

Traces

performance dansée

Danse et Arts numériques
Installation interactive tout public

© rotoclap

Le duo Traces est une rencontre entre un danseur hip-hop et un musicien, autour du geste artistique.

Le langage gestuel est un fondement du dialogue humain. Danse et musique explorent les possibilités de ce moyen d'expression. La forme est évolutive, improvisée, l'espace scénique ouvert à tous.

L'art a souvent dans son histoire codifié le geste

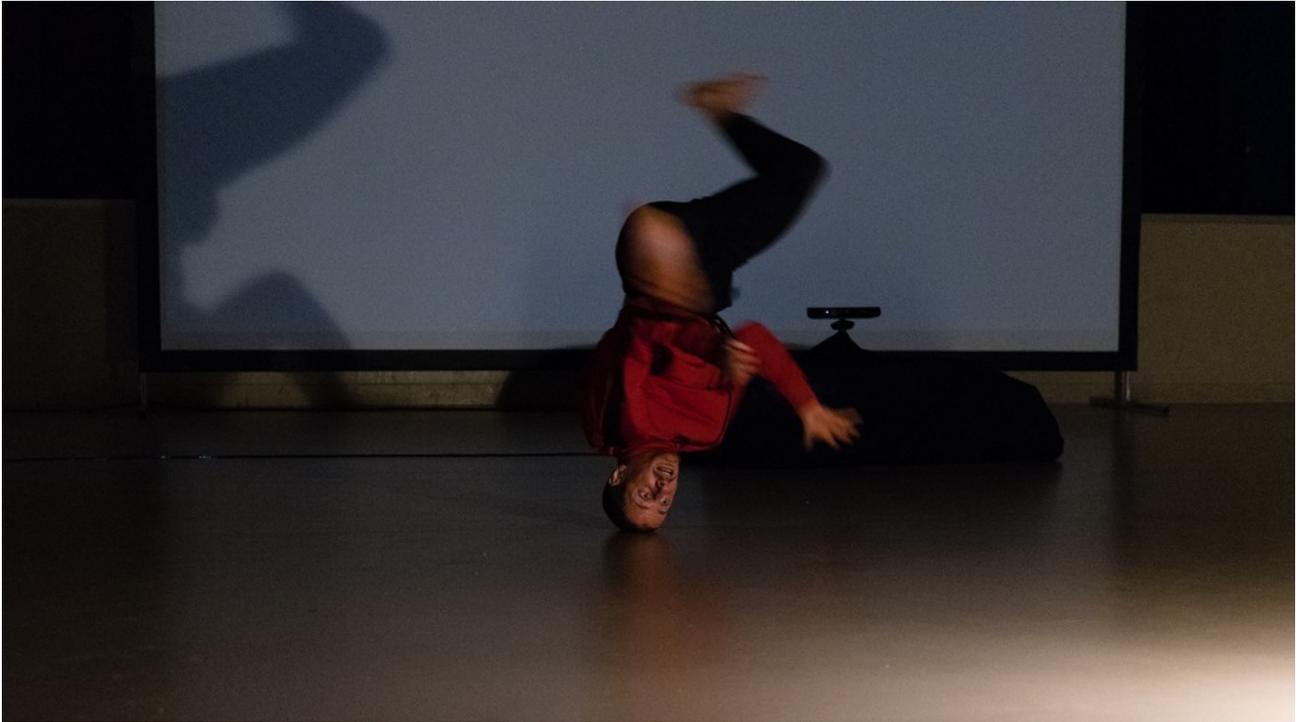
Les approches furent définies non pas pour leur sens mais par le rôle des interprètes : le « *dansé* », le « *peindre* »...Le XXe siècle a bousculé cet usage. Le XXIe siècle a démocratisé l'accès aux outils numériques, ouvrant des brèches dans ces frontières artistiques par la création de nouveaux instruments d'expression corporelle.

Le duo utilise l'éphémère pour laisser une Trace

Musicien et danseur étendent leur expressions par le geste, les corps génèrent en temps réel un univers global, sonore et visuel.

Cette création est parfaitement adaptée à la médiation culturelle, notamment pour le jeune public. L'installation permet de découvrir la création par le geste artistique mais aussi d'aborder différents courants d'art visuel par l'outil numérique.

Vidéo de présentation

© rotoclap

La durée de la performance est de 20 minutes environ. Suite au duo, Traces évolue en installation interactive autonome. Le public est invité à découvrir et pratiquer l'installation numérique.

Installation interactive

A la suite du duo, Traces propose aux corps de créer leur propre création grâce au geste. Volontairement minimaliste, c'est une éloge de la douceur et de l'instant présent. L'expression est instinctive et s'appuie uniquement sur le ressenti.

Cette création polymorphe évolue en fonction des envies : peinture corporelle, musique live et création visuelle, corps sonore...Vingt cinq formes existent, inspirées par différents courants artistiques. **Elles sont toutes accessibles instantanément.** Cette création devient un lieu de rencontres impromptues entre public, musiciens, danseurs...elle laisse la place à tous pour s'exprimer.

© rotoclap

Forme peinture

Le corps du spectateur devient pinceau. Une musique modifie la palette de couleurs et contrôle l'intensité des empreintes. Le corps et les notes sont en symbiose : leur combinaison génère une trace unique.

Il est possible de "capturer" chaque création pour la transmettre par la suite à chaque participant (cadre scolaire ou d'éducation artistique uniquement)

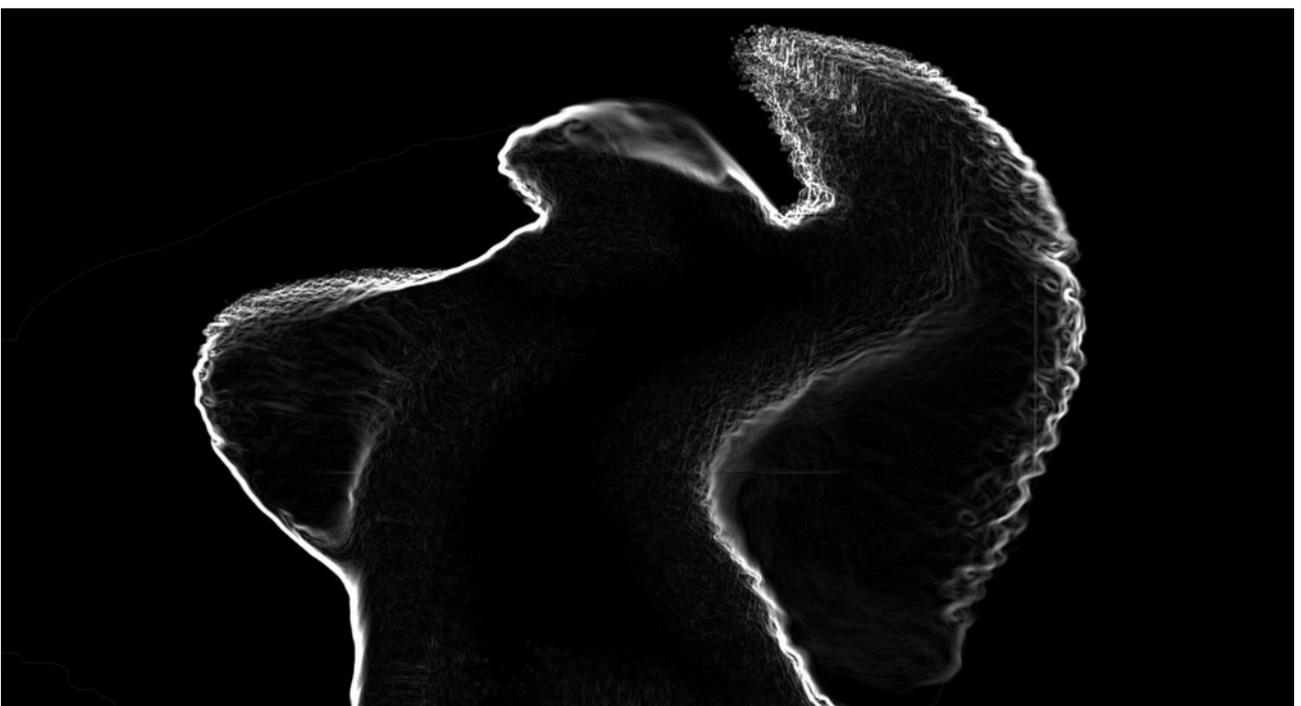
[vidéo Live n°1](#) [vidéo Live n°2](#)

Forme corps sonore

Le corps devient sonore. Le geste génère son et visuel, permettant une immersion totale dans l'expression corporelle. Une texture sonore est produite en direct par un système de synthèse granulaire : le geste permet réellement de jouer du vent, de l'eau... Le langage du corps devient instinctif et d'une grande finesse.

vidéo corps sonore et particules

Forme musique live

Traces évolue en duo composé d'une personne du public et d'un musicien. Ce dernier compose l'univers sonore et interagit avec la peinture : l'échange est le cœur de cette création.

Vidéo Exemple Live avec une scie musicale

© [rotoclap](#)

Interactivité

Une caméra infrarouge capture les mouvements du spectateur. En fonction de la distance avec la caméra, les traces générées seront plus ou moins importantes.

L'ordinateur utilise l'image "depth" du corps humain :

Cette image, semblable à une feuille blanche, sert de support à la création numérique qui lui donne vie par un travail complexe de texture et de couleurs.

Le volume du corps ainsi que la détection de mouvement sont aussi utilisés, notamment pour rendre le geste sonore.

© rotoclap

Biographie

Noé CHAPSAL

Spécialisé dans le breakdance, Noé pratique le hip-hop depuis 12 ans. Il s'est notamment formé dans le monde des compétitions.

Il remporte en 2014 le titre de champion de France en solo, ainsi que plusieurs compétitions internationales en groupe. La notoriété que lui confère ces prix l'ont amené à voyager et découvrir la danse hip-hop dans différents pays, il a donc put se forger un regard complet et critique sur cette dernière.

Depuis maintenant un an, il est danseur interprète au sein de 4 compagnies de danse mêlant différents courant dansés.

En parallèle des compétitions il travail depuis deux ans dans l'enseignement sur la création d'une nouvelle pédagogie visant à se servir de tous les outils de la danse hip-hop pour les mettre au service d'une expression corporelle libre.

Membre de la compagnie Nextape, il est également organisateur d'un festival international de danse ayant lieu à Pontcharra depuis 4 ans.

Damien TRAVERSAZ

Pianiste, Damien se forme au spectacle vivant au contact de collectifs et compagnies artistiques. Son parcours s'est construit sur la diversité des genres musicaux.

Ses projets l'entraînent vers l'art numérique, tout d'abord par la synthèse sonore puis visuelle. Il collabore avec des compagnies en tant que compositeur, musicien ou concepteur de systèmes interactifs et participe à l'accompagnement d'artistes pour l'arrangement et la réalisation musicale.

Une rencontre l'amène à composer pour l'image, notamment pour des documentaires lauréats du prix Albert-Londres, du FIPA d'or, du prix du public et du prix du jury au WebProgram-Festival International.

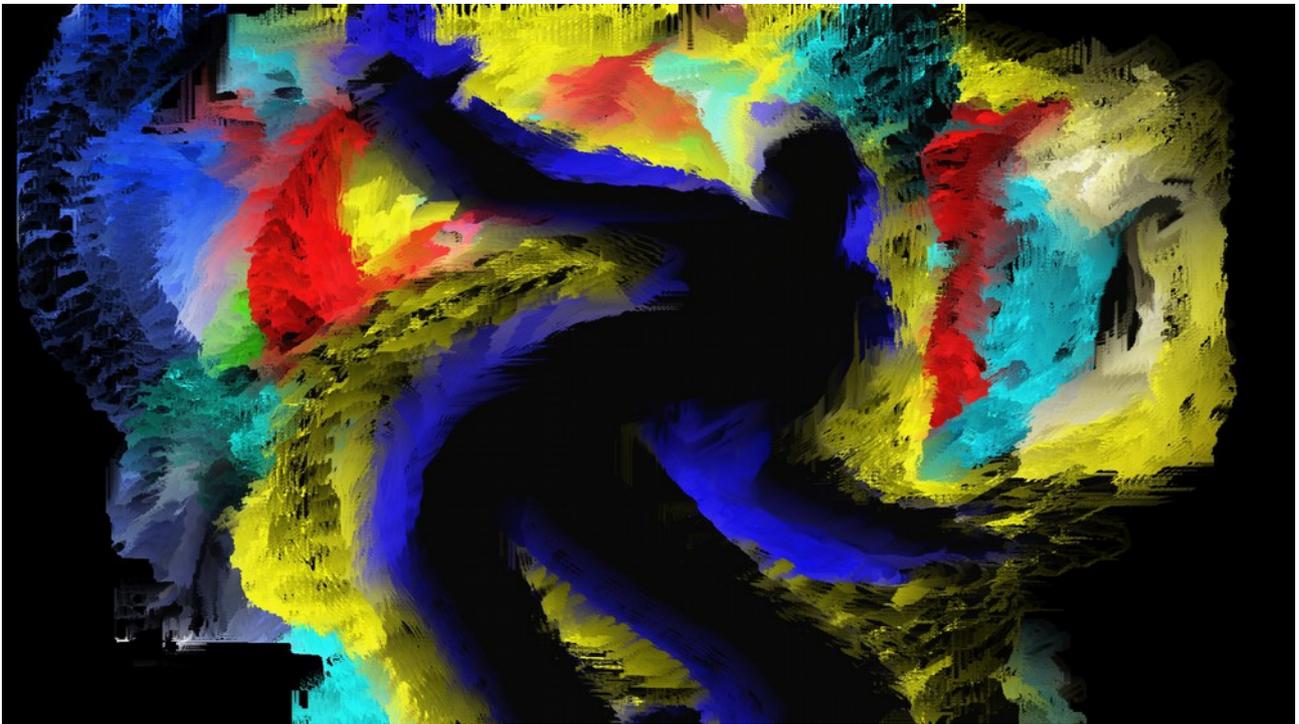
Son langage artistique se construit sur une approche globale réunissant musique, art numérique et spectacle vivant.

Damien enseigne le piano et l'art numérique au conservatoire d'Aix les Bains.

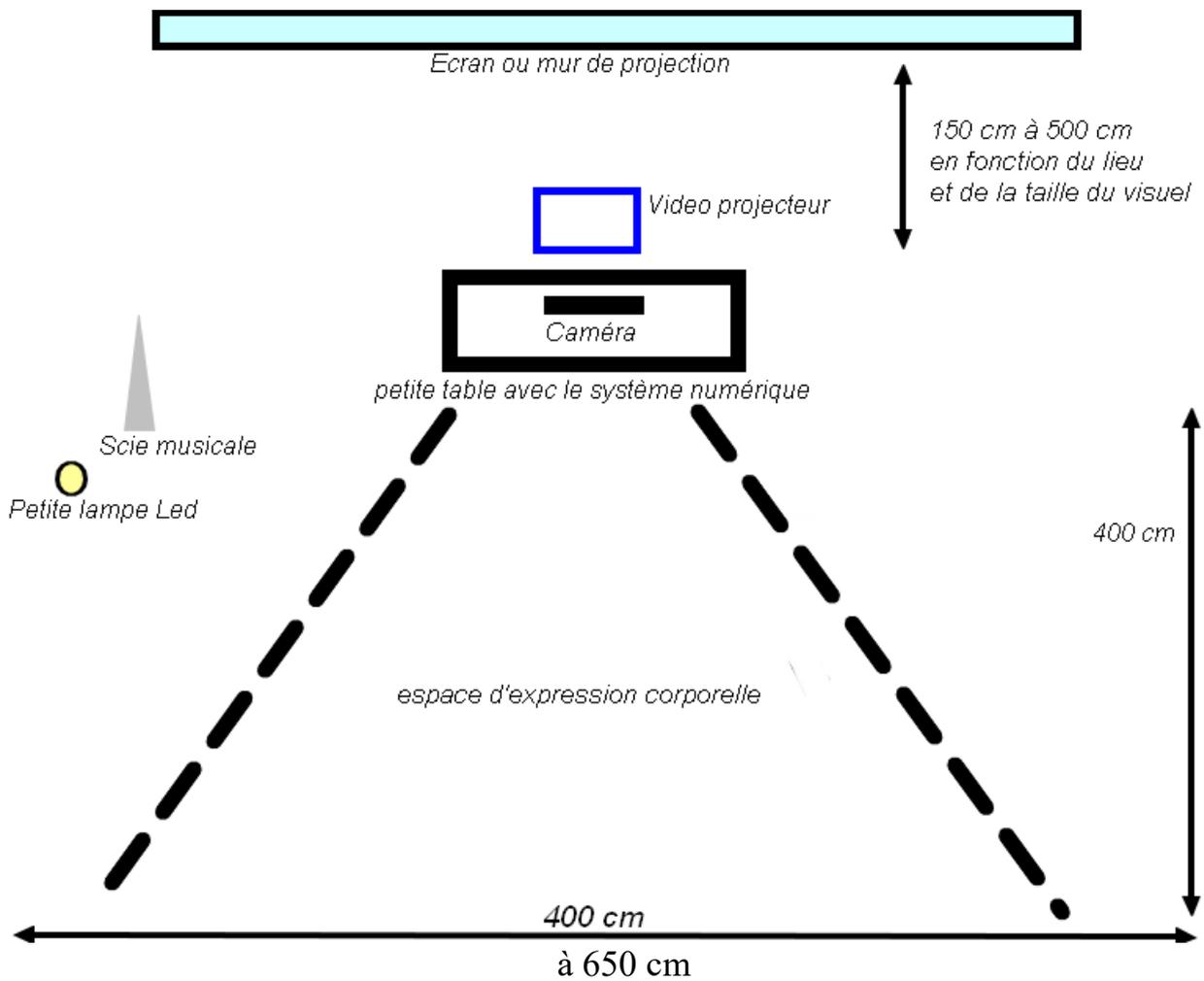
<http://www.damientraversaz.com>

damientraversaz@yahoo.fr

06.14.59.42.62

fiche technique

Temps d'installation

3h30 de manière autonome, échauffement du danseur compris

superficie minimum

35m² pour l'installation . Bien entendu , un espace plus grand est souhaitable pour la danse !

Un espace de déambulation et d'accès est à prévoir dans le lieu d'exposition. Le lieu doit être couvert sauf si les conditions météo permettent une présentation en extérieur, le sol rigide (le système numérique est dissimulé sous la table).

une alimentation électrique 220v 16A est suffisante

Nous fournissons des rallonges jusqu'à 5 mètres. Au delà de cette distance, l'organisateur fournira le matériel nécessaire. Nous sécurisons dans la mesure du possible les rallonges électriques (ruban adhésif gaffer tressé au sol), la sécurité de l'installation reste néanmoins à la charge de l'organisateur.

Le lieu se doit d'être relativement calme, afin de permettre l'immersion du public dans cet univers.

L'installation produisant du son, nous prévenir si d'autres sources sonores sont situées à proximité.

Un espace dans le noir, ou tout du moins très sombre

le vidéo projecteur est installé au sol

(cela facilite l'installation en tout lieu)

La projection fonctionne sur tout mur blanc ou écran adapté (non fourni) d'une longueur minimum de 350 cm. Projeter sur un mur avec ses imperfections et sa patine est aussi intéressant.

Le système numérique est dissimulé. L'installation technique est minimaliste et ne crée pas de contraintes techniques spécifiques.

Tout le matériel est fourni

table, ordinateur, caméra, vidéo projecteur, enceintes, capteurs et interface. Il est cependant possible d'utiliser l'installation sonore et/ou visuelle du lieu.

Une petite table (100x45x40 cm) est installée, dissimulant le matériel. Le vidéo projecteur se positionne entre cette table et la surface de projection. Cet espace n'est pas accessible au public qui restera de l'autre côté de la table.

Équipe

Une ou plusieurs personnes sont nécessaires pour surveiller et gérer l'accès du public, en fonction de la forme présentée. Dans la plupart des cas, nous nous en occupons. Selon la durée de présentation, prévoir une personne relais pendant les pauses.

