

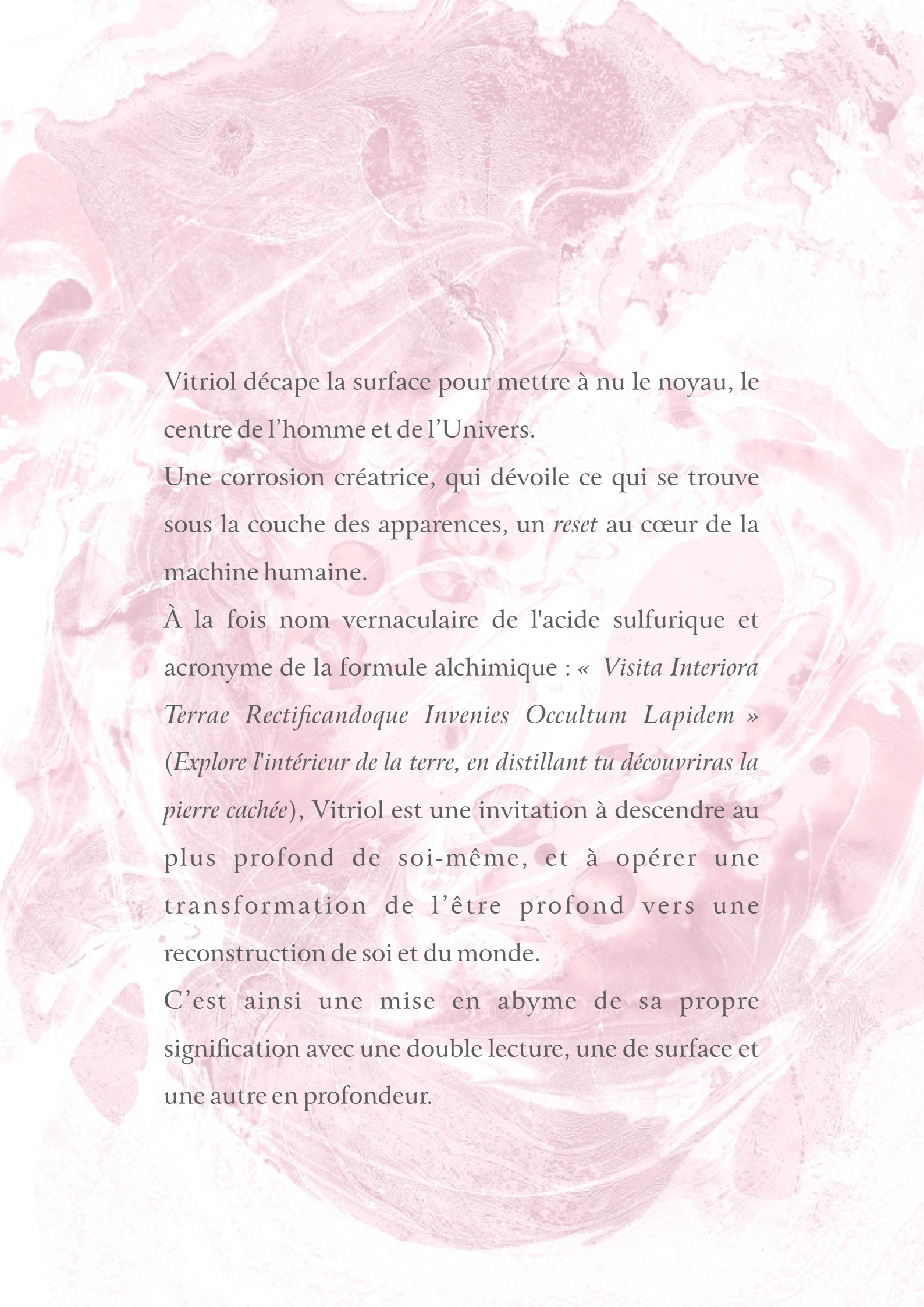
V · I · T · R · I · O · L

LA CORROSION CRÉATRICE

V · I · T · R · I · O · L

CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE
TRANS-MÉDIA

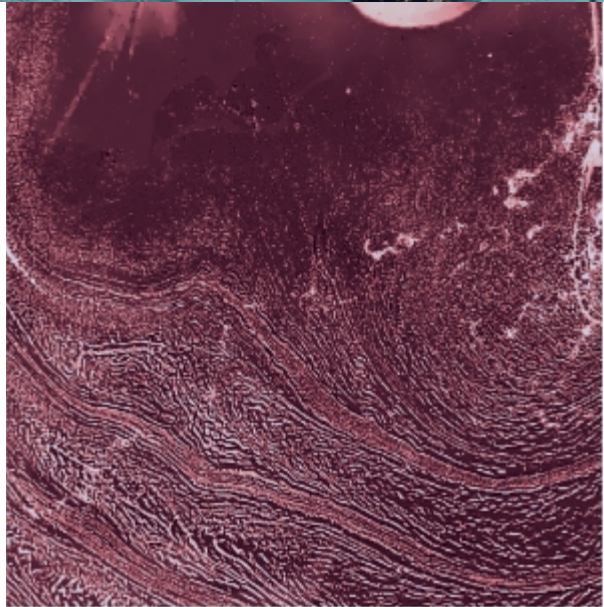
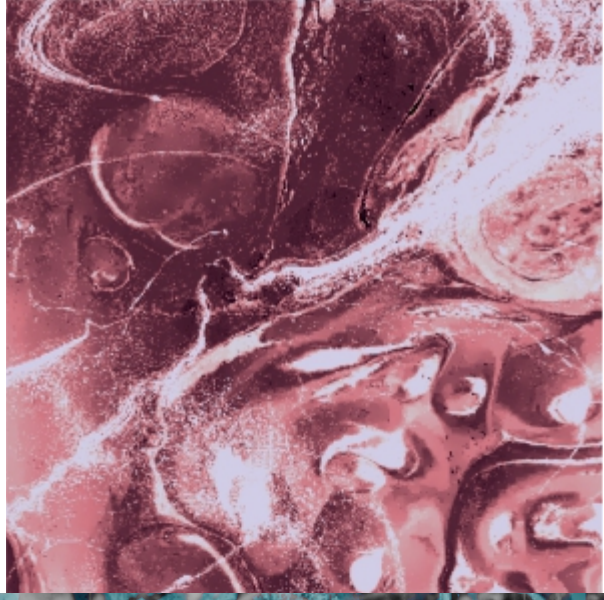
The background of the entire page is an abstract, marbled pattern in shades of pink, magenta, and white. The pattern consists of swirling, vein-like structures that create a sense of depth and movement, reminiscent of natural stone or liquid paint. The colors are soft and ethereal, with the pink tones ranging from pale blush to deeper rose and magenta hues.

Vitriol décape la surface pour mettre à nu le noyau, le centre de l'homme et de l'Univers.

Une corrosion créatrice, qui dévoile ce qui se trouve sous la couche des apparences, un *reset* au cœur de la machine humaine.

À la fois nom vernaculaire de l'acide sulfurique et acronyme de la formule alchimique : « *Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies Occultum Lapidem* » (*Explore l'intérieur de la terre, en distillant tu découvriras la pierre cachée*), Vitriol est une invitation à descendre au plus profond de soi-même, et à opérer une transformation de l'être profond vers une reconstruction de soi et du monde.

C'est ainsi une mise en abyme de sa propre signification avec une double lecture, une de surface et une autre en profondeur.

Que se passe-t-il quand un Arcane, carte divinitaire créée dans un passé lointain afin de transmettre une signification et des valeurs spirituels et philosophiques immuables, se réveille dans le monde actuel face à une réalité en rapide mutation, où l'éphémère semble avoir le même poids que l'éternel?

Que se passe-t-il dans la confrontation entre ces valeurs ancestrales et celles du monde contemporain ?

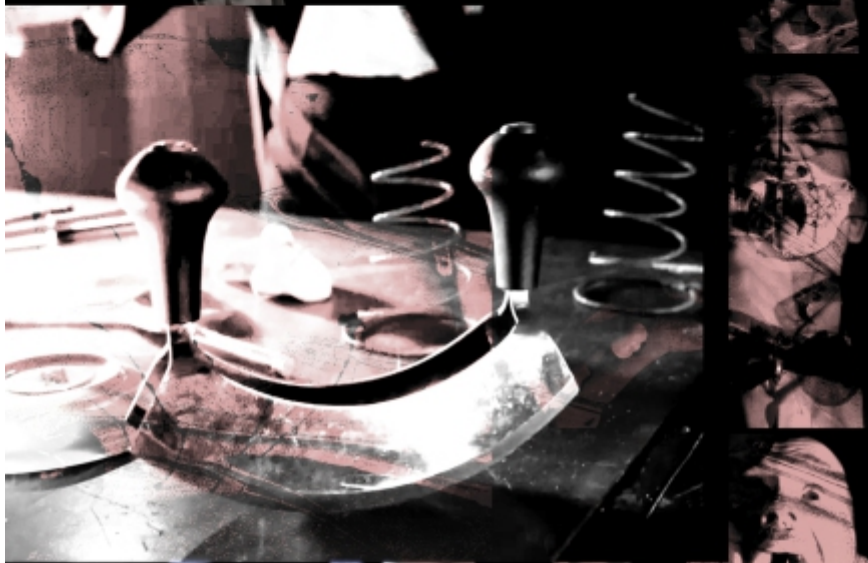
Dans Vitriol, interfaces électroniques et dispositifs numériques de pointe désagrègent la surface et libèrent les couches profondes permettant de saisir l'invisible.

Les corps et les voix des danseurs, chanteurs et musiciens se libèrent en un vortex corporel et sonore pour vibrer dans l'éther numérique, ouvrant à une expérience trans-média inédite où le spectateur se trouve au cœur du processus et y participe comme élément moteur.

Les Arcanes prennent âme, corps et mouvement par résonances numériques et font face à leur propre représentation virtuelle. Mémoire et futur entrent en collision. Une tension se crée, l'espace-temps s'en trouve distendu créant ainsi un pont entre un passé symbolique et un avenir numérique. Le tarot, ici, ne sert plus à tirer les cartes : il s'agit de confronter les préoccupations actuelles aux questionnements ancestraux de l'immortalité, de la place de l'Homme dans l'univers, de son destin individuel et commun, de l'appréhension de l'invisible et au fond de notre compréhension, à travers nos croyances et connaissances, du monde qui nous entoure.

Les allégories du passé aident-elles le monde contemporain à retrouver des valeurs et à redonner du sens à l'existence ou les deux mondes sont-ils destinés à s'affronter et se détruire?

**QUE SE PASSE-T-IL QUAND UNE CARTE,
CONÇUE DANS UN PASSÉ LOINTAIN
SE RÉVEILLE DANS LE MONDE ACTUEL ?**

V·i·t·r·i·o·l se situe dans la continuité du travail de recherche et approfondissement sur le Tarot commencé avec les Voix des Arcanes.

Les Arcanes Majeurs sont des symboles, quintessences, archétypes : "opérations magiques, mentales, psychiques et morales" éveillant des idées, aspirations et sentiments profonds, et ils exigent une activité plus profonde que celle de l'étude et de l'application intellectuelles, en éveillant les couches secrètes et intimes de l'âme.

Chaque Carte révèle une signification essentielle. Tels la relation amoureuse ou amicale, la possession de richesses, le rapport aux autres, aux étrangers, les croyances religieuses, les superstitions, les conflits...

Les Arcanes majeurs nous accompagnent vers des valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui : la tolérance, la solidarité, l'acceptation de l'autre.

Le Bateleur, clin d'œil à la mécanique quantique, est l'homme technologique, manipulateur démiurge disposant des éléments pour se jouer du monde. Il pose la question de la position de l'homme au centre de la création.

avec le Diable, je vais exprimer la question du pouvoir de l'imagination, de l'irrationnel, de l'inconscient collectif et des pulsions primaires. Il nous met en relation avec nos propres passions et forces obscures. Le Diable invite à se faire face afin d'oser affronter son ombre et ses peurs.

la Roue nous invite à l'acceptation de l'impermanence et propose la solidarité, l'importance de l'entraide et la cohésion pour la propulsion vers l'avant, dans une perspective de construction permanente.

Le Monde, dernière carte, aboutissement et nouveau commencement, est propulsé vers l'intemporel. Le champ magnétique crée par les 4 éléments (Feu, Air, Eau, Terre) tient l'homme en suspension en équilibre éternel. C'est une réflexion sur notre quête d'harmonie, à trouver dans l'écoute des autres, la synergie, la tolérance, la capacité à se connecter, à être en équilibre avec ceux qui nous entourent.

Ces cartes permettent de jeter un regard nouveau et décalé sur la réalité en ouvrant une réflexion sur le monde actuel. Leur vision du monde perce la barrière du temps et vient éclairer nos problématiques contemporaines d'une nouvelle lumière.

V·i·t·r·i·o·l est une invitation à ne pas cloisonner, à ne pas se priver de l'héritage du passé dans notre recherche d'un futur meilleur.

Au fur et à mesure que les avancées technologiques s'accélèrent et bouleversent nos habitudes et notre quotidien, notre futur nous semble fragile et incertain, hypothétique ou illisible.

Le passé peut nourrir de signification profonde l'avancée vers ce monde métamorphosé que les nouvelles technologies rendent possible, l'envie d'éternel, tout en apportant un ancrage dans le profond de l'homme et une réflexion sur la qualité de la vie que nous voulons pour demain. Il recèle en son sein une réponse à la quête de motivation pour repenser le vivant et écrire ce futur qui semble par moment nous échapper.

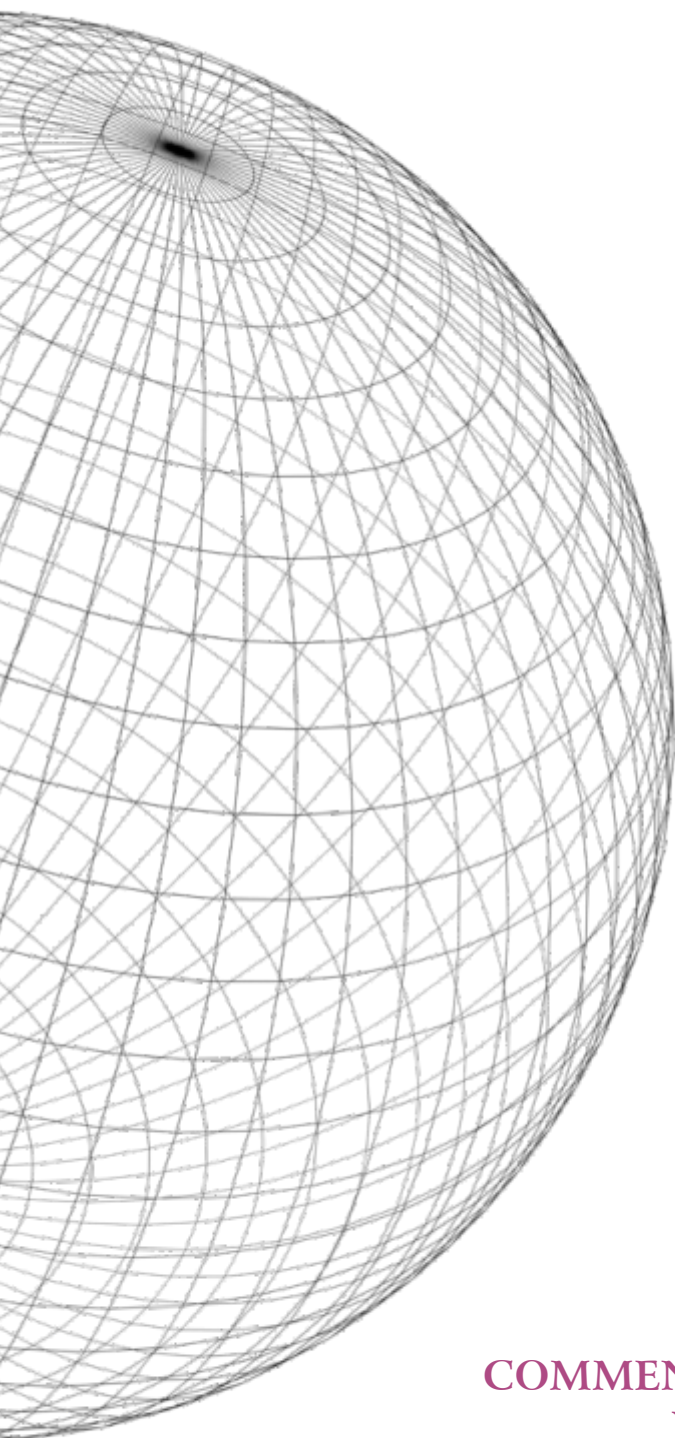
Les symboles véhiculés par les Arcanes nous offrent un enracinement qui apporte une âme et une humanité à cet univers futuriste qui semble parfois broyer l'humain et nous permettent d'aborder plus paisiblement les révolutions numériques et les avancées technologiques.

La puissance et la stabilité des forces du passé conjugués avec l'accélération des transformations contemporaines créent un champ magnétique vital et fécond.

C'est à ce dialogue entre passé et futur, entre l'héritage ancestral des Arcanes allégoriques et les technologies contemporaines qui en permettent un regard et une lecture actuels, que v·i·t·r·i·o·l invite les spectateurs.

V·I·T·R·I·O·L OUVRE DES QUESTIONNEMENTS ANCIENS AUX RÉSONANCES ACTUELLES

V·I·T·R·I·O·L est une œuvre collective, elle se compose de mises en animation par mouvements et par sons des Arcanes Majeurs du Tarot de Marseille. À chaque Arcane correspond une situation qui met en jeu tout ou partie de la nomenclature, constituée de deux chanteurs, trois danseuses, d'un alto, d'une contrebasse et de percussions. L'idée musicale au centre de ce projet est de penser le rythme comme une passerelle d'un monde à un autre, à l'image de l'évolution des Arcanes Majeurs, du monde réel vers le monde des esprits. Comment par exemple, à partir d'une polyrythmie de clignements d'œil faire apparaître une polyphonie complexe ; comment à partir de frottements du corps sur des élastiques faire émerger une voix habitée ; comment à partir des images fixes véhiculées par les Arcanes créer du mouvement.

Ces différentes situations, mises en regards les unes avec les autres, s'inspirent, tant dans leur globalité que dans leur vie interne, du concept volodien de *Narrat*, qui tente de fixer « une situation, des émotions, un conflit vibrant entre mémoire et réalité, entre imaginaire et souvenir ». Elles sont de petites séquences poétiques « à partir de quoi toute rêverie est possible, pour les interprètes de l'action » comme pour les spectateurs. Ainsi, une part d'improvisation dirigée sera contenue dans l'écriture de la pièce afin d'asseoir l'unité des interprètes avec la flexibilité du temps qu'impose notre projet.

Par ailleurs, V·I·T·R·I·O·L est pour moi l'occasion idoine de développer mes recherches sur la perception musicale en ouvrant des brèches de temps et d'histoire, en pensant notre rapport au monde dans l'intime et le secret.

COMMENT, À PARTIR DES IMAGES FIXES
VÉHICULÉES PAR LES ARCANES,
CRÉER DU MOUVEMENT...

V·I·T·R·I·O·L ENVELOPPE LE PUBLIC, L'EFFLEURE, LE TRAVERSE. LE RAPPORT ENTRE INTERPRÈTES ET SPECTATEUR EST BOULEVERSÉ...

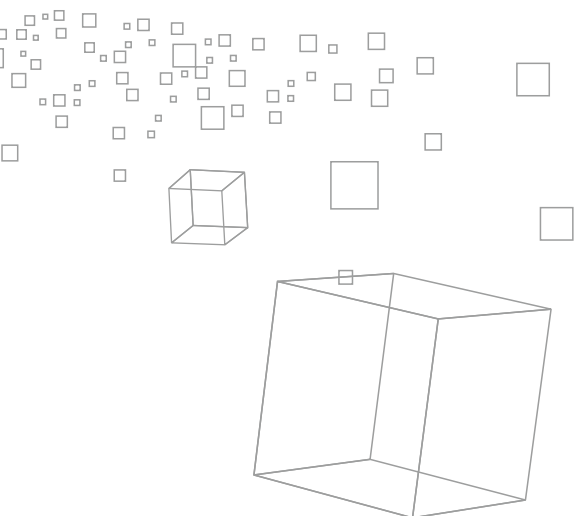
V·I·T·R·I·O·L est un projet de spectacle trans-média conçu par Francesca Bonato, chorégraphe, Aurélien Dumont, compositeur résident de la Villa Médicis à Rome, Étienne Landon et Laurent Grisoni, scientifiques chercheurs (Université de Lille, CRISTAL), qui mêle intimement mouvement, chant, création musicale et arts numériques.

Une équipe de danseurs, chanteurs, musiciens et artistes visuels donnent vie à ce projet chorégraphique original et envoûtant qui se propose de faire ressurgir la puissance vitale, le mystère et les symboles des Arcanes Majeurs du Tarot, pour les libérer dans un geste corporel et sonore.

On saisit un instant de vie volé à leur immobilité éternelle, un instant possible parmi tous les possibles, imprévisible et éphémère, dont le spectateur devient le témoin d'un instant.

Des arcanes overclockées

Mémoire et présent entrent en collision. Les Arcanes, icônes du passé fixés sur cartes de jeu, font face à leur propre représentation virtuelle sur les écrans d'ordinateurs, des tablettes et d'autres smartphones, nouvelles images d'aujourd'hui, en constante mutation. Autant de fenêtres ouvertes sur d'autres perspectives, qui permettent de saisir l'invisible.

Nous travaillons à des systèmes permettant l'interaction entre le spectateur et l'image jusqu'à son intégration avec l'espace créé. Sonorités, textures et odeurs entrent en résonance avec les perceptions numériques pour une expérience sensorielle onirique et globale et un regard décalé sur le monde.

Grâce à notre étroite collaboration avec le professeur chercheur Laurent Grisoni, (Polytech'Lille, MINT, CRISTAL, University of Lille, IRCICA, CNRS) et Étienne Landon, ingénieur informatique, nous sommes invités à profiter de PIRVI, plateforme technologique à l'Université de Lille qui met à disposition :

- des équipements de pointe de réalité virtuelle
- des compétences d'expertises scientifiques dans les domaines de l'interaction et de l'image.
- un cadre pour définir, piloter et réaliser des projets de développement.

Une structure polymorphe

Dès sa conception nous avons imaginé cette création comme un outil très souple, né pour s'adapter aux lieux et situations les plus atypiques, des espaces verts aux architectures industrielles, d'une déchetterie aux pierres d'un château en ruine ou une salle de théâtre.

V·I·T·R·I·O·L enveloppe le public, l'effleure, le traverse. Le rapport entre interprètes et spectateur est bouleversé, les perspectives habituelles changées pour une redécouverte et mise en valeur du lieu, à voir et percevoir autrement à travers un parcours initiatique et onirique. C'est également l'occasion d'une découverte des nouvelles technologies intimement mêlées au spectacle vivant, à la danse contemporaine, au chant lyrique et à la musique instrumentale.

Actions pédagogiques

De nombreuses actions pédagogiques et de sensibilisation du public peuvent découler du projet, allant des ateliers de mouvement et musique en rapport avec le travail des artistes (danse, chant, pratique instrumentale, composition musicale, initiation à l'expérimentation numérique) jusqu'au partage avec le public de véritables moments de création.

Francesca Bonato – chorégraphe, interprète

Formée à l'Université des Arts, Musique et Spectacle de Bologne (Italie), elle obtient le Diplôme en danse contemporaine et jazz à l'Université de la Danse Scapino (Amsterdam).

À Paris depuis 1995 elle poursuit sa formation avec Peter Goss, Larrio Ekson et Carolyn Carlson et obtient le Diplôme d'Etat pour l'enseignement de la danse contemporaine.

Elle est danseuse interprète auprès de chorégraphes de renom : Blanca Li, Pedro Pauwels, Brigitte Dumez, Kitsou Dubois... sur les principales Scènes Nationales françaises et à l'étranger.

Depuis 2004, grâce à la rencontre avec Mireille Larroche, fondatrice de la Péniche Opéra, elle entame une riche collaboration avec l'univers lyrique et crée plusieurs chorégraphies allant des productions du répertoire classique aux créations contemporaines.

Depuis 2015 elle collabore avec Alexandra Lacroix sur ses créations innovantes dans l'univers de la création lyrique (Auditorium du Musée d'Orsay, Athénée-Théâtre Louis Jovet, tournées en France et à l'étranger).

En juin 2016 elle crée pour le Festival Musica Nigella de Takénori Némoto la pièce chorégraphique et vidéo *Appalachian Spring* (A. Copland), pour 2 danseuses et 13 instrumentistes, et en 2019 donne vie au concert chorégraphique *Racines* sur musique de J.S. Bach.

En 2017 naît *Les Voix des Arcanes*, création chorégraphique, musicale et vidéo réalisée en collaboration avec Aurélien Dumont et Gabriele Alessandrini.

Elle approfondit la recherche sur les « états de corps » du danseur et du non danseur et d'une conscience accrue de son espace corporel, et poursuit l'exploration d'un espace scénique inusité.

Ses rencontres avec Adrien Mondot (le créateur de *Pixel*) avec lequel elle crée *L'Espace d'un Instant*, et avec Francis Lestienne, professeur de Neuro-sciences et Directeur de l'UFR STAPS-Université de Caen, avec qui elle partage la création de *Sens 2*, lui ouvrent les portes à la recherche d'un rapport intime entre mouvement corporel et sa perception virtuelle.

Depuis, son œuvre chorégraphique tisse des liens avec les univers de la vidéo et des nouvelles technologies multimédia, tout en travaillant sur un rapport non conventionnel entre interprète et public.

Aurélien Dumont – compositeur

Pensionnaire à l'Académie de France à Rome — Villa Médicis en 2017-2018, Aurélien Dumont est docteur en composition musicale dans le cadre du programme SACRe de l'École Normale Supérieure de Paris (PSL) et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il a suivi l'enseignement de Gérard Pesson. Il étudie également à l'IRCAM, au sein des cursus 1 et 2 en composition et informatique musicale.

Sa musique, qui surgit par mises en tension d'objets pensées en briques de langages (Roland Barthes), interroge la notion d'altérité telle que la définit le philosophe François Jullien, comme une manière possible d'appréhender la complexité de notre monde contemporain.

Lauréat de plusieurs concours internationaux et de prix prestigieux (Prix Pierre Cardin de l'Académie des Beaux Arts, Prix San Fedele de Milan, etc.), ses œuvres sont jouées à travers le monde par des interprètes de renom.

Son premier disque monographique *While*, paru en septembre 2015, a été salué par la critique. Sa seconde monographie *Stillness* (2018) fait partie de la sélection du journal *Le Monde*.

Aurélien Dumont vit et travaille à Paris et à Tokyo.

Laurent Grisoni – scientifique

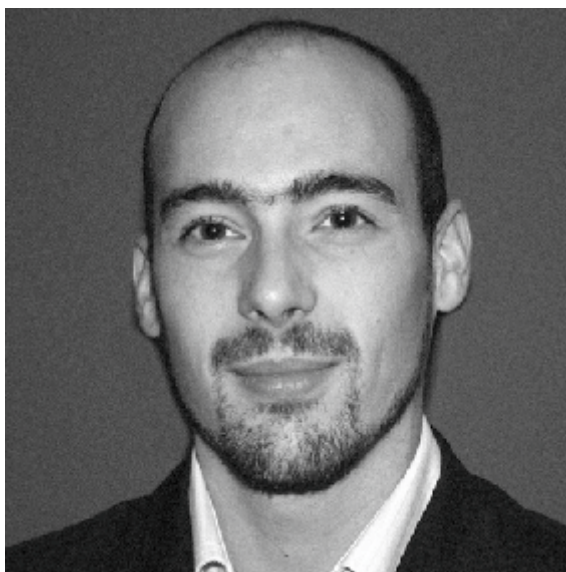
Après un doctorat en informatique à l'Université de Bordeaux, Laurent Grisoni transmet son savoir en tant que professeur à l'Université Lille 1 et au Polytechnique de Lille.

Il poursuit son travail de chercheur au sein de l'équipe CRISAL (Université de Lille, IRCICA, INRIA) et dirige aujourd'hui le projet de recherche Mint.

Entouré de son équipe de chercheurs MINT Laurent Grisoni travaille sur l'interaction gestuelle et tactile entre humain et machine, avec comme domaines applicatifs principaux les domaines de l'art numérique.

La science inspire les arts. Et L'art inspire la science. Robotique, programmation, algorithmique, simulation, modélisation, réalité virtuelle autant de thèmes de recherche qui intéressent les artistes contemporains en quête de territoires inexplorés. De leur côté, les chercheurs voient dans les arts de nouveaux défis technologiques et scientifiques à relever.

C'est dans cet esprit que Laurent Grisoni ouvre ses portes à la collaboration artistique avec Francesca Bonato sur le projet Vitriol.

Étienne Landon – scientifique

Il suit une formation d'ingénieur à l'Ecole Centrale de Lille puis travaille 5 années en tant que responsable Recherche et Développement sur les technologies de son 3D chez A-Volute. Cette expérience lui permet de découvrir les logiciels d'interaction, et particulièrement Pure Data.

Ce parcours lui montre également que la technique, seule, n'a pas de sens. C'est par la pratique de la musique et de la photographie qu'il comprend que l'intérêt de la technique, c'est d'ouvrir les possibles et d'être vecteur d'émotions, que c'est quand la technique est invisible que la magie opère.

Depuis 2010, Etienne se spécialise en artisan du numérique, et met ses compétences au service de la création artistique. Informatique, électronique, mécanique, technologie de pointe, DIY, il réunit tous les outils nécessaires au projet de l'artiste. C'est l'alchimie entre les intentions artistiques et les contraintes techniques qui est à la source de la collaboration avec Francesca Bonato sur le projet V·I·T·R·I·O·L.

Création

Francesca Bonato, *chorégraphe*
Aurélien Dumont, *compositeur*
Etienne Landon et Laurent Grisoni,
création art numérique

Musique vivante

Hélène Colombotti,
percussions
Antonin Le Faure,
alto
Louis Siracusa,
contrebasse

Maxime Trevisiol,
régie générale
Gabriele Alessandrini,
vidéo et photos
Julien Schwartz,
réalisation graphique

Interprètes

Soukaina Alami,
danseuse
Flore Fruchart,
danseuse, mezzo-soprano
Paul-Alexandre Dubois,
baryton, comédien
Francesca Bonato,
danseuse

Production

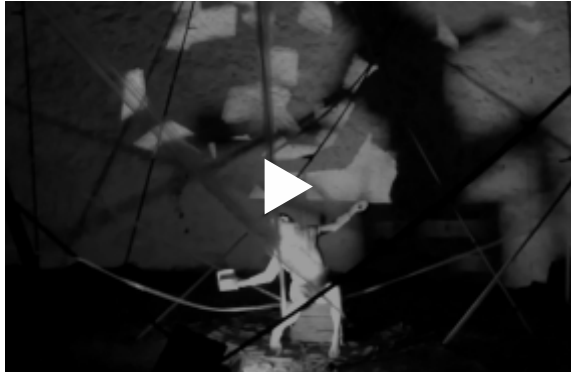
ArtemOise

Coproduction

Musica Nigella/Euphonie
Cie La Grande Fugue

Partenaires et résidences de création

La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil –
Pas de Calais
Le 100 ECS – Paris,
Mains d'Oeuvres – Saint Ouen,
La comUE – Lille
CA2BM – Agglomération baies Montreuillois

Teaser Les Voix des Arcanes #1

<https://vimeo.com/271610090>

Le Pendu

<https://vimeo.com/249061376>

Laurent Grisoni

<https://scv.hypotheses.org/projets/projets-de-laxe-3/a-main-levee>

Laurent Grisoni

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pyh9sdFeFXY

Étienne Landon

<https://vimeo.com/322204237>

Fin mai 2020 (confirmés)

Avant-première au Festival Musica Nigella – Pas de Calais

Septembre 2020 (confirmés)

Création à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

Représentation au festival Numérique 100 ECS – Paris

Saison 2020-2021 (en cours)

Représentation à la Biennale des Imaginaires Numériques (PACA)

Représentation à Mains d'œuvres – Paris

Représentation et actions pédagogiques à Montreuil-sur-mer (CA2BM)

Représentation à la Communauté de communes des Sept Vallées

Représentation au centre des Arts Enghien-les Bains - arts numériques

Diffusions envisagées

Le Cube – Issy-les-Moulineaux

La Gaité Lyrique – Paris

Soirées Nomades – Fondation Cartier

Ville de Boulogne-sur-mer

EPCC la Barcarolle – Saint-Omer

La Condition Publique - Roubaix

Festival les Safranumériques – Amiens

Festival les Composites – Théâtre Impérial Compiègne

V · I · T · R · I · O · L

*« Vitriol décape la surface pour mettre à nu
le noyau, le centre de l'homme et de l'Univers. »*

Contact

Francesca Bonato
fra.bonato@gmail.com
tel 06 63 87 13 53
www.francescabonato.com