Focale-Z

Création 2025

Danse, musique et IA

Jean-Marc Matos, Arnaud Courcelle

Focale-Z

exploration poétique de la relation Humain-Technologie

spectacle interactif corps-image-musique

du chorégraphe metteur en scène Jean-Marc Matos www.k-danse.net,
et de l'artiste numérique, créateur du dispositif, Arnaud Courcelle
http://arnaudcourcelle.net/index.php?page=FocaleZ,
avec la comédienne performeuse Laure Lapeyre

Focale-Z est un poème digital, qui tente de donner une vision personnelle
sur l'esthétique de la disparition du corps.

Introduction

Le projet Focale-Z est en soi une retranscription artistique et poétique des thèmes abordés dans la nouvelle "C@ptch@" d'Alain Damasio (recueil “Aucun souvenir assez solide”), tout en proposant une vision autre de la relation
entre l'humain et la technologie.
En se démarquant de la virtualisation complète présentée dans la nouvelle,
Focale-Z offre une expérience artistique eu-topique
(ni dystopique ni utopique) en mettant en scène une interaction créative entre l'humain et un dispositif équipé de capteurs optiques "intelligents".
Dans cette oeuvre immersive où la présence et les mouvements de l'interprète influencent la projection visuelle et la composition musicale, Focale-Z ouvre un espace où la technologie enrichit notre expérience artistique tout en préservant
notre humanité et notre connexion avec le monde physique.

Contexte Artistique

Dans "C@ptch@", les jeunes protagonistes sont confrontés à une Ville-Machine dotée de capteurs omniprésents, entraînant leur dématérialisation et leur virtualisation complète.
En revanche, Focale-Z propose une expérience où les capteurs optiques intelligents détectent les mouvements subtils et les intentions de l'interprète,
créant ainsi une interaction artistique et sensorielle.
La dramaturgie, centrée sur la disparition progressive du corps, évoque le désir de substitution par la virtualisation, s'inscrivant dans la tendance contemporaine vers le Metaverse, un monde numérique où la douleur
et les sensations physiques sont absentes.
Cependant, contrairement à une vision dystopique, cette expérience propose une réflexion plus nuancée.
En effet, elle évoque le mythe d'Orphée et Eurydice, où la perte du double numérique à la sortie du monde souterrain symbolise un retour à la réalité physique
et une réaffirmation de l'importance de l'existence humaine tangible.

Technologie

Le programme informatique du projet Focale-Z
explore trois dimensions essentielles : le visuel, le musical et la misen scène chorégraphique.
Dans cette expérience artistique, la projection vidéo, à partir d’une capture du mouvement
dans la profondeur (dimension Z), crée une représentation en partie
dématérialisée d'un corps en mouvement, tandis que la restitution sonore est générée
de manière algorithmique, affectée par les mouvements de l'interprète.
Il met en scène une IA musicale générative (entraînement fait par machine learning à partir
de 1400 partitions de piano classique harmonisées, et dont tous les paramètres sont
modifiables par les gestes et mouvements de la danse.
Cette combinaison offre une expérience immersive où les aspects visuels, musicaux
et corporels se fondent harmonieusement, créant une nouvelle
forme d'expression artistique interactive.

Objectifs du Projet Focale-Z

1. Exploration de nouvelles formes d'expression artistique : Focale-Z vise à repousser les limites de l'expression artistique en exploitant les possibilités offertes par la technologie des capteurs optiques intelligents pour créer une mise en scène chorégraphique visuelle et musicale.

2. Réflexion sur la relation humain-technologie : En offrant une expérience immersive où l'humain interagit avec la technologie de manière créative, le projet encourage une réflexion sur la manière dont les nouvelles technologies peuvent enrichir nos expériences artistiques tout en préservant notre humanité.

3. Création d'un espace eu-topique : Focale-Z aspire à créer un espace artistique où la disparition du corps dans le monde numérique est explorée de manière poétique et sans les connotations dystopiques souvent associées à une telle transformation.

Méthodologie

1. Développement du dispositif technologique : Conception et création d'un dispositif équipé de capteurs optiques intelligents capables de détecter les mouvements et les intentions de l'interprète.

2. Création artistique : Collaboration entre performeurs, musiciens et technologues sur la base de la nouvelle d’Alain Damasio pour écrire la drmaturgie et concevoir une performance où les mouvements de l'interprète influent sur la projection visuelle (images et textes) et la composition musicale/textuelle générative (programmation de l’IA).

3. Expérimentation et itérations : Tests du dispositif dans un cadre expérimental pour affiner les interactions entre l'humain et la technologie, en tenant compte des retours des participants.

4. Performance publique : Présentation de la performance Focale-Z dans des lieux artistiques pour offrir au public une expérience immersive et poétique de la relation entre l'humain et la technologie.

Le projet s'appuie sur un ensemble d'expérimentations autour d'un dispositif pilote ayant donné d'excellents résultats tant par sa réussite artistique que par sa robustesse technologique.

Calendrier de réalisation :
- tests et expérimentations d’un premier dispositif pilote technologique : hiver et printemps 2024
- conception avancée : été 2024
- réalisation : automne 2024
disponibilités pour diffusion : automne 2024 - année 2025

Voir extraits vidéo d'un premier test : https://vimeo.com/931783316

Contenus réflexifs

1. Création artistique novatrice : Focale-Z offre une expérience artistique immersive qui repousse les limites de l'expression scènique, corporelle et musicale grâce à l'intégration de la technologie IA.

2. Réflexion sur la technologie et l'humanité : La performance suscite une réflexion sur la manière dont la technologie peut enrichir notre expérience artistique tout en préservant notre humanité et notre connexion avec le monde physique.

3. Exploration de l'eu-topie : En proposant une vision non dystopique de la transformation numérique, Focale-Z ouvre un espace eu-topique où la disparition du corps dans le monde numérique est explorée de manière poétique et stimulante.

Soutiens

- Plateforme eurorégionale Ada ArtEina (Occitanie, Catalogne, Iles Baléares)
- Entreprise Orbe (Xavier Boissarie), co autrice du dispositif musical génératif (IA programmée par Arnaud Courcelle)
- Cie K. Danse (responsable de production)
- Ville de Toulouse et Conseil Général de la Haute-Garonne (dossiers de demande de subventions déposés en octobre 2024)
- Ville de Villeneuve-Tolosane (Toulouse Métropole)
- Ville de Bérat (Haute-Garonne)
- INSA, école d'ingénieurs, Toulouse

Equipe artistique et technologique

- Jean-Marc Matos, chorégraphe dédié avec passion à la rencontre entre les deux mondes : celui du monde physique, le spectacle vivant, la danse, et celui du monde numérique, les univers de virtualisation par l'image, le son, la scénographie, la robotique, la composition informatique, la réalité virtuelle, la télé présence, etc.

- Arnaud Courcelle, artiste numérique et musicien. Son travail s'intègre dans un processus visant la performance et l'improvisation.
Il réalise des interfaces numériques et élabore une réflexion autour de la création d'un langage commun entre les médiums artistiques. Il conçoit des logiciels pour la projection vidéo, intégrant des modules gérant l'interaction homme-machine, lui permettant de jouer des formes à travers le mouvement des danseurs et du son des musiciens.

- Laure Lapeyre est comédienne, actrice et performeuse. Sa recherche se situe dans le théâtre corporel ainsi que dans le rapport à la caméra. Elle travaille à Toulouse en théâtre, danse et cinéma.

Contacts

Jean-Marc Matos
kdmatos@orange.fr
06 11 77 5456
www.k-danse.net