

DEUX

PANDORES

Une fine membrane entre
résilience et fragilité

Instituto Stocos / K. Danse

<http://www.stocos.com/> <http://www.k-danse.net>

DESCRIPTION

Deux sœurs.

Deux Pandores.

Comme imaginé à partir du mythe grec, nous pouvons voir métaphoriquement que ce qui est déversé sur le monde depuis la jarre que Pandore ne peut s'empêcher d'ouvrir, représente les nombreux aspects négatifs potentiellement portés par les technologies numériques. Cette action est en effet ordonnée par Zeus qui veut punir Prométhée d'avoir volé le feu (la technologie) au ciel.

Ce spectacle imagine deux femmes inventant une nouvelle relation avec la technologie digitale alors qu'elles explorent les nombreuses possibilités qui leur sont offertes, au travers d'une composition mutuelle qui tente de dessiner un fil délicat entre l'acte de résister et la fragilité des situations produites par la forte et immédiate interaction entre les corps, la musique et la lumière.

Ce spectacle, ainsi que la technologie associée à sa réalisation, a été créé par **Instituto Stocos** et **K. Danse** dans le cadre du projet européen WhoLoDancE (programme H2020).

<http://www.wholodance.eu/>

<http://www.stocos.com/> <http://www.k-danse.net>

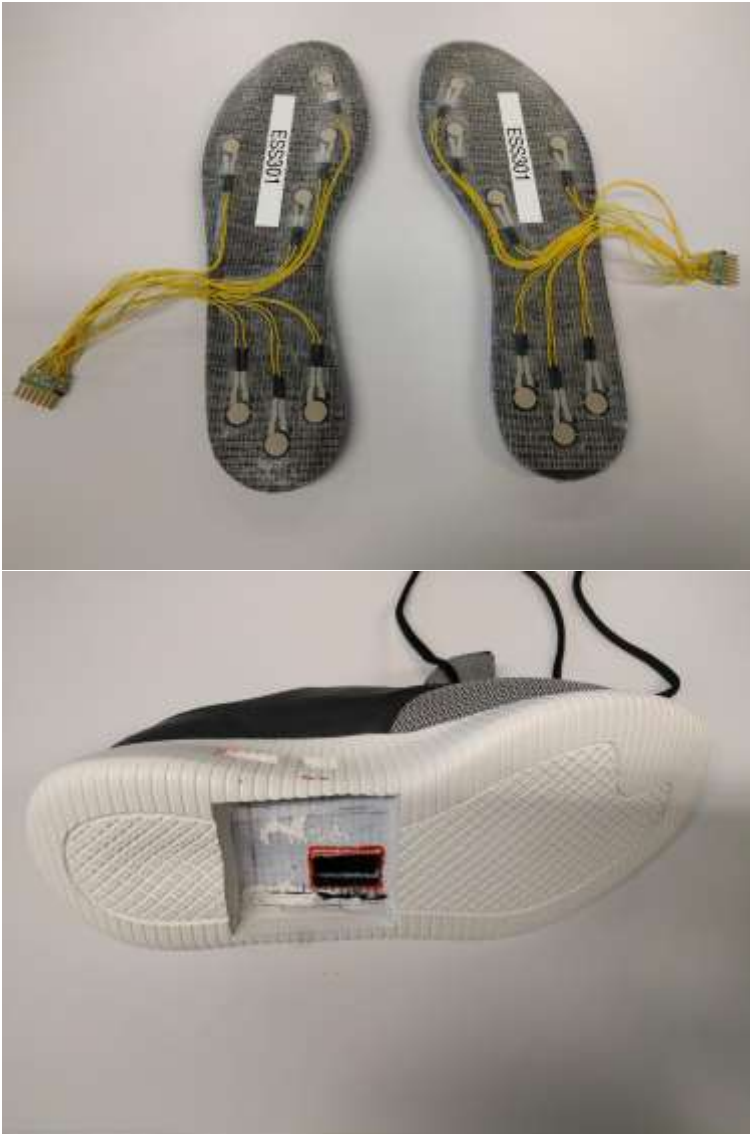
OBJECTIFS ET INTERET CULTUREL DU PROJET

Ce projet a développé une recherche basée sur les objectifs suivants :

- a) Stratégie dans laquelle les techniques de composition chorégraphique et musicale peuvent enrichir mutuellement, élaborer des modèles pour connecter les qualités de mouvement avec l'articulation du son et de lumière.
- b) l'intégration des arts du mouvement avec la musique et les arts visuels, combinant et enrichissant ces disciplines avec les abstractions tirées d'autres disciplines telles que l'intelligence artificielle, l'informatique et la psychologie expérimentale.
- c) Examiner dans quelle mesure le corps kinesthésique, en tant que prise de conscience pour la danseuse et le musicien, peut être enrichi par l'utilisation de ces systèmes d'analyse de mouvement interactif.
- d) Intégration de ces éléments dans l'œuvre scénique qui constitue une forme de diffusion artistique de cette recherche, développée par le projet WhoLoDancE. Une oeuvre qui établit un pont entre chorégraphie et des techniques de réalité virtuelle, création musicale et arts visuels axés sur l'expérience concrète...

REALISATION

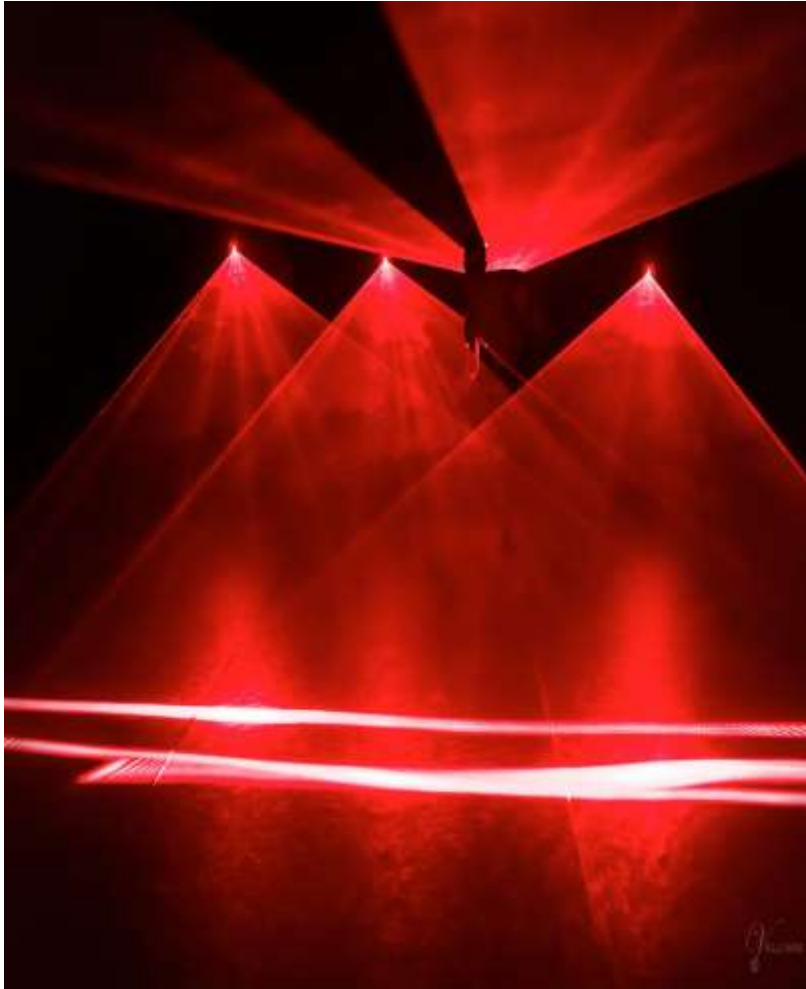

Two Pandoras is a piece that explores the creative possibilities of interactively controlling sound and light synthesis models. In this piece, two dancers experience through improvisation the relationships between their expressive movement qualities, and their translation into sound and light entities.

To relate the qualities of expressive movement of a dancer with the creation of musical and light material, the piece employs a variety of techniques. These include methods for the real-time analysis of movement qualities, generative algorithms to create musical structures and control the synthesis of sound and light. In addition several types of sensors and hardware have been specially designed for the piece.

-Pressure sensitive shoes: Interactive insoles have been designed with seven pressure sensors each. This type of device gives us a detailed information of very relevant aspects in dance such as balance (balance Vs out of balance), or weight. A prototype of this innovative shoe has been developed specifically for the piece.

REALISATION

-Inertial Movement Units (IMU): These sensors transmit the linear acceleration, rotational acceleration and the absolute orientation of the movement of the part of the body to which they are associated. Placing one of these sensors in each joint, is possible to have a complete capture of the movement of the dancer. This information is used to control the sound as well as the intensity of the theater lights. These sensors have been manufactured by the technical team specifically for this production.

-Interactive Lasers: An original system has been developed that allow the dancers to manipulate the laser lines and planes that transform the space. The laser becomes an extension of the body movement, and allows the dancer to create, transform and sculpt the space, generating a synchronization between the body movement, the light and the music of the piece.

ETAPES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET

The Two Pandoras project consists of several phases that in some cases overlap in time: 1. Research 2. Development 3. Presentations. Throughout these months the choreography, music, technology and artistic contents of the piece have been developed, in a sustained dialogue marked by several workshops, both artistic and technical residences, symposia and festivals. Some of these events are:

-Two Pandoras. Conference and demo at MOCO 18 (Symposium on Movement and Computing) at the Università di Genova (Genoa, Italy). 26-28 June, 2018.

-Two Pandoras. Conference and demo at EUSIPCO (International Conference on Signal Processing). September 7th, 2018. Rome, Italy

-Two Pandoras. Workshop and demo performance at Roma Europa Festival . October 7th, 2018.

-Two Pandoras. Conference and demo at Festival della Scienza. Genoa, Italy. October 27th, 2018.

-Two Pandoras at Teatro Brique Rouge, Toulouse, in the frame of Biennale /Arts vivants / International organized by Théâtre de la Cité (Metabody_Toulouse 2019 event). Toulouse October 4th, 2019. Toulouse, France. Then at the Theater of the French Institute, Madrid, Spain, November 14, 2019 with Residency at the Teatros del Canal,

CREDITS

CHOREOGRAPHIE :

Muriel Romero et Jean-Marc Matos

MUSIQUE :

Pablo Palacio

PERFORMANCE :

Marianne Masson et Muriel Romero

SOFTWARE ET TECHNOLOGIE INTERACTIVE :

Instituto Stocos

LUMIERES :

Juan Carlos Gallardo et Fabien Leprieult

PRODUCTION :

K. Danse et Instituto Stocos

SOUTIENS :

Union Européenne (H2020), Infomus-Casa Paganini- Università de Genova (Italie) et Institute for Computer Music and Sound Technology of Zurich (Suisse)

Action Cultural Espagnole (Pice) : aide à la mobilité pour artistes espagnols

INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales)
Ville de Toulouse, Département de la Haute-Garonne, CC Bellegarde (plateforme Metabody_Toulouse 2019)

Kdanse
Jean-Marc Matos
Anne Holist

INSTITUTIONS ET PERSONNES AYANT PARTICIPE

This project involves public and private public institutions, artists and scientists from various disciplines and 4 countries (France, Spain, Italy and Switzerland). A team made out of **Jean-Marc Matos** (choreographer), **Muriel Romero** (choreographer and dancer), **Pablo Palacio** (composer and software developer), **Marianne Masson** (dancer) and **Daniel Bisig** (researcher specialized in artificial intelligence).

On the other hand, the project counts on the support of international institutions that make up the **WhoLoDance** consortium such as **Infomus - Casa Paganini** of the **Università di Genova**, **Politecnico de Milano**, **Motek**, **Peachnote**, **University of the Arts Zurich** and **Athena Research**.

Muriel Romero

Muriel Romero is a dancer and choreographer and co-director of Instituto Stocos. Her work is currently focused on the investigation of generative choreographic structures and the incorporation of abstractions taken from other disciplines such as music or mathematics. Her choreographic work places a particular focus on the transfer of abstractions taken from other disciplines such as artificial intelligence, biology, mathematics or experimental psychology into performative contexts. She won several international prizes such as Moscow International Ballet Competition, Prix de la Fondation de Paris-Prix de Lausanne and Premio Nacional de Danza. She's been first soloist in some the most prestigious companies around the world including Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Bayerisches Staatsballet Munchen, Grand Théâtre de Genève or Compañia Nacional de Danza. During her trajectory she's worked with leading contemporary choreographers like W. Forsythe, J.Kylian, Ohad Naharin and Saburo Teshigawara. She is a teacher at the Professional Conservatory in Madrid.

Jean-Marc Matos

K. Danse, Anne Holst et Jean-Marc Matos (chorégraphes), compagnie de danse contemporaine impliquée dans de nombreux projets de création, recherche et médiation au croisement de la danse et des arts numériques. Elle se distingue par le développement d'une écriture chorégraphique contemporaine basée sur une constante dialectique entre le corps vivant (vécu) et le corps visuel (donné à voir ou virtuel). A son actif, depuis 1983, un vaste corps de réalisations.

Les oeuvres questionnent les frontières entre fiction et réalité, la construction sociale du corps, le rapport aux nouvelles technologies. Chaque création est l'occasion de questionner les technologies numériques intégrées au propos artistique.

L'activité s'organise autour de quatre domaines d'actions :

- * **Création** : spectacles, performances, projets hybrides installations-performances, spectacles in situ adaptés pour l'espace public, créations en télé présence via internet. Diffusion locale, régionale, nationale, internationale. Projet EU Metabody.
Prix récents : projet « BodyFail », lauréat du Prix Pulsar (2017) - lauréat du « projet Phare » 2017 de la Diagonale Paris-Saclay avec « RCO » - lauréat de la Fondation Bogliasco 2017 (Gênes, New-York).
- * **Médiation** : ateliers tous publics, lectures / démonstrations, conférences, sensibilisation, répétitions publiques.
- * **Recherche** : Recherche technologique et scientifique (partenariat avec l'IRIT, Toulouse) - projet de recherche/création européen (2016-2018) WhoLoDance.
- * **Organisation d'événements** : plateforme transdisciplinaire Art-Science-Danse Metabody_Toulouse, 2013-2019..., Rencontres euro régionales CorpusMedia / conseil artistique / commissariat.

Pablo Palacio

Pablo Palacio is a music composer, researcher and co-director of Instituto Stocos, a project focused on the transfer of concepts between art and science in a performative context. His work focuses on the establishment of perceptual connections between algorithmic processes, physical movement, and sonic images. He is a very active composer for dance and performing arts and has participated in the design of interactive musical instruments for people with disabilities. The trilogy Acusmatrix, Catexis, Stocos, Piano& Dancer and Neural Narratives Series constitute some of the outcomes of his production. He has held residences in Spain, Switzerland, Germany, Canada and Lebanon, and his pieces have been performed in several countries, In Europe, the United States, China, India, Brazil, Australia, and North Africa. His work has been released in Sub Rosa's Anthology of Noise and Electroacoustic Music. He also collaborates with several Conservatories, Universities and Institutions through publications, workshops, and talks, divulging new perspectives and technologies in sound composition. He is an invited lecturer of sound space at the Master in Performing Arts and Visual Culture (UAH-Madrid). His work has been supported by INAEM, Instituto Cervantes, Pro Helvetia, AECID, A/C Spain and EU Culture and innovation programs.

Marianne Masson

Danseuse, chorégraphe et performeuse.

Dès 19 ans, elle obtient avec succès ses 2 EAT puis le Diplôme d'Études Chorégraphiques Supérieures. Parallèlement à ses études, elle se forme au jeu d'acteur auprès des metteurs en scène du Nouveau Théâtre Jules-Julien de Toulouse durant 10 années.

En 2009, elle crée avec sa complice Chloé Caillat et le musicien Pierre Pollet, la Compagnie MMCC, qui compte à son répertoire 5 créations sur les rapports danse/musique et danse/théâtre.

Depuis, simultanément à ses créations personnelles elle est aussi interprète pour les compagnies : Du Théâtre Réel (Toulouse), Son'Icône Danse d'Isabelle Lefèvre (Nantes), K. Danse de Jean-Marc Matos et Anne Holst (Toulouse), Emmanuel Grivet (Tournefeuille), Erre que Erre Danza de Mario G. Sáez et Ángeles Angulo (Barcelone) et les Âmes Fauves de Claire Coquil et Olivier Nevejans (Toulouse).

CONTACTS

Muriel Romero / Instituto Stocos

e-mail : murel@stocos.com tel: +34 659958080

<http://www.stocos.com/>

Jean-Marc Matos / K. Danse

e-mail : kdmatos@orange.fr tel: + 33 6 11 77 54 56

www.k-danse.net

Pablo Palacio / Instituto Stocos

e-mail : acusmatrix@pablopalacio.com tel: +34 659958080

<http://www.stocos.com/>