

GRAME - DAC TAIPEI 2013

GRAME, CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE - LYON
DAC, DIGITAL ARTS CENTER - TAIPEI

THREADS

ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

MUSIQUE/DANSE/VIDEO

CREATION DIGITAL ARTS FESTIVAL / 22-23 NOVEMBRE 2013 /
ESLITE PERFORMANCE HALL / TAIPEI

Roque Rivas, musique
Christophe Lebreton, scénographie & technologie
Shang Chi Sun, chorégraphe
Ruben Reniers, Annapaola Leso, danse
Ting Hao Yeh, Chien-Chao Wang, vidéo

PROPOSÉ EN ASSOCIATION AVEC :

TRAVERSE
SHANG-CHI SUN
MUSIQUE DE RYOJI IKEDA

CREATION 2011 / FABRIK POSTDAM & CENTRE CULTUREL DE TAIWAN A PARIS

Centre national de création musicale

11, cours de Verdun
69002 LYON
FRANCE

T. 0033 (0)4 72 07 37 00
F. 0033 (0)4 72 07 37 01
—
WWW.GRAME.FR

Contact : Aline VALDENNAIRE
Production & coordination artistique
Tel : 0033 (0)4 72 07 43 11
valdenaire@grame.fr

THREADS - CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

INTRODUCTION

Pour ce projet du Grame et du Dac avec le compositeur Roque Rivas et le chorégraphe-danseur Shang-Chi Sun, associés au vidéaste Ting Hao Yeh, le dispositif proposé par Christophe Lebreton permettra que la danse soit en interaction avec les matériaux constitutifs de l'espace sonore et visuel.

Amplifier le mouvement, «l'augmenter» a toujours préoccupé les chorégraphes, compositeurs, danseurs et musiciens. Grame poursuit depuis plusieurs années, cette recherche dans le domaine de la musique, de la danse et des productions multimédias. «L'outil capteur» est développé dans le cadre d'une pensée musicale et/ou chorégraphique. Ces projets et réalisations contribuent à modifier les frontières entre les arts : par exemple, le corps du musicien et celui du danseur seront confondus, pour parvenir jusqu'au changement de rôles.

Les projets développés par Grame, et particulièrement par Christophe Lebreton, au cours de ces dernières années réunissent des solistes (percussionniste, accordéoniste, altiste, harpiste..) des chorégraphes et danseurs et naturellement des compositeurs : «Light Music» (Thierry de Mey), «Corps déployés» (Sébastien Rivas-Annabelle Bonnery), «Line 9», (projet expérimental avec Chen Qiangbin pour la musique et Jing Xing pour la chorégraphie et l'improvisation), « Sous l'écorce » (Sébastien Rivas).

“ Le titre « Threads » (fils) possède une double signification. Il fait d'abord appel à une série de fils qui composent un tissu sonore évoluant lentement dans le temps, puis à une notion issue de l'informatique de deux ou plusieurs actions qui se développent en parallèle. À partir de ces deux concepts, la pièce est construite sur un geste qui ressemble à une sinusoïde ou une vague, constituée de plusieurs « fils sonores », qui par divers processus vont transformer l'architecture interne de ce contour.

Deux danseurs placés à l'intérieur de cette architecture, entrelacent leurs mouvements stimulés par le rythme et l'évolution de l'énergie sonore. Le caractère organique de la musique, parfois doux et flottant, parfois intense et pulsatif augmente le dynamisme physique des mouvements.

Dans «Threads» le lien entre danse, musique et vidéo a été repensé. Connectés électroniquement à travers des capteurs de mouvement, les danseurs créent un nouveau corpus: le corpus d'un espace interactif. La scène n'est plus désormais le lieu dans lequel se conduit une action, mais un espace qui intègre l'action et l'expressivité musicale à travers le mouvement. Elle devient un écho et une extension du corps humain. Comme dans un processus organique, le flux des mouvements des danseurs sculpte, fait proliférer et projette les sons et les images dans l'espace. Encore plus puissant que dans le cadre d'une installation, leurs mouvements et sensations sont le focus, l'origine et le destinataire de cet environnement.

«Threads» se présente ainsi comme un dialogue fascinant entre le corps et la technologie dans une pièce qui met en évidence l'ambiguïté des rapports artistiques pluridisciplinaires. ”

Roque Rivas et Shang-Chi Sun

CALENDRIER DE CRÉATION

3-6 septembre 2012

résidence de composition, R. Rivas - GRAME Lyon

21-29 novembre 2012

résidence Lebreton, Rivas, Shang-Chi Sun, DAC Taipei

21-28 janvier 2013

résidence danse at CCN, Rillieux la Pape

21-24 juin 2013

résidence vidéo, Ting-Hao Yeh - GRAME Lyon

25 juin -6 juillet 2014

répétitions danse et vidéo - Tanzfabrik Potsdam

14-23 novembre 2013

répétitions et création mondiale - Digital arts festival Taipei

15 mars 2014

Première française - ENSATT (Lyon), Biennale Musiques en Scène

THREADS - CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

EXPLICATION DE LA CAPTURE DE MOUVEMENT ANGULAIRE SUR UN ESPACE SCENIQUE

Threads, est l'occasion d'associer un compositeur et un vidéaste à un projet chorégraphique avec des capteurs embarqués sur les danseurs.

L'idée est que les danseurs puissent interagir sur la vidéo, le son et sa spatialisation afin de créer un lien organique entre les danseurs et les dispositifs de diffusion.

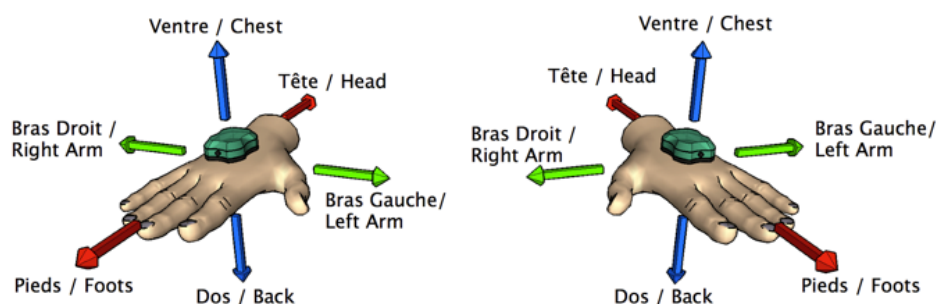
Le principal enjeu dans ce type de projet est de trouver un équilibre entre le mouvement chorégraphique et la contrainte instrumentale.

Il s'agit de révéler le lien organique entre les danseurs et le dispositif et se démarquer de toute démonstration systématique.

S'appuyer sur un contenu musical prédéfini à l'instar d'une pièce acousmatique, mais dont l'interprétation va dépendre des danseurs.

Trouver le paradigme qui permet aux danseurs de prendre conscience de la contrainte instrumentale sans pour autant nuire à la qualité de leur geste, au propos chorégraphique.

Pour réaliser ce projet, les deux danseurs sont équipés de capteurs de mouvement positionnés sur chaque main. On compare l'orientation des mains par rapport à l'axe de gravité terrestre afin de libérer l'interprète de la contrainte d'orientation par rapport au plan horizontal. On utilise les 6 axes nommés ci-dessous :

Ce type d'interaction est particulièrement efficace et lisible pour des mouvements lents. On peut également l'utiliser pour des mouvements rapides mais la perception de la vitesse sera plus facilement traduite avec l'information issue des vitesses gyroscopiques des capteurs. L'analyse du vecteur gyration ne dépend pas d'une direction particulière, mais de la vitesse de rotation. On utilise également les accéléromètres, pour détecter des à-coups dans les mouvements.

Le son et la vidéo peuvent ainsi être transformés en temps réel par ces différents descripteurs. La première phase de travail a été de définir la structure globale et de laisser écrire les protagonistes comme pour une forme classique. Même si les capteurs ont toujours été présents lors des résidences, ce n'est qu'à la toute fin de ce processus de création que les interprètes vont pouvoir jouer du dispositif *Threads*.

THREADS - CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

BIOGRAPHIES

ROQUE RIVAS, MUSIQUE

Né en 1975 à Santiago du Chili, Roque Rivas suit des études de composition électroacoustique et d'informatique musicale au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon avant d'entrer dans la classe de perfectionnement en composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2005, il reçoit le prix « Francis et Mica Salabert » pour le département de composition du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon. De 2006 à 2008, il suit les deux années du Coursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam ; sa pièce Coursus 2, Mutations of Matter pour cinq voix, électronique et vidéo, a été créée le 7 juin 2008 dans le cadre du festival Agora.

En 2009, le Centre Pompidou lui commande une œuvre pour l'exposition Soulages - Noir lumière : Peinture 324x362 cm, 1985. Nouvelle commande de l'Ircam, About cages est créé en mars 2010 à Porto, par l'ensemble Remix dirigé par Peter Rundel. Commande du Festival Why note de Dijon, Ondulaciones, pour ensemble et électronique, y est créé en 2011. Cette même année, Roque Rivas participe à l'Académie d'Aix en Provence. En juin 2012 est créé Assemblage au ManiFeste de l'Ircam.

SHANG-CHI SUN, CHORÉGRAPHE

Le chorégraphe et danseur taiwanais Shang-Chi Sun a reçu sa formation de danseur classique et contemporain à l'Académie Nationale des Arts de Taipei. Il est également titulaire d'un Master of Arts en chorégraphie de l'École Supérieure Ernst Busch à Berlin. Il a collaboré avec de nombreuses compagnies de danse telles que Sasha Waltz & Guest, Nürnberger Tanztheater, Cloud Gate Dance Theatre de Taiwan et Balletto Teatro Di Torino.

Avec sa propre compagnie, il a créé depuis 2007 plusieurs pièces dont, en autres, „Walk faster“ (2007), „Dialogue II“ (2008), „Nüwa“ (2009) et „4.48/Ohne Titel“ (2010). Celles-ci tournent régulièrement en Europe et en Asie (Maison de la Danse – Lyon, Festival Tanz im August – Berlin, Festival d'Avignon, International Taipei Arts Festival...).

En 2011 Shang-Chi Sun présente cinq nouvelles créations: „Genus“ en collaboration avec Cloud Gate Dance Theatre 2 (Taiwan), „Je.Sans.Paroles“ au Manège de Maubeuge (F), « Traverse » au LOFFT de Leipzig (D), « Le Requiem allemand » de Brahms à Nuremberg (D) et une chorégraphie en commission pour la Transitions Dance Company – Laban de Londres (GB). Invité par le Taipei Arts Festival, il présenta une nouvelle création, entre danse et film, « Breakfast », en août 2012. En 2013 sa nouvelle pièce « Uphill », dernière partie de la trilogie débutée avec « Je.Sans.Paroles » et « Traverse », sera présentée à Taipei et à Berlin.

Il est artiste associé depuis 2011 à la Fabrik Postdam.

Prix :

2005 : « Prix Bavarois pour le Théâtre et la Littérature » de la Fondation Culturelle de la Chambre de Commerce à Munich

2008 : « Premier Prix pour la Chorégraphie » du 12ème Festival International de Solo de Danse à Stuttgart

2009 et 2010 : Lauréat du « LMF Dance Found » de Taiwan

2012 : « Traverse » est sélectionné sur la priority list du réseau européen Aerowaves.

THREADS - CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

BIOGRAPHIES

ANNA PAOLA LESO, DANSEUSE

Annapaola Leso, née en 1988 à Verone, est diplômée de l'Académie de danse contemporain de M.A.S. à Milan. Elle participe à de nombreux stages et productions notamment dans les festivals de danse contemporaine ADDADANZA ou DANCEMACHINE (Milan).

Elle travaille avec de nombreux chorégraphes tels que Matteo Levaggi ou Michaela Lucenti.

RUBEN RENIERS, DANSEUR

Est né en 1979 en Indonésie et a grandi aux Pays-Bas, il fait sa formation en danse à la Rotterdamse Dansacademie.

En 1999 il entre «Saarländisches Staatstheater Saarbrücken», puis au «Staatstheater Braunschweig» et «pretty ugly tanz köln».

Il a travaillé avec des chorégraphes tels que: Marquerite Donlon, Rui Horta, Olga Cobos / Peter Mika, Amanda Miller, Georg Reischl, Felix Landerer, Shang-Chi Sun et bien d'autres.

A partir de 2009, il travaille comme danseur et chorégraphe freelance.

Ses dernières chorégraphies sont:

« Hangaufwind » (à Tanzkonkret Festival au Théâtre de Cologne Orangerie, 2011)

« Recherche Mülheim » (Tanzhaus Köln intérimaire, 2010),

« Entre nous » (Orangerie-Theater im Volksgarten, 2009) avec l'illustrateur Barbara Steinitz

« Derrière le mur » (avec pretty ugly tanz köln, Arkadas Theater, 2009).

CREATION CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

BIOGRAPHIES

TING HAO YEH, VIDEO

Né en 1981 à Taipei (Taïwan), il grandit dans la ville de ZhongLi. Depuis peu, il travaille et vit à Taipei. Ses créations se concentrent sur les théories mathématiques, les phénomènes physiques et chimiques, les relations entre sous-culture et arts multimédias. Grâce aux performances audiovisuelles, il montre un point de vue différent dans le mélange des sciences et de la culture.

Il a commencé par travailler dans l'infographie en produisant des performances de traitement en temps réel. En fonction de la caractéristiques des matériaux sonores et visuels, et en manipulant le temps et l'espace, il essaie d'afficher une atmosphère surréaliste dans la réalité.

N'aimant pas signer de son vrai nom, il utilise une multitude de pseudonymes. Jusqu'à présent, il a signé ses créations d'une trentaine de pseudonymes différents.

CHRISTOPHE LEBRETON, SCÉNOGRAPHIE & TECHNOLOGIE

Né en 1967. Il étudie le piano et la guitare. Après des études scientifiques, il entre à Grame en 1989. Il rencontre l'ingénieur du son Michel Steivenart, qui lui transmet sa passion du son. Depuis, il investit sans cesse dans la recherche et le développement de nouveaux outils de création, tout en gardant à l'esprit les spécificités d'un projet musical pour la scène : amplification, installation, production discographique, réalisation dans les studios de Grame, matériel informatique spécifique... Il explore les capacités musicales du logiciel Max MSp, dans l'idée de répondre au mieux aux attentes des compositeurs. Sa participation au projet de Thierry de Mey «Light Music» (pièce pour un soliste, projections et installation interactive, fondée sur la détection du mouvement, créée en 2004), a constitué une étape majeure dans son parcours et l'a mené à pousser au plus loin ce qu'il appelle la «scénographie instrumentale».

Il est régulièrement invité à présenter son expérience et à former de jeunes ingénieurs, en conférences et masterclasses.

THREADS - CREATION ROQUE RIVAS & SHANG-CHI SUN

IMAGES DE LA CREATION - NOVEMBRE 2013

TRAVERSE - SHANG-CHI SUN

CREATION 2011 - PIECE PROPOSEE EN ASSOCIATION AVEC **THREADS**

Shang-Chi Sun, chorégraphie & danse

Ryoji Ikeda, musique

Jens Siewert, conception scénique

Shang-Chi Sun, David Friedrich, conception lumières

Hans Fründt / Kamil Rhode, régie technique

Dr Achim Plum, photos

Laurent Dubost, management

Durée 16 min.

Une coproduction de fabrik Potsdam

Avec le soutien de Centre Culturel de Taiwan à Paris

extraits vidéo <http://vimeo.com/26224466>

Une musique obsédante, tel le rythme d'un coeur, un corps isolé, dont les membres coupent l'air à la vitesse du combat et reviennent aussitôt dans la tranquillité de la lenteur, des espaces de lumière toujours changeants : «Traverse», la nouvelle création du chorégraphe taiwanais Shang-Chi Sun, frappe d'abord par la multiplicité, le rythme et les strates tantôt complémentaires, tantôt en opposition, du corps et de son environnement. Elle est une transcription en mouvement d'une présence dont la force, les envies, les impulsions s'émancipent et traversent ses mémoires temporelles. Dans l'oscillation de chaque instant, Shang-Chi Sun voyage dans les états du corps et ses expériences simultanées du passé et du futur dans l'espace.

«Traverse» est avant tout une chorégraphie très personnelle avec la signature d'un danseur d'exception. À la vitesse, la fluidité et la multiplicité de sa danse s'ajoutent une précision et un sens du rythme étonnants. Une danse directe, pure, sans détours.

Représentations

26 juillet 2013
25 mai 2013
15 au 17 mars 2013
16 et 17 novembre 2012
7 septembre 2012
20 juillet 2012
8 juillet 2012
27 et 28 juin 2012
27 janvier 2012
12 et 14 janvier 2012
12 décembre 2011
10 décembre 2011
18 au 20 août 2011
8 au 10 juin 2011

BIELEFELD, Dance Festival
TURINO, Interplay Festival
HONG-KONG, Asia Dance Platform
COPENHAGUE, Dansehallerne
GENES, Festival Corpi urbani
GDANSK, Gdansk Dance Festival
BARCELONA, Dies de Dansa
WEIMAR, Deutsches Nat. Theater
TOULOUSE, Festival Made in Asia
POTSDAM, fabrik Potsdam
AMSTERDAM, PUNCH! Festival
BRUGES, December Dance Festival
BERLIN Dock 11
LEIPZIG LOFFT Theater

TRAVERSE - SHANG-CHI SUN

CREATION 2011 - PIECE PROPOSEE EN ASSOCIATION AVEC **THREADS**

PRESSE

«Le Taiswanais Shang-Chi Sun fascina dans son solo Traverse de 16 minutes par son langage corporel intense, souple et inspiré des techniques de mouvement asiatiques, en contraste presque douloureux avec la musique minimaliste – une pulsation en staccato – de Ryoji Ikeda. Et lorsque ces sons industriels modernes se tarirent étions-nous d'abord soulagés, mais bientôt tout aussi surpris de la manière dont ces rythmes martelants et pénétrants constituaient en fait la chorégraphie de ce danseur puissant et élégant. Au moins pour un instant, ces mouvements semblaient se fondre dans l'espace.»

Potsdamer Neueste Nachrichten, Astrid Priebes-Tröger, 14 janvier 2012

« Le solo Traverse de Shang-Chi Sun, originaire de Taiwan, se démarque sans doute le plus du point de vue chorégraphique. Sun coupe de ses bras l'espace avec une précision et une vitesse énorme, sur une musique de Ryoji Ikeda, puis des changements de tempo laissent apparaître des phases de mouvements intérieurs. Le tapis musical technoïde et l'emploi épuré de son corps de danseur rappellent par instant les pièces du japonais Hiroaki Umeda. Sun, qui a dansé dans des productions de Sasha Waltz, a réussi ici sans conteste une pièce techniquement brillante.»

TANZPRESSE, Annett Jaensch, 18 janvier 2012

« Plus encore que dans ‚Je.Sans.Paroles‘, ceci est visible dans la deuxième chorégraphie de la soirée, ‚Traverse‘. L'agressivité stérile des rythmes de machines (Composition: Ryoji Ikeda) dans laquelle Shang-Chi se déploie, et qui le broie et le transporte. Et contre laquelle il oppose encore et encore cette lenteur déjà évoquée, ce fleuve de concentration silencieuse. Une soirée fantastique. »

Leipziger Volkszeitung, Steffen Georgi, 10 juin 2011

« De même dans la deuxième partie de cette soirée nous assistons à une danse (Traverse) hors du commun. Dans un arrangement scénique minimaliste, nous voyons un danseur qui sait occuper l'espace. Le langage corporel de Sun est accompagné d'un tapis de son puissant : des grondements, des cliquetis montent en puissance et créent ainsi une tension comparable à une machine prête à décoller. Celle-ci est encore renforcée par la précision et la force des ses mouvements qui rayonnent d'un charisme unique. Dans chacune de ces séquences tout semble être sous tension – jusqu'au plus petit de ses orteils.»

Leipzig Almanach, Alexandra Hennig, 18 juin 2011

DAC, DIGITAL ARTS CENTER – TAIPEI

This center's establishment is based upon the objectives of "R&D, experimentation, creation and incubation". The intention is to accumulate energy in digital arts, and attain the core value of transcending short term profits; because we hope the various representative organizations that have demonstrated great potential will focus on the long term ideals and show the real meaning of collective involvement. In doing so, we hope to generate the most substantial and most abundant reward, thus making Taipei Digital Art Center the base for the development of the emerging digital contents industry and culture.

As of 2009, it will be operated by the Digital Art Foundation, which comprises veteran organizations that have a wealth of experience in the fields of digital or techno art; these include experts from academic institutions, industry, art museum management and creative art etc. With high expectations, the intention is to harness cross-industry, cross-platform and cross-regional cooperation, by planning and execution of a series of R&D, demonstration and performance exhibition projects, thereby realizing the concept of fusion between digital technologies and arts. Through core values that transcend short-term profit, the Digital Art Center hopes that representative organizations from the various fields will focus on long-term ideals, thereby demonstrating the positive meaning of joint collaboration, and generating the most substantial and abundant reward.

GRAME, CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE – LYON

Grame, centre national de création musicale créé en 1982, à Lyon, à l'initiative de James Giroudon et Pierre Alain Jaffrennou, grâce au soutien du ministère de la culture, a été labellisé centre national de création musicale en 1996. Implanté en région Rhône-Alpes, Grame développe un ensemble d'activités recouvrant la totalité de la création musicale, de la réalisation à la diffusion des oeuvres en concert, dans le champ de la musique contemporaine.

La création artistique contemporaine est confrontée à l'évolution rapide des connaissances scientifiques et à l'apparition de nouveaux moyens technologiques. Les concepts, méthodes et outils développés par la recherche en informatique musicale, en innervant pleinement la pensée et le travail du compositeur et des interprètes, constituent une donnée essentielle de la création musicale. Cette préoccupation est au coeur même des activités de Grame qui inclue à ce titre un département de recherche développant régulièrement des applications comme Midishare ou FAUST

Les actions musicales produites et soutenues par Grame, centre de ressources artistiques, intellectuelles et techniques, s'inscrivent dans des axes très diversifiés: musiques de concert, concerts mis en scène, spectacles musicaux, installations plastiques et sonores, conception et réalisation de grands événements spectaculaires centrés sur la musique ...

Grame produit, depuis 1992, la Biennale Musiques en Scène, manifestation pluridisciplinaire consacrée à la création musicale, devenue biennale à partir de 2002, et Les Journées Grame, en année interbiennale.

Grame reçoit le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Rhône Alpes et de la Ville de Lyon.

Production : Dac, Digital Arts Center - Taipei & Grame, national center for new music - Lyon

Avec le soutien de : CCNR Rillieux-la-Pape, City of Lyon, Bureau français de Taipei, Bureau de représentation de Taipei en France, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Movea (Grenoble).

Avec la participation de Tanzfabrik Potsdam.

