagnies de la région de Neuchâtel, dans différents domaines tels que le chant ou la danse avec la Compagnie Leoki. Elle participe notamment à divers courts-métrages et fait, en 2016, une apparition à la télévision dans "26 minutes" sur la "RTS". Depuis 2022, elle participe à la mini-série «La Vie de JC», produite par ZEP.

Maxime Touroute

Conception programme, ingénieur

Maxime Touroute est un ingénieur informatique fraîchement diplômé de l'école Polytechnique Universitaire de Nice. Autodidacte, il se spécialise dans le domaine artistique à la sortie de son école. Il travaille sur les plateaux de tournage en tant que réalisateur ou technicien, et est porteur de projets mêlant numérique et art visuel comme le projet Humanlapse, où il explore la création de timelapses de portrait ou encore le Live Drawing Project, une installation de dessin collaboratif en live impliquant le public. Au quotidien, Maxime cherche à s'investir exclusivement sur des projets à finalité artistique où il peut mêler ses compétences techniques et sa passion créative.

Site Web : <https://maximetouroute.github.io/fr/>

Hypercorps

HYPERCORPS est une plateforme de rencontres arlésienne, développant une recherche transversale entre les arts plastiques, performatifs et les nouvelles technologies. Le collectif place le corps ainsi que sa mécanique comme message porteur et laboratoire de recherche. Ses créations visent également à déplacer la perception des spectateurs par des perspectives alternatives, de nouveaux regards.

Les formes de créations du collectif, au-delà des performances, se penchent sur des éditions de textes, d'images autant que des créations musicales, sonores, diffusées sur différentes plateformes virtuelles et in-situ. La frontière entre le physique et le numérique mène nos créations vers des questionnements d'actualités.

Intéressé par la fragilité de la technologie et son influence sur nos corps d'aujourd'hui, *HYPERCORPS* s'oriente vers une recherche transdisciplinaire danse / numérique.

Optimiser nos corps, revenir vers la mécanique humaine, créer de l'échange et de la proxémie par ces objets techniques qui nous augmentent quotidiennement. Autant pour les questionner que les détourner.

Partager et questionner nos acquis, les progrès qui ont construits notre société. Quels sont les impacts écologiques et comment trouver un équilibre?

Au-delà des ateliers et des workshops, *HYPERCORPS* désire créer des outils qui pourraient être utilisés et partagés pour et par les professionnels ainsi que les particuliers (jeux/films en réalité augmentée, participation à des festivals, mise en situation in situ).

Depuis sa création en février 2020, *HYPERCORPS* regroupe 3 performeuses, 2 musicien.nes et 1 dramaturge. Tous transdisciplinaires, dans une volonté de création collective.

HYPERCORPS

10, rue des Marbriers
13200 ARLES

hypercoeurps@gmail.com
06.40.61.27.04.