

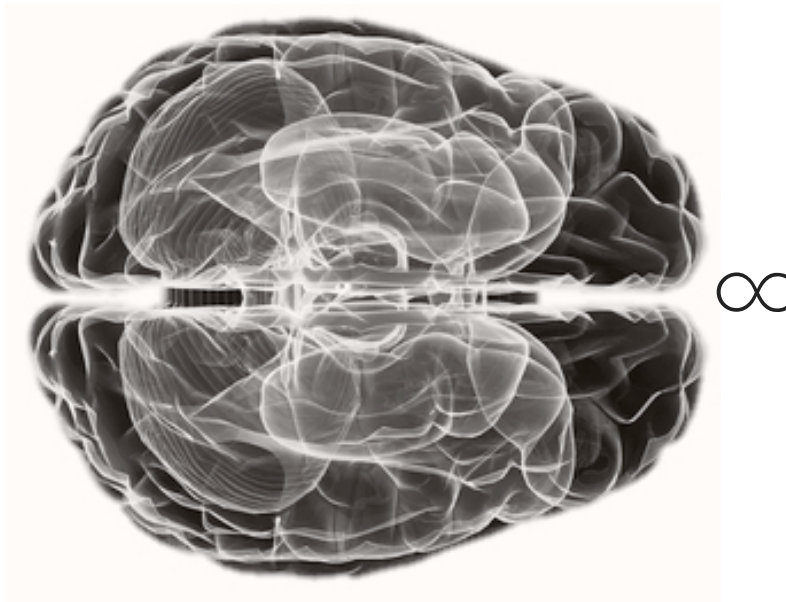

alph α

Une performance techno-chorégraphique conçue par Sandra Français

Lauréate de la 16e Biennale
des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée

Dossier de Presse / Décembre 2013

Que se passerait-il si vous pouviez **observer votre cerveau en action**, pendant que vous pensez, alors que vous êtes en mouvement... ?

Vous seriez alors un témoin privilégié
de **vos propres émotions**, de votre niveau d'attention,
de **votre perception du monde**...

Ces **biosignaux** captés et reproduits sous formes de tracés périodiques ou de zones de couleurs dessineraient une chorégraphie de votre état mental.

Entreriez-vous alors en **résonance** avec vous-même ?

Pourriez-vous **communiquer différemment avec votre corps** ?

Parviendrez-vous à ressentir ce que l'état cérébral d'une autre personne projette sur des écrans ?

Telle est la genèse du projet alpha...

alph_∞

Alpha chez Seconde Nature (Aix-en-Provence) © photos Laurent Marti

alph_∞

En résumé

une performance techno-chorégraphique conçue par
Sandra Français (Chorégraphe / Danseuse) avec
Félix Heaulme (Danseur)
Jean-Daniel Starck (Comédien)
Mathieu Maurice MAAMO (Musicien et Compositeur)
Thomas Hua (VJ)
et avec le concours de **Olivier Oullier** (Neuroscientifique)

2 danseurs

en interaction avec les projections vidéos
de leurs ondes cérébrales.

1 musicien en live

qui vibre selon les pulsations émotionnelles
des danseurs

1 vidéo performer

en résonance avec les représentations
cérébrales des danseurs

1 comédien

qui rythme les séquences-expériences

2 casques Emotiv EEG

reliés aux cerveaux des danseurs et à la console du VJ

1 public

en immersion dans les expériences alpha...

Représentations

- > Biennale des Jeunes créateurs de la Méditerranée (Ancone - Italie) Mai 2013
- > Festival des Mondes Possibles - Seconde Nature (Aix-en-Provence) Oct. 13
- > Résidence Manufacture 284C (Marseille) Janv. 2014
- > Théâtre de la Minoterie (Marseille) Avril 2014

L'intention

Dans un monde d'intelligence artificielle, quelle place reste-t-il à l'émotion ? Rabelais disait : "science sans conscience n'est que ruine de l'âme" *. Quel penseur, quel philosophe du XXIème s. nous alertera pour dire que la raison sans émotion n'est que ruine de la décision ?

Dans un monde où la matrice cybernétique domine nos systèmes d'organisations, Alpha serait le nom d'une expérience menée par un scientifique avec des sujets humains. Une quête qui viserait à retrouver le sens de ce qui resterait profondément propre à l'homme. Quelque chose que la machine, elle, ne pourra jamais atteindre...

Le concept d'Alpha est né de l'envie de créer une dialectique entre les arts et la science autour de la thématique du cerveau, de la raison et de l'émotion. Stimulée par l'envie d'ouvrir de nouveaux champs de recherches dans le domaine de la performance, Sandra Français propose un terrain d'expérimentation pour un dialogue entre chorégraphie, musique, arts visuels et sciences cognitives.

La collaboration est rendue possible grâce à l'utilisation du casque (Emotiv EEG) utilisé en neurosciences. Ce casque permet de se "connecter" au cerveau des interprètes. Il génère une représentation des ondes cérébrales qui pourrait s'apparenter à une chorégraphie graphique du cerveau.

L'écriture d'Alpha est basée sur une série "d'expériences dansées" qui ont pour objectif l'observation de l'activité cérébrale suscitée par l'engagement physique du corps en mouvement. Alpha invite le spectateur à être témoin de ces performances, au cours desquelles les interprètes utilisent leur corps et leur façon de se mouvoir pour atteindre différents degrés de concentration. Ils expérimentent différentes approches physiques pour mettre en lumière la relation entre le corps et l'esprit.

Munis des casques qui retranscrivent les ondes cérébrales en images vidéo, les danseurs laisseront entrevoir leur concentration et leur activité cérébrale, là, palpables, sous nos yeux. Comme si l'on touchait du doigt leur imaginaire...

Afin d'immerger le public dans une atmosphère futuriste et expérimentale, Alpha convie la chorégraphie, la vidéo et la musique à partager l'espace scénique. Leur corrélation permet alors de multiplier les interactions possibles entre les corps, le son, l'image et la technologie. Le comédien, fils conducteur du spectacle, incarne le rôle du scientifique.

* *Le Pantagruel*

Olivier Oullier et le casque Emotiv EEG

Felix Heaume, Olivier Oullier et Sandra Français

Les artistes

Sandra Français

Chorégraphe / Danseuse

Née en 1987 en France, Sandra Français étudie la danse avec la chorégraphe Aixoise Josette Baïz. Elle rejoint sa compagnie professionnelle dès l'âge de 19 ans pour les créations et tournées de Tonight, Les Araignées de Mars, Rhapsody in Blue Gershwin, Eden Club et Granada Mix.

En 2010, Sandra prend part au projet Arsenal Della Danza en Italie, la Biennale Danza invite pour cette formation, des chorégraphes de renommée internationale qui viennent dispenser leur savoir et leur passion aux jeunes danseurs confirmés sélectionnés sur dossier. Elle danse entre autres sous la direction d'Ismael Ivo pour l'ouverture du septième Festival International de Danse Contemporaine de la Biennale de Venise dans les pièces Waste Land, Capturing the city, et Oxygen.

En 2011, Sandra rejoint la compagnie AVA en Espagne et travaille sous la direction d'Avatara Ayuso dans les créations The First Language et Variété. En 2012, la chorégraphe de AVA écrit pour Sandra le solo My Body is a Battleground, une création entre danse et théâtre.

De retour en France, Sandra intègre deux compagnies de Marseille, Artonik pour les créations The Color Of Time et L'heure Bleue, ainsi que la compagnie Mouvemento pour les projets Ellipses et Décalage horaire.

Parallèlement à son travail d'interprète, depuis 2009, Sandra Français mène ses propres travaux de recherche chorégraphique et élabore plusieurs opus. Cnidaria (Méduse), un solo dans lequel elle aborde la narration à travers un conte chorégraphique; Pygmalion, duo qu'elle crée pour une création musicale de Beat Pleasure; et enfin Alpha (projet pour lequel elle est nommée lauréate de la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée), une nouvelle étape formelle et conceptuelle à travers laquelle elle renoue avec l'improvisation et la performance.

Félix Heaulme

Danseur

Félix Heaulme fait ces débuts au sein de l'Option Danse au Lycée Paul Cézanne d'Aix en Provence, en partenariat avec le Ballet Preljocaj.

Au cours de sa formation il aborde un travail pratique sur le répertoire du ballet ainsi qu'un travail théorique sur l'Histoire de la Danse.

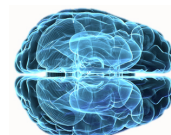
Il intègre par la suite la formation pour jeunes danseurs de la chorégraphe aixoise Josette Baïz.

Il entre dans sa compagnie professionnelle (Compagnie Grenade) dès l'âge de 19 ans et l'accompagne pendant six ans au cours desquels il participe à toutes ses créations.

Félix intervient aussi en tant que professeur et assistant dans la Compagnie Grenade, il dirige des ateliers chorégraphiques et accompagne la chorégraphe dans son travail avec les professionnels ainsi qu'avec les enfants de la formation.

En parallèle, il se forme au cours de stage auprès de German Jauregui, Corinne Lancelle et Martin Kravitz

alph_∞

Les artistes

Jean-Daniel Starck

Comédien

Artiste polyvalent et autodidacte, Jean-Daniel Starck a toujours été guidé par ses émotions dans son parcours artistique. C'est en créant qu'il découvre peu à peu l'ampleur de son potentiel, et, au même rythme que ses travaux prennent corps, il se forme par lui-même à différentes disciplines artistiques.

Il touche ainsi aux domaines des arts plastiques, de la comédie, de la musique, de la couture, du chant et enfin de la danse.

Il participe en tant qu'acteur, à deux courts métrages d'Isabelle Sers, *Children of the Sun* et *Ubuntu*. Il crée aussi plusieurs morceaux pour la bande originale d'*Ubuntu*, sous le pseudonyme de MagiCien.

Son excentricité et son univers original l'amèneront à travailler comme modèle et à collaborer étroitement avec le photographe Eric Bourrillon.

Diplômé en Métiers de la Mode et du Vêtement flou, il crée des costumes pour Isabelle Sers ainsi que pour les pièces chorégraphiques de Sandra Français. Il crée notamment les costumes du projet Alpha.

Au sein de l'association la Tête dans les Étoiles, il travaille aussi comme plasticien lors des Carnivals des Sons de Marseille ainsi que pour différentes manifestations de la scène techno.

Jean-Daniel Starck rejoint le projet Alpha pour y incarner un rôle clé du spectacle, celui du scientifique, fil rouge de la pièce, qui guidera le spectateur d'une expérience à l'autre.

Mathieu Maurice MAAMO

Compositeur, sound designer et ingénieur du son

Depuis 2001 Mathieu Maurice est producteur de musique et de son.

Il s'est impliqué dans plusieurs disciplines : la danse contemporaine, le cinéma, les jeux vidéo, les installations, les performances... Il compte plus d'une vingtaine de projets ces 8 dernières années.

En parallèle, il est ingénieur du son depuis 10 ans.

Son parcours professionnel l'a amené à travaillé avec : Patrice Chéreau, Angelin Preljocaj, Trisha Brown, Philippe Découfflé, le Berliner philharmoniker, le London Symphonic Orchestra, Robert Lepage, Frank Il louise, ...

Il remporte en 2012 son premier prix pour une musique original grâce au film "Lisières". Le film est actuellement en présélection pour le César du meilleur court métrage, et remporte plusieurs prix.

Son travail est régulièrement diffusé en France et à l'international, à travers les productions pour lesquelles il a créé.

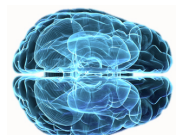
Depuis peu, il donne des cours de création sonore à l'université de Montpellier Paul Valéry.

En 2013, Matthieu Maurice est à l'initiative du projet **MAOW** : www.maow.pro

Il compose également pour son propre compte sous le nom de **MaamO**.

www.souncloud.com/maamo

alph ∞

Olivier Oullier

Neuroscientifique

Olivier Oullier est professeur à Aix-Marseille Université où il enseigne la psychologie, les neurosciences et les systèmes complexes. Ses travaux de recherche au sein du Laboratoire de psychologie cognitive (UMR CNRS 7290) de la Fédération de recherche « Comportement, cerveau et cognition » (FR 3512) portent sur les liens entre perception, action et décision au niveau comportemental et de l'activité du cerveau.

Il utilise des technologies d'enregistrement de l'activité cérébrale (IRM fonctionnelle, électro-encéphalographie) et de mouvement des yeux (eye-tracking) en laboratoire et sur le terrain grâce à la portabilité nouvelle offerte par certaines de ces techniques. Auteur de plus d'une centaine de publications scientifiques et grand public, il a été récompensé par le Forum Economique Mondial (Davos) qui l'a nommé Young Global Leader.

Depuis plus de 15 ans, il explore les mouvements rythmiques du corps et les interactions avec les environnements (physique et social). Il a notamment introduit une méthode scientifique inédite pour mesurer le degré de coordination entre deux individus qui interagissent ainsi que la mémoire motrice sociale. Parallèlement, il explore les mécanismes comportementaux et cérébraux de prise de décision. Le cadre théorique dans lequel il travaille est celui de la « cognition incarnée », à savoir que le (rôle du) corps est indissociable du cerveau dans la façon dont nous interagissons avec le monde et nous prenons des décisions, et dans la façon dont émotion et rationalité non seulement co-existent mais sont interdépendantes.

Il a été le premier à introduire le concept d'*émorationalité*.

Parallèlement à sa carrière scientifique, il est compositeur et DJ.

Twitter : @emorationality

Thomas Hua

Artiste vidéo

Après l'obtention en 2004 de son BTS en Audiovisuel, Thomas s'ouvre sur les autres disciplines du spectacle vivant au travers d'expériences professionnelles et artistiques. En découvrant le potentiel créatif de la vidéoprojection, il développe ses connaissances dans ce domaine et focalise ses travaux sur l'image et la lumière.

Après plusieurs années d'expérimentations en solo ou en collaborations, il monte le collectif Kadriline. Le collectif rassemble des artistes passionnés par l'image autour de la création artistique.

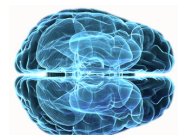
Il participe à de nombreuses performances, installations éphémères, et réalise quelques scénographies vidéo pour des compagnies de théâtre et de danse telles que Cie latypique et Cie peanuts.

Il collabore aussi avec des Djs en tant que VJ sur la scène techno Française dans des événements tels que Enjoy Dnb, Distropunx et BAAM.

Aujourd'hui Thomas continue d'expérimenter, il explore la vidéo-projection comme une matière lumineuse, qui peut habiller toutes sortes de surfaces.

Il s'intéresse de près aux technologies, afin de rendre possible une certaine interactivité entre l'humain et les machines.

alph ∞

Une production

elephante

transmediart company

"stay hungry, be foolish, think big"

Contact Presse/Photos/Vidéos

Philippe Français / +33(0) 677 828 551

philippe.francais@neomedia.org