

HYPERBORÉE

INTRODUCTION

LIENS VIDÉOS

L'installation Hyperborée trouve son inspiration d'un texte de la philosophe et écrivaine Marielle Macé *Paysages incertains* dont en voici un extrait :

Vivre dans ce monde abîmé, c'est habiter des paysages foncièrement incertains. Pas forcément hostiles, pas toujours pollués, rarement sans beauté, même ; mais incertains, ambigus, peu lisibles, troubles, louches. Des milieux à l'instabilité accrue, à la précarité accrue. De grands lacis de lignes de vie et de lignes de mort, tissés de déchets, de fantômes, d'oublis, de contaminations, de dangers, mais aussi de rêveries, de potentialités, de surprises. Des paysages que l'on ne comprend pas, que l'on comprend mal (des entrelacs de lignes contradictoires, entremêlant les temps, faits d'enfouissements et de résurgences, aux frontières floues et mouvantes) ; des paysages dont on ne sait pas vraiment de quoi ils sont faits, dont on ne saisit pas les composantes ; des paysages dont on ne sait pas s'ils sont viables (sains, stables, durables) ; dont on ne sait pas non plus s'ils sont fiables : dans lesquels on ne sait pas si on pourra vivre, sur lesquels on ne sait pas si l'on pourrait vraiment compter... Et puis des paysages qui ne savent pas très bien eux-mêmes ce qu'ils sont, où ils vont, comme si les paysages aussi doutaient de leur sort. Des paysages dont nous ne savons donc pas trop comment les qualifier, ni même comment les percevoir, les sentir, et y tenir. Hybrides, instables, illisibles, silencieux, ambigus, vulnérables, inquiétants, incontrôlables, les paysages contemporains sont un peu de tout cela. Et c'est comme s'il nous fallait apprendre un nouveau langage paysager, pour une nouvelle expérience sensible, perceptive, écologique et politique ; ni le pastoral, ni le sublime, ni l'apocalyptique ; mais l'incertain.

TEASER HYPERBORÉE

<https://vimeo.com/925532028>

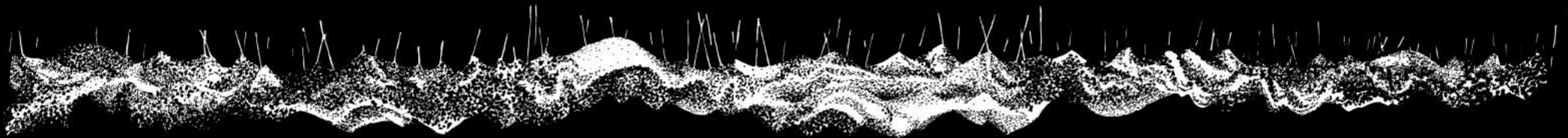
Cliquez pour être redirigé vers le teaser de Hyperborée.

CAPTATION DE L'INSTALLATION

<https://vimeo.com/953653079>

Cliquez pour être redirigé vers la captation de l'installation.

NOTE D'INTENTION

Hyperborée est selon les mythes, une île fantasmée située aux confins du monde à la localisation inconnue. C'est un lieu de l'imaginaire, propice aux rêves et aux projections fantastiques et mystiques. Elle se situerait dans la région de l'extrême nord, au delà du cercle arctique, bien au delà des souffles du froid Borée, le vent du nord. Cette zone polaire est également un territoire perpétuellement mouvant et subissant fortement les fluctuations du monde du vivant. Une situation géographique qui réunit nos intérêts artistiques et techniques.

Il existe des phénomènes météorologiques propres à l'environnement polaire qui induisent une frontière physique et spirituelle ; entre différents mondes (les vivants et les morts), entre différentes matières (l'eau et la glace) qui nous intéressent à exploiter.

Avec ce projet, nous nous intéressons à la notion de métamorphose entendue comme espace d'hybridité, comme relation entre l'humain et le non-humain. Le vivant et l'inanimé acquièrent un statut équivalent, celui de matière «occupée», « habitée », « insufflée » voire « hantée » par l'esprit d'exploration. Cet esprit prend toutes les formes que l'on ose lui prêter. Tout se joue aux confins, aux limites mouvantes et émouvantes qui font qu'un paysage se transforme en personnage. Hyperborée serait une exploration du paysage-personnage, de la cohabitation du visible et de l'invisible. Nous cherchons à faire naître cet entre-deux métamorphosé, ce no man's land transitoire qui révèle l'instabilité des formes.

Nous avons imaginé une performance installative mouvante qui suppose une temporalité ambiguë comme un étrange timelapse géologique passant de l'eau de la mer profonde à la glace millénaire de la banquise jusqu'au plasma sidéral des aurores boréales.

Ce projet est dans la continuité de notre démarche artistique qui interroge la dialectique entre la technique et l'organique, l'artisanat et la technologie, l'illusion et les matériaux à vue. Avec notre précédente création immersive Au Jardin des Potiniers, nous avons ouvert notre questionnement sur un microcosme en proie à la sécheresse, un écosystème imaginaire et allégorique qui interroge notre rapport au monde, à l'environnement et au réchauffement climatique. Ici, il s'agit d'imaginer un objet « synthèse », un système modulaire faisant référence à un paysage polaire en perpétuelle mutation, une sorte de synecdoque arctique.

Il n'existe rien de plus merveilleusement beau que cette nuit arctique. C'est le pays des rêves, coloré des teintes les plus délicates qu'on puisse imaginer : c'est la couleur irréaliste! Non, jamais je ne pourrais croire que ce monde puisse finir dans la désolation et le néant. Pourquoi alors toute cette beauté s'il n'existe aucune créature pour en jouir. Je commence maintenant à deviner ce secret, voici la terre promise qui unit la beauté à la mort, mais dans quel but. Ah quelle est la destinée finale de toutes ces sphères ?

Fridtjof Nansen le 26 septembre 1893,
extrait du carnet de bord *Vers le Pôle*

NOTE TECHNIQUE

Hyperborée est un mobile, au sens où elle est suspendue en l'air, et une marionnette, au sens où elle est actionnée, mise en mouvement et également présentée dans un « castelet » entendu ici comme boîte noire.

Elle se compose de deux éléments principaux ; le grill et le tissu, étant liés l'un à l'autre par des fils de couture noirs (quilting). Le grill est une structure en aluminium sur laquelle sont fixées 27 servomoteurs à ailettes, reliées à chaque extrémité à un fil ; donnant alors 54 points d'accroche sur le tissu, une toile laser.

Les moteurs obéissent à des programmations C++ commandés par un Arduino, faisant varier les qualités de mouvement de la toile dont le nombre de points d'accroche permet une manipulation précise et subtile passant de la houle à la mer agitée. Par ailleurs, le grill suspendu est également mouvant et sera hissé de bas vers le haut grâce à des winchs motorisés pour passer d'un état à l'autre ; mer en position basse, banquise en position intermédiaire, aurore en position haute.

Dans le castelet, y seront intégrés les sources lumineuses, les hauts-parleurs et les souffleries pour cacher toutes les sources et proposer une immersion plus optimale au public.

Selon son positionnement, son animation et son éclairage, cette structure suggère différents états de la matière. L'idée consiste à faire éprouver l'incertitude d'un paysage, cette organicité, cette fragilité mais également cette complexité avec comme matière première une toile laser. Ce tissu a la particularité d'être iridescent, très léger et lumino-sensible. La simplicité du matériau est propice à la projection et à l'imagination.

Et le son ici tient autant le rôle de soutien au regard (tantôt faisant converger l'attention sur un élément particulier, tantôt brouillant les perspectives d'échelle, d'espace et de distance), que d'élargisseur du champ de perceptions, invitant un état de contemplation active.

Cette structure peut être installée dans divers espaces (salle de théâtre, musée ou galerie..) avec une certaine proximité du public afin de proposer une expérience sensible, un voyage sensoriel et quasi mystique.

Cette installation propose une séquence d'environ 20 minutes activée par séance ou en boucle en fonction des configurations. Dans les espaces où l'installation est placée, les spectateur·ices sont envisagé·e·s comme des visiteu·r·ses, des explorateur·ices ; iels composent le paysage mouvant avec le choix du point de vue. En effet, le public est libre de s'asseoir, s'approcher, déambuler dans l'espace ce qui lui permet de saisir tous les détails de la métamorphose en action. L'expérience contemplative proposée est ainsi partagée et ressentie par une pluralité de personnes dans une sorte de rêverie hallucinatoire qui communit les êtres et leur suggère la réflexion ambivalente de la beauté et de la finitude.

ÉDITION

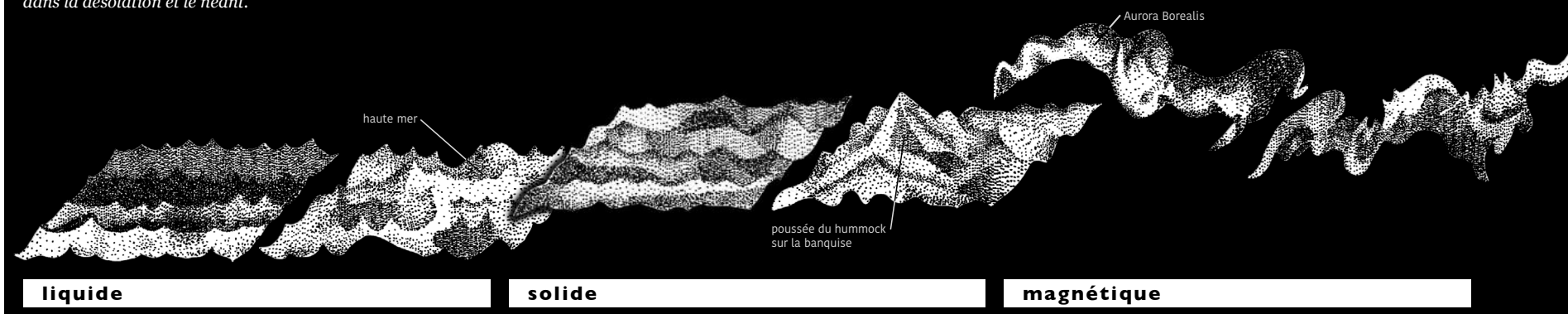
L'installation immersive sera accompagnée d'un objet édité type *leporello* (pliage « accordéon », formant une seule bande une fois déplié entièrement) que les spectateur·ices pourront emporter avec iels comme des réminiscences de l'expérience.

Il n'existe rien de plus merveilleusement beau que cette nuit arctique. C'est le pays des rêves, coloré des teintes les plus délicates qu'on puisse imaginer : c'est la couleur irréaliste ! Non, jamais je ne pourrais croire que ce monde puisse finir dans la désolation et le néant.

Pourquoi alors toute cette beauté s'il n'existe aucune créature pour en jouir ? Je commence maintenant à deviner ce secret, voici la terre promise qui unit la beauté à la mort, mais dans quel but ? Ah ! quelle est la destinée finale de toutes ces sphères ?

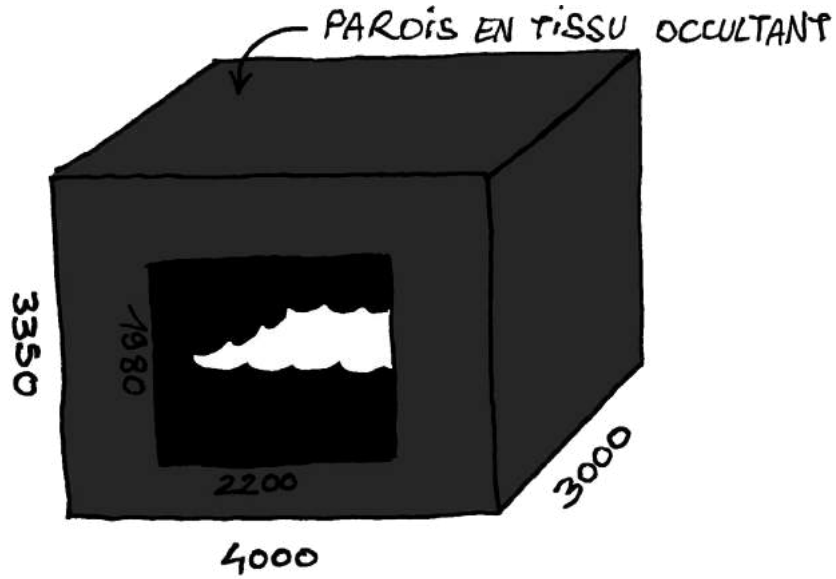
Fridtjof Nansen, explorateur polaire, le 26 septembre 1893, extrait du carnet de bord *Vers le Pôle*

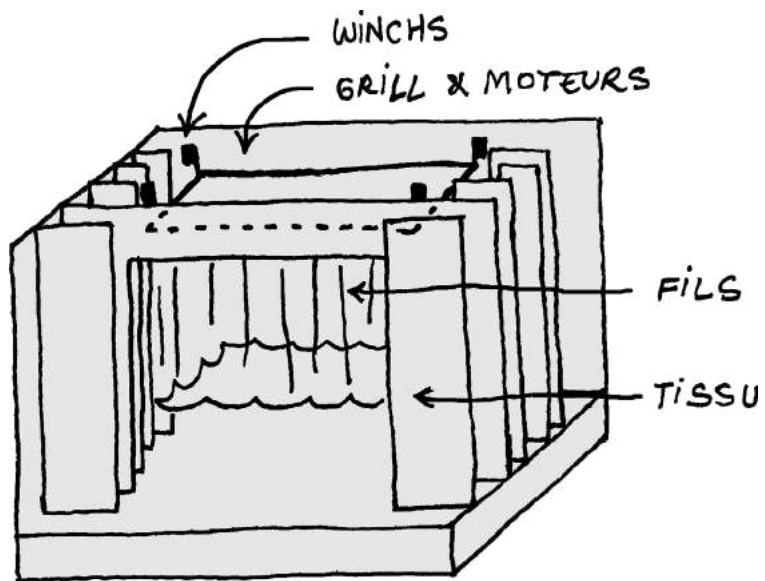
HYPERBORÉE

ci-dessus le visuel du leporello

FONCTIONNEMENT TECHNIQUE

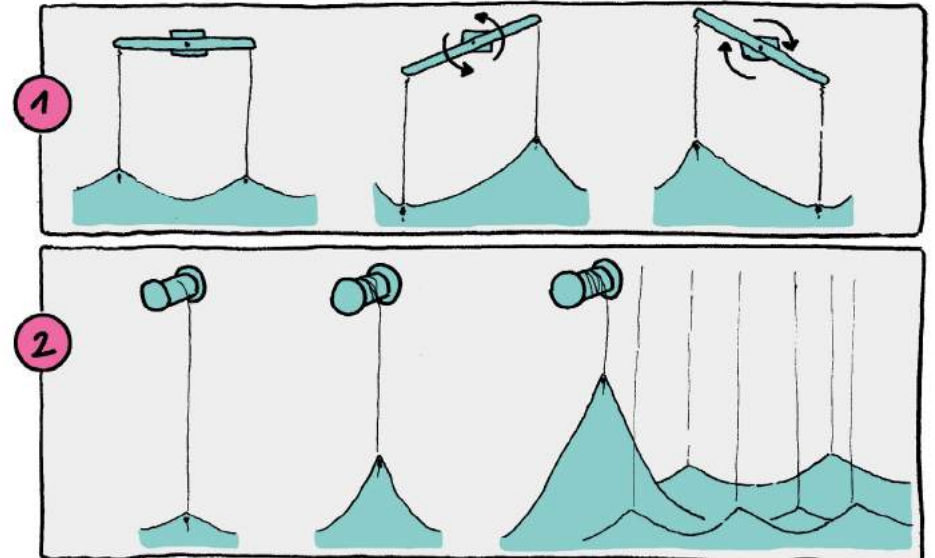
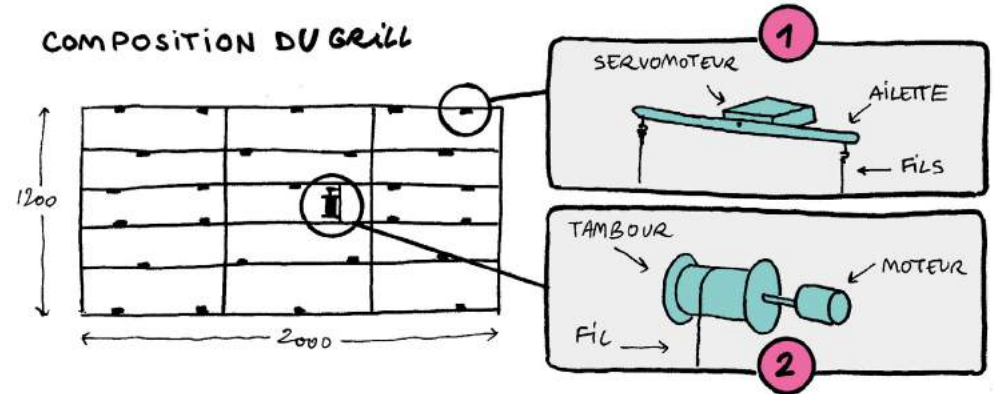

VUE EXTERIEURE...

... ET INTERIEURE DU CASTELET

COMPOSITION DU GRILL

LE TAMBOUR PEUT AVOIR PLUSIEURS POINTS D'ACCROCHE ET FORMER PAR SON SEUL ACTIONNEMENT UN VOLUME A PLUSIEURS SOMMETS.

Ersatz est composée de Camille Panza, metteuse en scène, Léonard Cornevin, créateur lumière et numérique, Noam Rzewski, créateur sonore et Pierre Mercier, illustrateur.

Ersatz est un projet de collaboration pluridisciplinaire, actif dans le champs de l'art vivant, de l'installation et de l'édition illustrée. Issus du théâtre, de l'art plastique, de l'illustration, notre démarche artistique se situe au carrefour de différents médias interconnectés les uns les autres, dans une dialectique entre illusion et réalité. Les catégories deviennent poreuses et les projets tentaculaires et protéiformes. Notre axe de recherche est une réflexion sur l'idée d'exploration, qu'elle soit concrète ou abstraite. Nous explorons des médiums différents, des moyens technologiques nouveaux en vue d'immerger le.a spectateur.ice dans un univers singulier.

En 2016, Ersatz crée la performance et l'installation *Jungle Space in America*, librement inspirée de *La Quête Onirique de Kadath l'inconnue* de H.P. Lovecraft aux Halles de Schaerbeek de Bruxelles et à la Halle Verrière à Meisenthal en France.

Elle crée et présente *Quelques Rêves Oubliés*, texte inédit d'Oriza Hirata au Japon puis jouée à Bruxelles au 140 en Janvier 2018, au festival Emulations du Théâtre de Liège en mars 2019 et au Festival international de Toyooka au Japon en septembre 2022. Cette création a été nommée au prix de la critique belge dans la catégorie de la meilleure découverte 2018.

Ersatz crée en 2018 la performance protéiforme *The Blast of the Cave*, une collaboration avec les danseur.ses Hongkongais Mao Wei et Tracy Wong, aux Halles de Schaerbeek, au Hong Kong Art Center et Macao Arts Festival.

De 2019 à 2021, Ersatz est associée en recherche au TNG - CDN de Lyon et crée une performance immersive tout public *Au Jardin des Potiniers* jouée au TNG lors du festival Micromondes en Novembre 2021 puis à l'Atelier 210 et continue sa tournée en France, en Belgique et au Canada.

En 2023, iels créent le spectacle *Tomber du Monde* joué au Théâtre de Liège et aux Halles de Schaerbeek.

Camille Panza /ERSATZ est artiste associée au Théâtre de Liège de 2024 à 2028.

ERSATZ

ersatzcompagnie@gmail.com

+32 496 295 724

+33 6 32 81 48 65

www.espacejungle.com

diffusion : Laurence Lang

laurence.lngz@gmail.com

+33 6 83 26 63 27

FICHE TECHNIQUE

TRANSPORT

- véhicule de transport LxlxH :
450 x 170 x 180cm, camionnette allongée

ESPACE

- dimensions du castelet LxlxH :
310 x 410 x 335 cm
- volume minimum du lieu :
360 x 460 x 350 cm
- possibilité de faire le noir
dans l'espace de présentation
- une prise électrique 15amp

MONTAGE ET DÉMONTAGE

- temps de montage : 8h
- temps de démontage : 3h
(déchargement et chargement inclus)

MATERIEL MIS À DISPOSITION PAR LE LIEU D'ACCUEIL

- 1 aspirateur
- 1 escabeau 10 marches
(travail à 3,35m)
- éclairage pour la circulation du public
- passe-câble plat si besoin
- un espace de stockage des éléments de transports de l'installation si le camion ne reste pas sur place (boite en bois de 230cmx 170cm x 40cm, 3 caisses de transport, 2 cartons enceinte et 1 carton sub, un escabeau 7 marches)

ÉQUIPE

- la compagnie vient à 4 personnes pour le montage et 3 personnes pour le démontage
- un.e technicien.ne plateau du lieu d'accueil est nécessaire pour le montage et démontage

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE (AMENÉ PAR LA COMPAGNIE)

- 6 cameo Spot 15w RGBW
- 2 ventilateurs DMX Antarie
- 2 enceintes Db Opera
- 1 sub Bass Db Opera 10"
- 1 ordinateur Mac Mini avec Abelton live et Dlight, clavier et souris
- 1 boîtier USB/DMX enttec Pro
- 1 Rack alimentation électrique 6 voies avec fusibles
- 1 splitter DMX
- 1 kit de DMX HF (émetteur et récepteur)
- Driver LED Rj45 RGBW
- Bandeau LED RGBW
- 2 lampes pince Pupitre
- 2 Steppers moteur et leurs drivers
- 3 Transformateur électrique Meanwell (36V, 12V et 5V)
- 2 arduinos avec driver DMX

- le grill Hyperborée : 1 arduino avec DMX-sheild, 27 servomoteurs, 2 driver PCA9785, 2 abaisseurs de tension, 1 mini stepper moteur.
(matériel en spare également fourni)

PRÉSENTATION AU PUBLIC

L'installation est un « spectacle » de 20 minutes. Nous proposons 1 séance toute les 30 minutes afin de faciliter l'entrée et la sortie des spectateur-ices et les horaires de présentation.

L'installation, une fois activée, tourne en boucle avec une pause de 10 minutes entre chaque séances (ce temps entre les séances peut être ajusté selon les lieux et la cadence nécessaire). Pour ce faire :

- un.e technicien.ne du lieu pour activer et désactiver l'installation via la procédure fournie par la compagnie (Feuille de route).
- une personne (technicien ou bénévole) doit être présente lors des séances afin de surveiller.

Nous pouvons également décider, en accord avec le lieu d'accueil, de faire des présentation en séance, sans automatisation de relance d'une boucle. Il faudra alors lancer la séance manuellement.

CONTACT

Leonard Cornevin
leonard.cornevin@gmail.com
+32486074939

CALENDRIER DE DIFFUSION

SAISON 2023-2024

Du 16 au 26 mai 2024 : première présentation, Transfestival Passages à Metz (FR)

SAISON 2024-2025

Du 3 au 16 novembre 2024 : Festival IMPACT Théâtre de Liège (BE)

Du 5 au 14 décembre 2024 : Scène Nationale de l'Essonne, Evry (FR)

