

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Bienvenue dans Nous, le Radeau / We, the Lust

Bienvenue dans une expérience sans début ni fin, où le corps intuitif, l'expression radicale et l'intelligence artificielle (IA) interagissent en continu.

Ce guide est votre compagnon à travers un cycle en trois parties qui brouille les frontières entre les mondes physiques et numériques.

Chaque segment – « avant », « pendant », « après » – vous plonge dans un voyage à travers des motifs changeants de lumière et de son, et des couches interactives de danse et de technologie.

Cette performance vous invite à activer vos sens, à vivre une expérience qui se redéfinit à chaque instant. En traversant ce triptyque, vous embarquez dans un voyage en évolution perpétuelle, à l'image d'un radeau à la dérive sur des eaux mouvantes.

AVANT :

l'installation et le corps numérique

En entrant dans la Rue musicale, vous pénétrez dans un espace où l'IA et le mouvement se rencontrent pour créer une installation où les gestes et les impulsions du corps du danseur sont captés et traités en continu par une IA, formant une mémoire de la danse. L'installation passe par sept états distincts qui, plutôt que de répéter des motifs, génèrent de nouvelles variations et des combinaisons inattendues. Chaque mouvement acquiert une nouvelle dimension numérique, se métamorphosant continuellement, tel un radeau d'idées porté et remodelé par les vagues.

L'installation est construite à partir de matériaux recyclés, parmi lesquels des rideaux LED et des éléments de performances passées. Ce principe de upcycling (« surcyclage ») parcourt toute l'expérience. L'énergie, les données, et la mémoire physique de la performance sont continuellement réutilisés, renforcés et transformés en de nouvelles formes d'expression. Cette installation n'est pas une entité statique, mais un corps hybride et évolutif où les mondes physique et numérique s'écoulent l'un dans l'autre. À la fois gardienne et mémoire dynamique de la danse, elle transporte des impulsions humaines à travers les courants changeants du rythme et de la forme.

PENDANT :

la performance et le corps intuitif

Dans la Salle des concerts, le corps du danseur est au cœur de la scène. Devant vous se tient un artiste équipé de capteurs qui transcrivent ses mouvements et les transmettent à l'AI-Toolbox. Chaque geste est transformé en motifs sonores ou lumineux que l'AI-Toolbox interprète et auxquels elle réagit.

Qui est le guide ? L'IA suit-elle le danseur, ou le danseur dérive-t-il vers une emprise de la technologie sur son corps ? La danse devient un voyage partagé, un radeau en équilibre entre le contrôle et l'abandon.

La performance se déroule en sept phases, chacune mettant en lumière différentes dimensions du désir, de l'intuition, et de la radicalité. Les danseurs et musiciens évoquent espoir et désespoir, structure et chaos, force vitale et abandon. Pendant chaque phase, l'intensité des sons et des lumières varie en une spirale ascendante. Au cœur de cette danse, un pendule oscille, marquant le rythme du cycle. Il ne s'agit pas d'une performance singulière, mais d'un processus en constant renouvellement, où la radicalité du corps et la réactivité de l'IA se rencontrent au gré de courants imprévisibles.

APRÈS : la fin du commencement

Après la performance, vous retournez à l'installation, qui a été modifiée par les impulsions et les mouvements du danseur. Ayant absorbé les données de la performance, l'IA réagit à présent selon une nouvelle dynamique. Chaque interaction ajoute de nouvelles couches, enrichissant la relation entre l'humain et l'IA, où mémoire et mouvements sont continuellement surcyclés et intégrés.

Comme un radeau à la dérive dans une mer infinie de possibilités, la performance ne se termine jamais vraiment. Cet échange continu entre le corps intuitif, l'IA et la radicalité persiste dans un cycle qui n'a ni début ni fin, une danse sans frontières qui redéfinit les limites entre humanité et technologie.

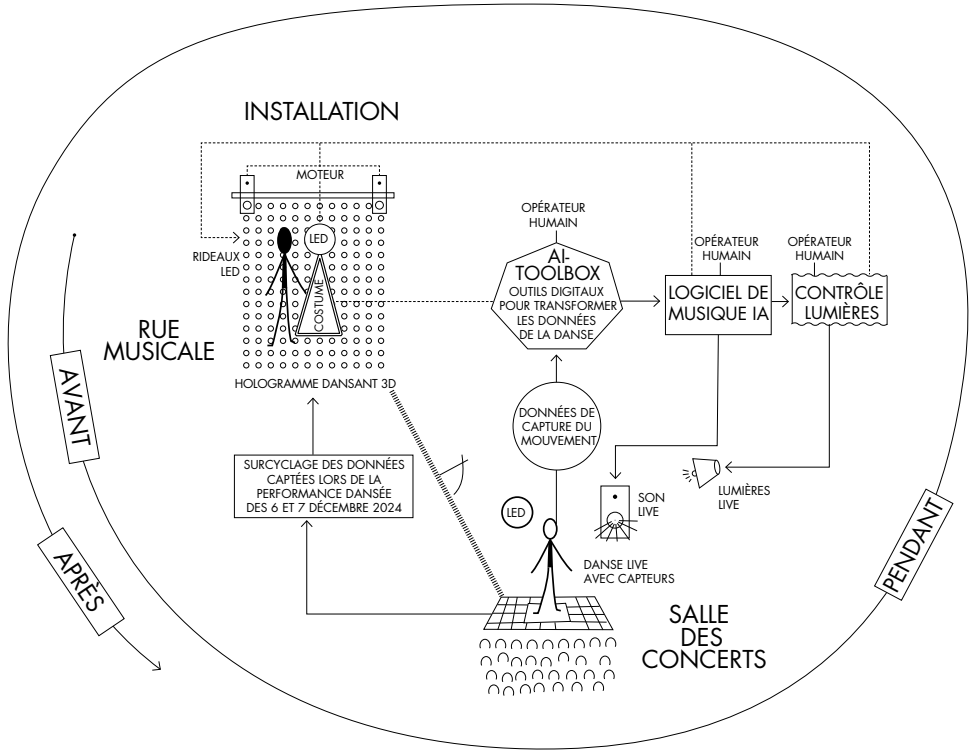
L'AI-Toolbox

L'AI-Toolbox est un ensemble d'outils numériques pour les arts de la scène développé dans le cadre du projet EU Horizon Heritage PREMIERE | Performing Arts in a New Era, un vaste consortium de scientifiques et d'artistes employant l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR/VR).

Avec l'AI-Toolbox, les artistes du spectacle vivant peuvent capter et analyser le mouvement, créer une chorégraphie générée par ordinateur, traduire la danse en sons ou en images animées. Conçu pour être utilisé en temps réel, le dispositif permet aux danseurs d'interagir en direct avec un réseau de machines et de contrôler des expressions audiovisuelles avec leur corps.

Durant le processus d'élaboration de *Nous, le Radeau / We, the Lust*, trois codeurs créatifs de son et de graphisme 3D ont utilisé les prototypes de l'AI-Toolbox et ajusté ses outils en lien avec la signature chorégraphique et musicale d'Emio Greco | Pieter C Scholten et Franck Krawczyk. Dans ce contexte, l'AHK-IDlab d'Amsterdam a accueilli pour la première fois les expérimentations de la recherche en cours de ICK, « Le corps intuitif et l'IA ».

LE CORPS INTUITIF ET L'IA



ICK dans
amsterdam
emio greco | pieter c scholten

P CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

PREMIÈRE FONDS
PODIUM
KUNSTEN
PERFORMING
ARTS FUND NL

× Gemeente
× Amsterdam
×

*Space
for Dance
Art*