K. Danse / Jean-Marc Matos (kdmatos@orange.fr 0611775456) CV complet

Compagnie de danse contemporaine impliquée dans de nombreux projets de création, recherche et médiation au croisement de la danse et des arts numériques.

« La danse, dans son approche de co écriture avec le numérique, ne pourrait-elle ou ne seraitelle pas être un des moyens de **réincarner un corps potentiellement désincarné** par ces mêmes technologies, devenues aujourd'hui de plus en plus intrusives et ubiquitaires ? «

Le cœur de ses thématiques

K. Danse 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).

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. La recherche chorégraphique se concentre sur le développement du mouvement abstrait à partir des structures existantes dans différents champs de l'expérience humaine.

Des textes théoriques sont accessibles sur https://www.k-danse.net/portfolio/textes-theoriques/

Le projet artistique est résumé ici https://www.k-danse.net/portfolio/9281/

Les dossiers de presse et la liste des prix récents sont sur https://www.k-danse.net/portfolio/presse-prix/

La réalisation du projet

Pour mener à bien son projet K. Danse réunit autour d'elle de proches collaborateurs artistiques dans les différents domaines concernés, reçoit le soutien de partenaires publics tels le Ministère de la Culture, la ville de Toulouse, le Conseil régional Occitanie, le département de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, la Communauté Européenne, l'Institut Français, crée des partenariats consolidés avec des structures culturelles, des Festivals, des théâtres, des Centres de Recherche Scientifiques, et investit dans la recherche de partenaires privés.

Passé / Présent / Avenir

Par le passé l'activité de la Cie s'est exclusivement consacrée à la création de spectacles et leur diffusion, accompagnée d'une médiation grandissante. Depuis 2014 elle s'est engagée dans une vaste expansion et mise en harmonie de ses activités afin de diversifier les formats de présentation, accroître le cercle des publics atteints, augmenter sa visibilité à la fois locale, régionale, nationale et internationale, consolider sa structure administrative et parfaire sa communication.

Aujourd'hui elle accuse encore un léger déficit de visibilité au niveau national, hors Région Occitanie, bien qu'ayant augmenté ses actions à l'étranger et développé ses actions de territoire, en milieu rural. Elle travaille activement à relever ce défi afin de mieux équilibrer cette visibilité.

K. Danse organise son activité sur un arc traversant quatre domaines d'actions : la création, la médiation, la recherche, l'organisation d'événements.

* Création : Le moteur de l'activité https://www.k-danse.net/creations/

K. Danse a à son actif, depuis 1983, un vaste corps de réalisations hybrides où chaque création est l'occasion de questionner les technologies numériques intégrées au propos artistique. Parmi les formats de présentation : des spectacles (grandes et petites formes), performances participatives, des projets hybrides croisant installation et performance, des projets en VR, des spectacles in situ spécialement adaptés pour l'espace public, des espaces non conventionnels et des écrins patrimoniaux, des créations originales via internet qui connectent des scènes distantes entre différentes villes et pays.

Passé / Présent / Avenir

Actuellement, Jean-Marc Matos (concepteur, chorégraphe), travaille à la fois 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) et sur des projets à dimension immersive et contemplative visant l'augmentation des sens (exemples : Escales Tactiles, Myselves). Jean-Marc Matos s'intéresse aussi aux croisements fertiles entre composition chorégraphique, neurosciences et mathématiques.

Une riche saison 2018-2019 a été marquée par plusieurs créations (projets <u>Myselves</u>, <u>RCO</u>, <u>2</u> <u>Pandores</u>), dont une collaboration franco-espagnole avec la Cie de danse madrilène <u>Instituto Stocos</u>, une présence internationale substantielle à l'invitation, entre autres, de l'IF de Casablanca, Maroc et de l'IF de Madrid, Espagne (dans le cadre de **Novembre Numérique 2019**) et une participation dans le cadre de la première Biennale / Arts vivants /International de Toulouse.

De plus l'année 2019 a vu naître une nouvelle « arène » de création : une réalisation originale, in situ, conçue spécialement pour le Parc de la Cité de l'espace, Toulouse, dans le cadre du 50ème anniversaire du premier sur la lune, avec RCO Lunaire et La Lune au-delà OL devant 6000 spectateurs.

Les saisons à venir, 2020 et 2021, verront la production d'un nouveau projet, *Magh, mêlant Danse et Robotique, d'une installation questionnant corps, présence et IA, « Circle of no life », ainsi que la mise en place d'une action de territoire, avec la ville de Pamiers, en Ariège, comprenant une création originale Danse-Numérique, in situ, pour plusieurs écrins patrimoniaux et des actions de médiation impliquant les habitants et artistes locaux.

La liste complète des créations récentes est visible sur https://www.k-danse.net/creations/

Le calendrier de tournées est sur https://www.k-danse.net/portfolio/calendrier-de-tournees/

La présence internationale est sur https://www.k-danse.net/portfolio/international/

L'information sur les chorégraphes / directeurs artistiques est sur https://www.k-danse.net/portfolio/direction-artistique/. Celle sur les artistes associés https://www.k-danse.net/portfolio/artistes-associes/

Dans les objectifs à venir : poursuivre plus avant cette ligne délicate de synthèse entre exigence de qualité, de contenu et accessibilité auprès des publics les plus larges possibles.

* Médiation : Une préoccupation permanente https://www.k-danse.net/mediation/

Jean-Marc Matos a à cœur de faire se rencontrer la création artistique avec une médiation autour de la danse et des arts numériques, adaptée aux publics les plus divers, au travers de performances issues d'ateliers de création, chorégraphies in situ, lectures-démonstrations, séances de sensibilisation, conférences-débats, répétitions publiques / rencontres avec la compagnie, cours théoriques : analyse et composition chorégraphique, et cours pratiques : improvisation structurée.

Passé / Présent / Avenir

Depuis 2008 K. Danse a considérablement diversifié les formats de médiation touchant à la danse et au numérique en développant de nombreuses versions d'ateliers de création : très courtes pour de la sensibilisation et découverte, moyennes pour de la formation concentrée, longues pour aboutir à des performances créées in situ.

Les publics aujourd'hui vont de la maternelle aux adultes doctorants, en ce qui concerne le public scolarisé et le milieu universitaire, des enfants en bas âge aux adultes séniors, des amateurs aux professionnels, des enseignés aux enseignants, des personnes valides aux personnes handicapées, des milieux artistiques proches du spectacle vivant (danse, théâtre, cirque, etc.) à ceux des arts numériques (musique, création vidéo et cinématographique, lumière, scénographie, robotique, programmation informatique, etc.), des cercles artistiques à d'autres cercles de créateurs (publicité, mode, communication, réalisation d'évènements dans le secteur du privé, etc.).

De nouvelles formes ont vu le jour : des conférences type TEDx et des interventions « éclairs » en Lycées, parmi d'autres.

Pour la saison à venir, 2020-2021, deux projets de résidence-territoire, avec d'une part la ville de Pamiers, en Ariège, et plusieurs communes d'autre part du département du Gers vont voir se développer des actions de médiation impliquant les habitants et artistes locaux.

Le dossier pédagogique général est ici https://www.k-danse.net/wp-content/uploads/2018/09/Proposition p%C3%A9dagogique g%C3%A9n%C3%A9rale KDanse.pdf

Le descriptif détaillé des ateliers de création https://www.k-danse.net/wp-content/uploads/2019/11/descriptif ateliers-kdanse danse arts num%C3%A9riques 2019-2020.pdf

* Recherche: Art/Science/Danse, Un axe central pour K. Danse

https://www.k-danse.net/art-science-danse/

Les artistes de K. Danse créent et innovent en collaborant avec des scientifiques. Leurs objectifs :

- Donner du sens à la création en tissant des liens entre réflexion théorique et réalisation concrète.
- Coupler recherche artistique (écriture chorégraphique) et recherche scientifique (nouveaux outils technologiques, développements de concepts, interaction humain-machine).

Passé / Présent / Avenir

K. Danse a une relation de collaboration de longue date avec l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), débutée en 2003, autour de la motion capture en particulier. Ce qui a permis d'apporter des solutions technologiques dans le contexte d'un premier spectacle, <u>Icare-Ecart</u>, avec ateliers dédiés <u>https://www.k-danse.net/portfolio/motion-capture/</u> et expérimentations en laboratoire <u>https://www.k-danse.net/portfolio/motion-cap-icare/</u>.

A partir de 2013 s'est mise en place une collaboration de longue date avec le Centre de Recherche InfoMus, Casa Paganini, à Gênes, Italie, dans le cadre des projets européens <u>Metabody</u> (2013-2016), partenaires Reverso (Espagne), TMA Hellerau (Allemagne), Hyperbody TU Delft (Pays-Bas), Université Brunel (Angleterre) et <u>WhoLoDancE</u> (projet H2020, 2016-2018). En 2019, la création <u>Myselves</u> en particulier en a bénéficié grâce à l'analyse automatisée des qualités de mouvement réalisée avec la plateforme EyesWeb.

De 2016 à 2018 K. Danse a collaboré avec l'Université de Coventry (Angleterre), le Politecnico de Milan (Italie), l'entreprise Motek (Pays-Bas), le Centre de Recherche RC Athena (Grèce), l'entreprise Peach Note (Allemagne).

En 2017 et 2018, K. Danse a collaboré avec le LRI et le LIMSI-Université de Paris-Saclay autour du projet RCO, dans une collaboration exemplaire de proximité avec la chercheuse et chorégraphe Sarah Fdili Alaoui.

Sur les années 2020-2021, c'est autour du projet de Danse et Robotique, *Magh, que se réalise une triple collaboration avec : le LIRMM de Montpellier, L'INRIA de Bordeaux et l'IRIT, autour des problématiques de programmation sur de l'IA comportementale.

La liste des outils technologiques intégrés dans les spectacles est sur : https://www.k-danse.net/portfolio/technologies-interactives/

* Organisation d'événements : *Créer des synergies, une ambition pour K. Danse* https://www.k-danse.net/organisation-evenements/

K. Danse travaille à mettre en réseau des personnes, des artistes de diverses disciplines, des scientifiques, des structures d'accueil et des institutions liées par des problématiques croisées autour du dialogue entre spectacle vivant et arts technologiques, afin de faciliter la circulation des savoirfaire, des expériences et des questionnements qui touchent au corps contemporain. Elle peut proposer aussi du conseil artistique et du commissariat.

Metabody Toulouse est une plateforme collaborative d'expérimentation, de réflexion, et de présentation d'œuvres artistiques, achevées ou en cours, proposant des échanges transdisciplinaires entre artistes (spectacle vivant, performance, création visuelle, musique, arts plastiques, arts interactifs), programmeurs, inventeurs, scientifiques (chercheurs, ingénieurs, étudiants) et le grand public. Ces rencontres initiées sur Toulouse depuis 2013 par la Compagnie K. Danse dans le cadre de ses activités de recherche artistique et technologique, sont issues du projet européen Metabody et intègrent celles du projet européen WhoLoDancE.

Dans ce contexte l'activité proposée par K. Danse dépasse de beaucoup le seul cercle de la Cie.

Passé / Présent / Avenir

La plateforme euro régionale <u>CorpusMedia</u> en Midi-Pyrénées (2007-2012) -> Projet <u>CorpusMedia</u> <u>2012</u> / *Scènes Numériques,* formes hybrides en danse et arts numériques (Midi-Pyrénées, Catalogne, Languedoc-Roussillon, Iles Baléares, Aragon). http://corpusmedia.k-danse.net/.

Le projet européen <u>Metabody</u> (2013-2016) / K. Danse, partenaire co organisateur, avec le soutien du Programme Culture de la Communauté Européenne.

La plateforme <u>Metabody Toulouse</u> propose chaque année des séances d'expérimentation artistique, recherche, formation et création, adressées à de jeunes artistes et codirigées avec des artistes et chercheurs invités, venant de la région Occitanie, de France et de l'étranger. 2013-2014-2015-2016-2017-2018, <u>2019</u> ...,

L'édition 2019 a donné lieu à :

- Une résidence création work in progress autour de la performance « Deux Pandores » en collaboration avec la Cie espagnole Instituto Stocos, dans le cadre de <u>La Biennale /Arts vivants /</u> <u>International</u>, Toulouse.
- Une résidence de création autour de la performance « <u>Un/Bounded [Metakhorós / Metatopia 6.0]</u> » de Jaime del Val/Reverso/Metabody lors de La Biennale / Arts vivants / International.
- Un atelier de formation-recherche-création, sur le thème « Corps-mouvement-matière-lumière-espace » : séances adressées à de jeunes créateurs toulousains et animées avec l'artiste / programmeur invité Nick Burge (Saddler's Wells, Londres), dont les questionnements s'articulent autour du dialogue Art-Science-Technologie.

L'édition 2020 prépare une nouvelle série d'interventions d'artistes invités, français et étrangers afin de développer plusieurs ateliers collaboratifs aboutissant à des performances.

Metabody_Toulouse 2020 propose d'appréhender ces cinq mots : corps, mouvement, matière, lumière, espace pour constituer une matrice de propositions articulées autour de la danse, le mouvement, le corps en général, ses relations avec la matière, la lumière, l'espace.