

ERGONOMICS

SPECTACLE DE DANSE / VIDÉO BURLESQUE

ROCIO BERENGUER & MARJA CHRISTIANS

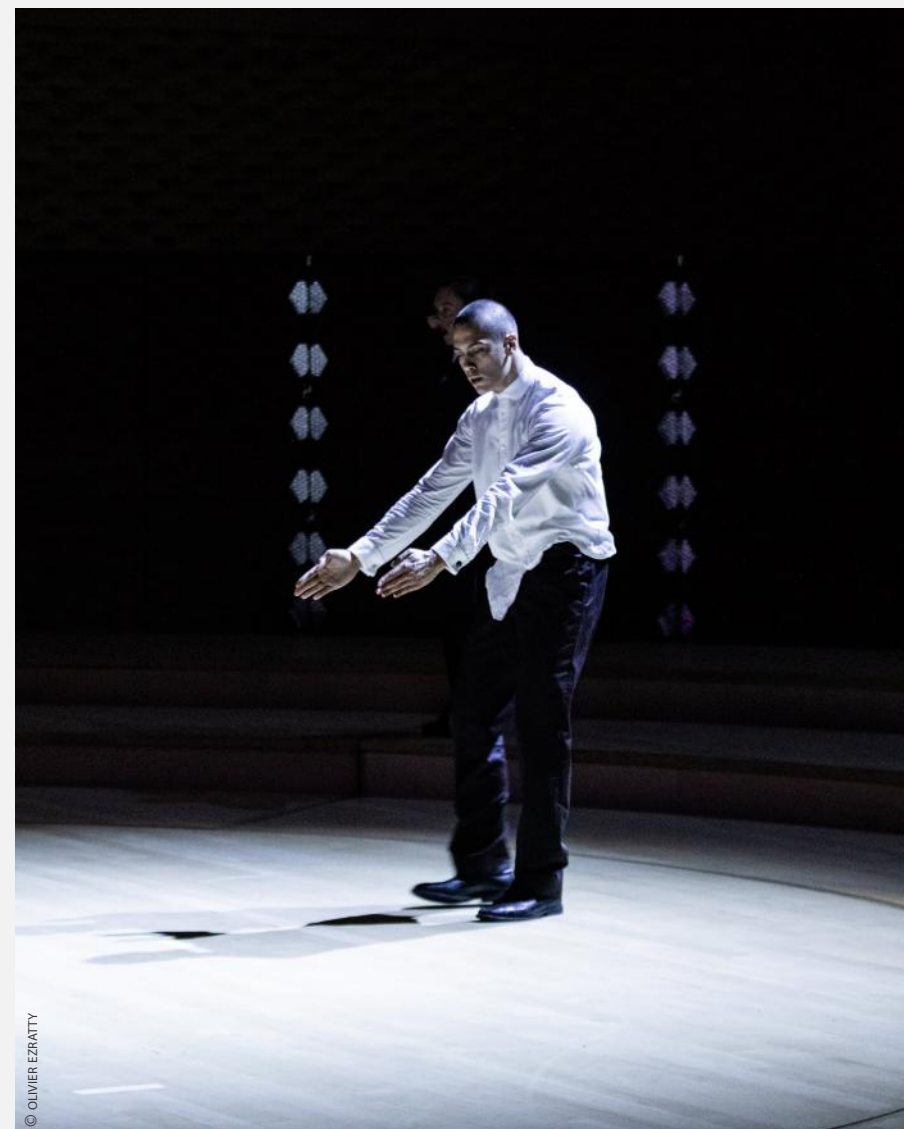
CIE PULSO

DOSSIER DE DIFFUSION 2018

SOMMAIRE

DISTRIBUTION	p. 3
PRÉSENTATION	p. 4
NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE	p. 5, 6
LES FORMES ARTISTIQUES	p. 7, 8
BIOGRAPHIES	p. 11 - 13
CALENDRIER DE DIFFUSION	p. 14
EXTRAITS DE PRESSE	p. 15
CONTACT	p. 16

© OLIVIER EZRATY

DISTRIBUTION

CRÉATION

2017

DURÉE

1h05

PRODUCTION

Rocio Berenguer / Cie Pulso
Décalab (Malakoff)
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains

DIFFUSION

AADN - Arts et cultures numériques (Lyon)

ÉQUIPE

Directrice artistique, auteure, chorégraphe et interprète :

Rocio Berenguer

Metteuse en scène et interprète : Marja Christians

Interprètes : Patric Sean Gee-Hou Kuo (KUO NINJA), Kevin Table

Chercheuse : Sarah Fidi Aloui

Chercheur, développement : Ignacio Avellino

Compositeur musical : Léopold Frey

Graphiste : Grégoire Bellot

Cameraman : Hector di Napoli, Nayan Ducruet

Régisseurs généraux : Léopold Frey, Sylvain Delbart

Sound design et vidéo smartbody : Cubenx

Collaborateurs : Frédéric Bechet, Benoît Favre, Marc-Williams Debono, Christophe Poudenx, David Rudrauf, Isabel Schwenk, Lucie Brochard

PARTENAIRES

Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, N+N Corsino (Marseille), Transport Theater (Munich), Système Castafiore (Grasse), Sophien Saelen (Berlin), Theatre Acker Stadt Palast, (Berlin), KLAP - Maison pour la danse (Marseille), Le Hublot (Nice), DRAC Ile-de-France, Laboratoire LIF de l'Université Aix-Marseille, ADAMI, La Diagonale Paris-Saclay (Paris).

PRÉSENTATION

Fatigue, stress, mauvaises postures, notre corps est malmené au quotidien, dans notre manière de travailler ou de nous déplacer. Mais pour remédier à cela, l'entreprise Ergonomics a des solutions. Elle nous promet un maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour nos corps dans le futur pour peu que nous mettions en pratique ses conseils...

Ergonomics est une fausse entreprise innovante qui reprend et détourne les codes du discours « start-up » et « innovation ». Au cours d'une conférence dansée et burlesque, où les spectateurs sont invités à participer, l'étrange équipe d'Ergonomics vend ses services, avec un goût certain pour l'absurde et l'ironie.

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

UNE EXPLORATION DU « CORPS URBAIN »

Ergonomics est tout d'abord un laboratoire de recherche participatif nourri des expériences de terrain, des travaux avec les chercheurs, urbanistes, architectes et des échanges avec le public. Il prend la forme d'une installation vidéo : « Le guide pratique des usages du corps » dans l'espace public et d'une conférence dansée qui met en scène le corps urbain : l'*Ergoconference*, qui invite les spectateurs à participer activement au déroulement du spectacle. Chorégrapier le corps du public pour mettre en jeu la normalisation des corps. Tout un travail qui cherche à définir le « corps urbain » actuel : un corps-anonyme, un corps-discours, un corps-objet, un corps-social, un corps-cyborg, un corps-symbole, un corps-protocole...

L'enjeu formel de *Ergonomics* est, comme pour de nombreuses œuvres d'art contemporain, celui d'exhiber, en prenant part à « l'inquiétude contemporaine », le monde tel qu'il est. Dans cette sorte de réalisme naturalisé en pleine évolution des techno-sciences et des nouveaux modes de marketing, réside une fonction élémentaire de l'art, une fonction amoral s'il en est, fonction qui, même quand elle est exploitée de manière cynique, est incontestablement nécessaire au corps social.

Rocio Berenguer cherche parmi cette esthétique burlesque à rendre visible l'absurde, notre absurde, apprendre à l'identifier et à en rire pour le transformer ou l'accepter, au moins le partager.

LA FICTION DE LA START-UP ERGONOMICS

Ergonomics est une entreprise innovante fictive. Le style très incarné de cette fiction, qui se joue aux limites du réel, a pour but de créer du trouble chez le spectateur. Cette confusion entre fiction et réel questionne les nouvelles stratégies du marketing et détourne le discours « start-up » et « innovation » du monde de l'entreprise. La fiction de *Ergonomics* centre son activité sur l'étude du corps urbain actuel afin de proposer des solutions intelligentes pour le corps du futur. Quelle adaptation ? Quels usages du corps pour la ville « intelligente » du futur ?

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

SCÉNARIO / FICTION

« Ergonomics est évolution, Ergonomics est une prise en main consciente et proactive de l'évolution de notre espèce. » Jos Valiente, CEO

Ergonomics est une start-up innovante. Elle a été créée par une équipe internationale de chercheurs qui proviennent de diverses disciplines des domaines de l'art et de la science. Ergonomics centre son activité sur l'étude du corps urbain actuel afin de proposer des solutions intelligentes pour le corps du futur. Son objectif principal est de soulever la problématique de l'avenir de nos corps et de nos villes à l'ère numérique.

Le « corps urbain » est défini comme le système qui relie le corps à la ville et la ville au corps. Grâce à l'observation de l'urbanisme et de l'architecture, des diverses pratiques urbaines du corps comme l'érgonomie dans les formes de vie urbaines actuelles, ce travail de recherche bâtit une expertise, avec laquelle Ergonomics propose des solutions innovantes pour le corps urbain actuel et anticipe les problématiques du corps urbain du futur.

Nous souhaitons préparer une place pour les générations prochaines, les sensibiliser aux défis à venir et leur donner un rôle déterminé dans la construction de notre futur. Nous confrontons nos hypothèses de travail sur le terrain sous forme de workshop. Cette approche collective et pratique des problématiques actuelles du « corps urbain », nous permet d'imaginer et de construire ensemble le corps du futur.

Le « SmartBody » constitue le principal objectif à court terme d'Ergonomics : créer un prototype de corps intelligent adapté à la SmartCity — la ville intelligente de demain. « SmartBody » a pour objectif d'améliorer l'adaptation du corps urbain aux villes du futur qui deviennent des environnements de plus en plus *smart*, avec des perspectives de croissance en extension et une augmentation de la densité des espaces urbains. Les « SmartCities » ont besoin de « SmartBodies », développés à la mesure de la ville dans laquelle ils habitent, pour une plus grande économie spatiale et énergétique. Cette adaptation se fait au bénéfice d'une meilleure efficacité et adaptabilité.

LES FORMES ARTISTIQUES

LE SPECTACLE

L'*Ergoconférence* est un spectacle de danse. La création bouscule les codes de la représentation en proposant une forme de spectacle-conférence construit sur une participation active des publics, pas seulement pendant le spectacle, mais aussi en amont. L'expérience de l'*Ergoconférence*, est aussi inspirée de l'architecture de Décosterd & Rahm, qui ont choisi de construire leur architecture « non plus dans l'espace extracorporel de l'assignataire (assigné à résidence), mais aussi dans son espace corporel. Il ne s'agit pas d'une agression commise pour défigurer et bouleverser mais d'une transformation en douceur - un aménagement - du paysage corporel par intervention dans l'espace extracorporel. Ce dernier, surtout chez l'Homme contemporain, consiste en un trop-plein où le sujet se trouve englué, condition de l'état de stress et d'une rupture endémique de l'adaptation... L'architecture vient à ajouter sa partie au grand remplissage cloisons, façades, pièges de lumière, loupes et entourloupes de béton contraint et contrit de verres et polymères expansifs... » (Décosterd & Rahm, *Physiological Architecture*, ed. Birkhäuser, page 79).

L'Ergolab nourrit le spectacle mais aussi l'existence de la start-up fictive, thématique de la création. Le spectacle est joué sous la forme d'une conférence participative. La conférence centralise toutes les informations de la recherche pour mettre en scène et partager les avancées de l'équipe *Ergonomics*.

Toute cette matière et ce vocabulaire travaillés dans l'Ergolab ainsi que dans le guide, sont synthétisés et chorégraphiés dans la conférence dansée. Cette écriture chorégraphique repose sur le corps de l'interprète « la conférencière » et sur le corps du public. Le corps du public est chorégraphié du début jusqu'à la fin de la représentation. Nous présentons, entre autres : lexique postural quotidien, lexique postural du conférencier, codes de comportement, protocoles physiques, rituels physiques sociaux, protocoles de sécurité physique.

Nous travaillons cette matière chorégraphique sur l'axe : fusion/fission entre le discours physique (langage corporel) et le discours verbal (la parole). Le corps de la conférencière est doué d'une présence artificielle, un peu robotique, comme un avatar ou cyborg. Nous travaillons sur le décalage entre voix et corps, c'est-à-dire que pendant la conférence, la conférencière présente physiquement sur le plateau fera du *playback* et la voix que l'on entend est produite pour une autre interprète cachée du public. Le traitement de la conférence est humoristique, il joue entre réel et fiction, entre argumentation, vulgarisation scientifique et imaginaire poétique.

LE « GUIDE PRATIQUE DES USAGES DU CORPS DANS L'ESPACE PUBLIC »

Le travail de recherche produira une documentation, dont une documentation vidéo : les prises de vues nous permettront d'extraire de l'observation du réel une matière. Une matière à transformer, à modéliser, à hybrider avec la fiction. La création de ces vidéo-art, vidéo-danse, deviendront à chaque étape du travail, des objets artistiques qui pourront être présentés aussi sous forme d'installation. Ce seront des pièces artistiques à part entière.

Ce « Guide pratique des usages du corps dans l'espace public », sous la forme de petites vidéos consultables en ligne, cherche à répondre à des questions sur le corps social, celles qui affectent notre convivialité. Pour constituer le guide, nous tentons de modéliser le corps urbain par une étude posturologique. Cette étude constitue donc la matière principale du guide. Nous prélèverons de nos observations urbaines, les routines gestuelles des corps. Ces prélèvements seront décontextualisés, afin d'en créer un index qui nous permettra de modéliser le « corps urbain » et de définir son vocabulaire.

Prélever des routines gestuelles dans la ville, influencées par ses espaces et s'en servir comme matières qui seront décontextualisées, recontextualisées, intertextualisées. Prélever les routines gestuelles produites par cet espace lors d'expériences participatives afin de construire la chorégraphie comme un dialogue avec les architectures de l'espace urbain.

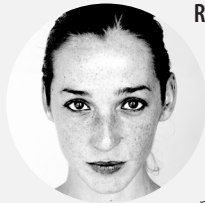
Cette méthodologie est basée sur une étude inspirée des travaux de posturologie clinique. Ce prisme de « lecture » nous permettra dans un premier temps de définir une symbolique, un vocabulaire corporel qui s'exprime dans nos gestes quotidiens. Chaque posture est une géométrie particulière, composée entre corps et espace.

Par cette déconstruction, nous tentons de rendre visibles « l'absurdité » de nos gestuelles contemporaines et de nos possibles somatisations. Cette première phase de travail permettra de créer un lexique qui sera formalisé et condensé dans le « Guide pratique des usages du corps dans l'espace public ».

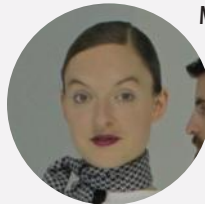

BIOGRAPHIES

ROCIO BERENGUER — DIRECTRICE ARTISTIQUE, AUTEURE, CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE

L'artiste multiforme unit diverses facettes dans son parcours professionnel : actrice, metteuse en scène, dramaturge, danseuse, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Pulso, où elle déploie son univers dans ses créations dans la démarche de la dramaturgie du corps et des nouveaux médias. Dans ses créations, elle explore l'hybridation entre différentes disciplines. Actuellement, elle se centre sur l'écriture de projets artistiques où l'élément central est le corps, et où la dramaturgie de l'œuvre intègre les nouvelles technologies comme parti pris de l'écriture.

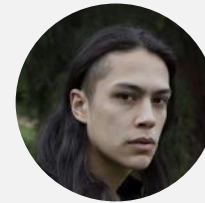
MARJA CHRISTIANS — METTEUSE EN SCÈNE ET INTERPRÈTE

Marja Christians explore depuis l'Allemagne l'*empowerment* du corps féminin au travers de la performance « génitale » (ce qui est plus ouvert que sexuel), du chant lyrique et de la réactivation de grandes figures mythologiques féminines. Actrice, danseuse, instrumentiste et chanteuse lyrique polyglotte, elle s'est formée à la médiation culturelle, au butô avec Katsura Kan et au clown avec Marcello Katz et Paco Gonzalez, ainsi qu'à la technique Lecoq. Elle a voyagé et travaillé en Espagne, Italie, France et Amérique du Sud.

LÉOPOLD FREY — COMPOSITEUR MUSICAL ET RÉGISSEUR

Léopold Frey s'est formé à l'UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) à l'ingénierie informatique puis au GMEM (Groupe de Musique Expérimentale de Marseille) à l'informatique musicale. Il compose pour la scène et développe des logiciels d'interaction en temps réel, son, vidéo et lumière adaptés au spectacle vivant, à la musique et aux arts plastiques. Il conçoit et réalise également des installations interactives ou des dispositifs de lutherie électronique. Il collabore avec Rocio Berenguer (Cie Pulso), Jean-Noël Françoise, Raphaëlle Latini (groupe Entorse), Frédéric Hocké, Damiano Foa et Laura Simi (Silenda), Antonin Ménard (Chantier21Théâtre), Mohamed El Khatib (Zirlib), Frédéric Deslias (Le Clair Obscur), Jean-Luc Therminarias, Jean-Lambert-Wild, Renaud Lagier, Stéphane Blanquet, Max Legoubé (Sans Soucis), Andreas Schmid, Luccio Stiz, Madeleine Chiche & Bernard Misrachi (Groupe Dunes), Lydwine van der Hulst, Emmanuel Maa Berriet...

PATRIC SEAN GEE-HOU KUO (KUO NINJA) — INTERPRÈTE

Patric Kuo est un danseur, chorégraphe et professeur originaire de Sydney en Australie. Il vit et travaille actuellement à Paris, en France. Dès ses premiers souvenirs, Kuo a voulu divertir et a enrichi son travail par de nombreuses approches et différents styles tout au long de sa carrière. En 2015, Kuo a chorégraphié le 150e anniversaire de HSBC à Londres, à Shanghai et à Hong-Kong et, en 2016, il a interprété le rôle de danseur et soliste dans « Carmen Bizet » à l'Opéra de Sydney. Après avoir déménagé à Paris en août 2016, Kuo a découvert le Ballet de Paris et a rejoint The Iconic House of Ninja. Il a commencé à s'entraîner dans The Old Way, le style de danse original, le voguing, et sa nouvelle passion lui ont donné de nombreuses opportunités en France, en travaillant avec Kenzo, Vogue New York, Chanel, Andrea Crews et en jouant dans Tennis Ball's de Jacopo Miliari au Festival Do Disturb du Palais de Tokyo.

KEVIN TABLE — INTERPRÈTE

Kevin Table est un danseur contemporain, voguing et électro depuis 2008. En 2013, il entre à l'Académie Internationale de la Danse à Paris puis à la Comédie de Paris pour se former puis intègre la Compagnie 131. Il a notamment réalisé des performances ainsi que des photographies pour Kenzo, Hermès et Issey Miyake.

SARAH FIDI ALAUDI — CHERCHEUSE ET INTERPRÈTE

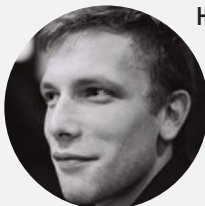
Sarah Fidi Alaudi est professeure adjointe au LRI-Université Paris-Sud 11, membre de l'équipe de recherche LRI HCC (ex InSitu) en conception d'interaction, spécialisée sur la relation entre ordinateurs-humains et arts interactifs. Artiste nouveaux médias, chorégraphe, danseuse et analyste du mouvement Laban, elle a été chercheuse à l'École d'Arts Interactifs et de Technologie de l'Université Simon Fraser à Vancouver, dans le cadre du projet MovingStories. Elle est titulaire d'un doctorat en Art et Sciences de l'Université Paris-Sud 11 et des instituts de recherche IRCAM-Centre Pompidou et LIMSI-CNRS. Dans son doctorat, elle a étudié comment les qualités de mouvement dans la danse peuvent être modélisées, analysées et représentées par des calculs et appliquées à la conception de l'interaction Homme-ordinateur. Elle a récemment terminé une certification en tant qu'analyste du mouvement Laban à l'Institut Laban / Bartienieff des études de mouvement à New York, aux États-Unis. Elle s'intéresse à lier la recherche scientifique et expérimentale dans les arts basés sur le mouvement pour modifier radicalement et affecter notre compréhension du mouvement, de la connaissance humaine et de la cognition.

BIOGRAPHIES

IGNACIO AVELLINO — CHERCHEUR ET INTERPRÈTE

Ignacio Avellino est chercheur en IHM (Interaction Homme-Machine), actuellement postdoctorant à l'UPMC Sorbonne Université. Il a obtenu son titre de doctorant en informatique en 2017 à l'Université Paris-Saclay, sous la direction de Michel Beaudouin-Lafon, de l'équipe ExSitu (dirigé par Wendy Mackay). Il s'intéresse aux questions relatives à la communication médiatisée par la technologie, son effet sur la communication interpersonnelle et à l'utilisation de la technologie pour moduler la communication.

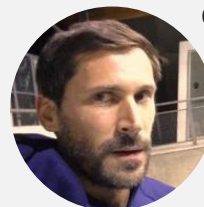
HECTOR DI NAPOLI — CAMERAMAN

Hector Di Napoli est un vidéaste indépendant exerçant son activité principalement à Paris. Après une licence d'art du spectacle option cinéma à l'Université de Strasbourg en 2013, il réalise plusieurs courts-métrages, clips et œuvres personnelles dont il assume le cadrage, le montage, l'étalonnage et le *sound-design*. En tant que vidéaste indépendant, il peut s'adapter à des environnements très divers, apportant son savoir faire tant sur les aspects techniques qu'artistiques. Il est amené à travailler autant pour des artistes, des compagnies et des petites entreprises indépendantes que des grandes institutions publiques comme la Cour des Comptes et l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (L'ENSCI) et des marques comme Giorgio Armani avec lesquelles il collabore régulièrement.

SYLVAIN DELBART — RÉGISSEUR

Sylvain Delbart évolue dans les nombreux domaines de la programmation multimédia et de la conception électronique appliquées aux arts. Il travaille sur les possibilités d'interactions entre création sonore, lumière, image et mouvement, et la création d'évènements non-linéaires ou pseudo-aléatoires, explorant et créant ainsi des liens entre science et art.

GRÉGOIRE BELOT — GRAPHISTE

Graphiste indépendant et enseignant, Grégoire Belot est diplômé de l'Ensad (Image imprimée - 2005) et également ingénieur ESTP (Travaux-Publics - 2000). Après un an à Kaboul en 2006 comme directeur artistique pour l'agence de publicité Altai-JWT Afghanistan, il s'installe à Paris et réalise des projets éditoriaux pour la mode et le luxe (magazine Stiletto, Chopard, Guerlain), ainsi que des établissements d'enseignement supérieur. Ses intérêts pour la programmation, les sciences et la musique s'expriment également dans des collaborations artistiques (Compagnie Pulso, Label Anywave) et au cours d'ateliers pédagogiques à l'ECV, en partenariat avec le FabLab de la Cité des Sciences de la Villette.

BIOGRAPHIES — CIE PULSO / AADN

CIE PULSO

Créée en 2010, Pulso est une compagnie chorégraphique dirigée par Rocio Berenguer. Elle fonde sa recherche sur la dramaturgie du corps et les nouveaux médias. La dramaturgie du corps envisage les questions politiques de façon poétique, elle glisse du collectif au singulier, jusqu'à l'intime. C'est un hybride entre le théâtre et la danse, un moyen de représentation et de recherche, situé aux limites de la représentation. Elle est influencée par le théâtre de l'invisible, qui cherche à se fondre dans le réel pour y placer des troubles et de petites interférences, et qui se demande comment lire le corps à travers l'espace et l'espace à travers le corps.

AADN

Au croisement de l'innovation sociale et technologique, l'AADN œuvre pour le développement des arts et cultures numériques. Entamée il y a 12 ans, la structure s'engage au service de la création et de la créativité, de la curiosité et du discernement des hommes et des femmes qui habitent nos cités s'inscrit dans l'accompagnement des artistes et des publics, dans le montage d'actions culturelles et éducatives, comme dans la transmission de notre expertise professionnelle. Inlassables guetteurs des cultures de demain, nous cultivons nos savoir-faire en croisant exigence artistique, économie solidaire et éducation populaire 2.0.

CALENDRIER DE DIFFUSION

2017

- Le lundi 9 et mardi 10 octobre 2017, Festival Actoral, Marseille (11)
- Le vendredi 10 novembre, Centre des Arts d'Enghien-les-Bains (95)

2018

- Le samedi 10 février et dimanche 11 février, la Gaîté Lyrique, Paris (75)
- Du lundi 19 mars au samedi 31 mars, tournée en Allemagne
- Du jeudi 19 avril au dimanche 22 avril, Théâtre Hafven, Hannover (Allemagne)
- Le samedi 16 juin, Centre des Arts d'Enghien-Les -Bains (95)
- Mercredi 4 juillet, l'Echappée Volée, Boulogne-Billancourt (92)
- Samedi 6 octobre, Le Shadok, Strasbourg (67)
- Mardi 6 novembre, Toulon (83) [en cours]
- Les mercredi 7 et jeudi 8 novembre, Chroniques - Biennale des Imaginaires Numériques, Aix-en-Provence (13)

2019

- Mardi 29 et mercredi 30 janvier, l'Héxagone, Meylan (38)
- Du vendredi 15 au lundi 18 février, Festival CURIOSITAS, Saint-Aubin (91)
- Mercredi 10 avril, Festival RVBn, Bron (69) [en cours]

EXTRAITS PRESSE

« Un positionnement souhaitable face à la béatitude technologique diffusée par les entreprises innovantes, dont Ergonomics reproduit très fidèlement l'image glacée : vidéos transparentes et bleutées sur lesquelles s'impriment des slogans creux. Plus qu'un produit, elles vendent une forme de réalité. »

« Avec Ergonomics, votre corps devient smart », digitalarti.com, janvier 2018.

« L'infantilisation de l'auditoire est un des éléments à la source de ce comique contemporain. La reprise d'argumentaires consensuels en matière de sécurité, d'avenir de la planète, de santé, de confort, de bien-être, d'optimisation du travail, de courbes d'expansion de l'entreprise, etc. constitue la trame thématique de cette fiction pseudo-scientifique, traitée sur un mode hyperréaliste. »

Nicolas Villodre, « Rocio Berenguer et Marja Christians : "Ergonomics" », www.dansercanalhistorique.fr, 16 février 2018.

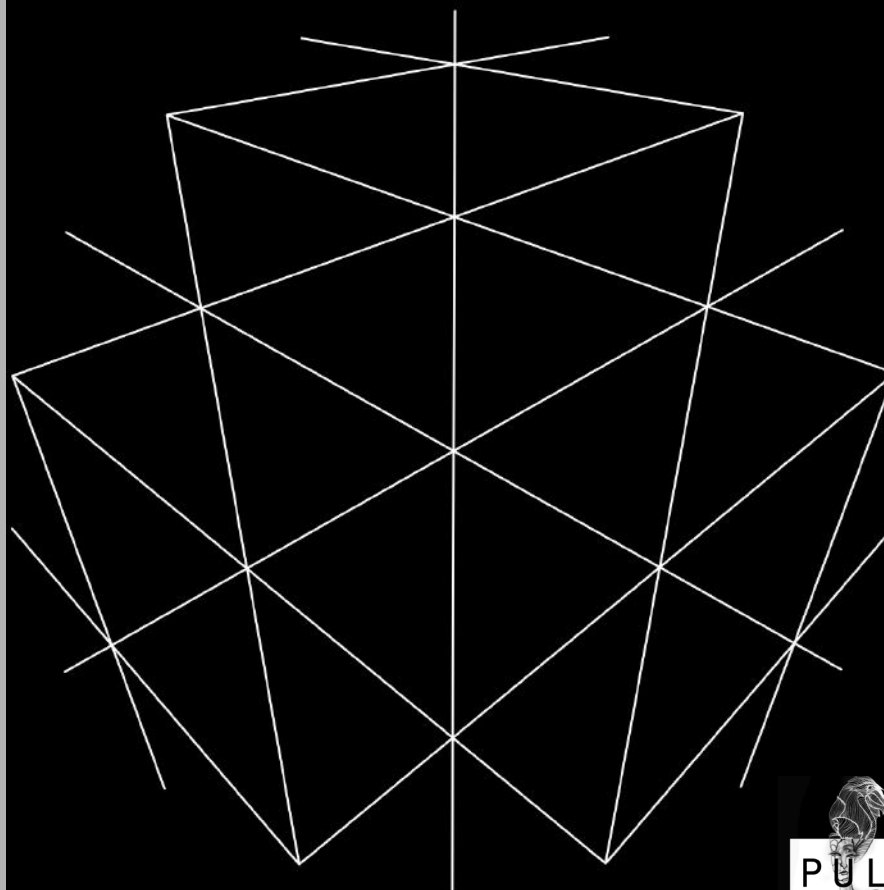
« Ergonomics propose un « Smart Body Training Protocol », en reprenant les codes de beaucoup de projets actuels liés au numérique. Le smartphone est ainsi omniprésent et le discours encourage la rentabilisation de son être, la gestion de son image, l'optimisation personnelle. »

Raphaël Dahl, « Ergonomics : une réflexion artistique autour du smart body », www.lettresnumeriques.be, 18 mars 2018.

LA REVUE DE PRESSE EST ÉGALEMENT CONSULTABLE SUR NOTRE SITE INTERNET.

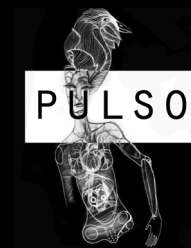
ERGONOMICS

AADN
2 rue d'Arménie, 69003 Lyon
+33 (0)9 50 21 85 21
www.aadn.org

Rocio Berenguer
Contact artistique
+ 33 (0)6 50 23 08 11
creacionesinpulso@gmail.com

Dorine Dzyczko
Contact diffusion
AADN
Responsable de production
+33 (0)6 77 61 15 81
diffusion@aadn.fr

AADN
AADN | ARTS & CULTURES NUMÉRIQUES