

CYRACYLIDES

Rhizom x Love Freaks Attack

Sommaire

Distribution et mentions obligatoires-----	p.3
Note d'intention-----	p.4
On en parle-----	p.5
Processus de création-----	p.6
Création sonore et numérique-----	p.7
Scénographie-----	p.8
Rhizom-----	p.9
L'équipe artistique-----	p.10
Autour du spectacle-----	p.14
Contacts-----	p.17

CYRACYLIDES

Création 2024

Arts numériques, visuels et sonores

A partir de 10 ans - Durée 45 minutes

Mise en espace : Julie **Senegas**

Interprétation : **Love Freaks Attack** (Fabrice **Cattalano**)

Création sonore : Romain **Preto**, Fabrice **Cattalano**

Création lumière, et vidéo : Gérald **Groult**

Ingénieur du son : Romain **Preto**

Régie générale et plateau : Gérald **Groult**

Dispositif scénographique : Gérald **Groult**, Fabrice **Cattalano**, Julie **Senegas**

Fabrication masques et éléments de décors 3D : **Love Freaks Attack**

Fabrication éléments de décors en Origami : Julie **Senegas**

Production : **Rhizom - Love Freaks Attack**

Chargée de Production : Iris **Munos**

Photographies : Michel **Cavalca** © et Iris **Munos** ©

Partenariat : **SPV - Société protectrice des végétaux**

Co-production : Ateliers Au46, L'Assemblée Fabrique artistique,
Friche Lamartine-Chiloé, LE LISSIACO

L'ASSEMBLÉE
FABRIQUE ARTISTIQUE

le LISSIACO

ACTUS & CO-PROD

Représentations :

6 décembre 2024 à 20h30

Le Lissiac

69380 Lissieu

le LISSIACO

2,3,4 Mai 2024

EXALT Festival d'arts numériques

69005 Lyon

Le Lissiac

3ème résidence de création,

22 au 26 avril 2024

le LISSIACO

Friche Lamartine x Chiloé

2ème résidence de recherche et création sonore,

29 janvier au 3 février 2024

L'Assemblée, Fabrique Artistique

1ème résidence de recherche et d'écriture

13 au 25 Novembre 2023

L'ASSEMBLÉE
FABRIQUE ARTISTIQUE

**Le spectacle est autonome techniquement
et conçu pour jouer aussi bien
dans des lieux équipés
qu'en décentralisation, dans des espaces non équipés.**

rhizom.assoc@gmail.com

@rhizom. groupe

Note d'intention

La question de la symbiose inter-espèce, du dialogue et du rapprochement entre les êtres vivants n'est plus en marge. Elle est au coeur de notre époque.

Philosophe, universitaire, artiste, écrivain, neuro-biologiste, beaucoup commencent à se faire entendre sur une nouvelle vision de vie possible. Une vie inclusive entre tous les êtres vivants. Et si on comprend la vie comme une symbiose, plutôt que comme une compétition guerrière entre les espèces vivantes, alors ce sont les plantes qui priment et deviennent notre modèle.

Comment traiter le rapprochement nécessaire entre l'humain et le végétal sur scène ? Comment donner corps à un nouveau type de forme artistique qui convoque une expérience sensible et révélatrice ? Car implicitement, notre aspiration est de raconter l'histoire de la rencontre nécessaire et vitale entre l'être humain et le végétal.

Le désir de retranscrire sur scène cette quête de symbiose nous a d'abord été révélé par la lecture de la nouvelle de science-fiction de James G. Ballard, *Prima Belladonna*, du recueil *Vermillon Sands*. (Ed.Opta, 1975).

Une créature surréaliste appelée Jane Cyracylides tente de donner un récital de chant avec des plantes atonales. Une osmose sonore entre les espèces se crée. Un dialogue est possible, un échange musical et organique prend vie.

Les créations de Rhizom ont toujours convoqué d'autres artistes, des unions entre différentes techniques, différentes visions, l'envie de partager des instants poétiques, d'interroger l'humain.

L'idée de créer *Cyracylides* avec le performer Love Freaks Attack (Fabrice Cattalano) nous a tout de suite paru pertinente. Les créations de masques 3D de ses personnages, apportent une esthétique forte, surréaliste et très poétique.

Julie Senegas

Inspirations littéraires et scientifiques (entre autres) :

Prima Belladonna - JG Ballard (tirée du recueil *Vermilion Sands*, Opta - 1975)

La Vie des plantes - Emanuele Coccia (Payot et Rivages - 2016)

Vivre avec le trouble - Donna Haraway (ed. des mondes à faire - 2016)

L'intelligence des plantes - Stefano Mancuso (Albin Michel - 2018)

Captation Résidence

: <https://vimeo.com/875204854/362e66a778?share=copy>

On en parle

"Cyracylides" : Une Odyssée Botanique et Artistique à Lyon

La première sortie de résidence de Cyracylides à Lyon a été une plongée fascinante dans un monde artistique révolutionnaire, conçu par la vision audacieuse de Groult Gerald, Julie SENEGAS de la compagnie RHIZOM, et l'artiste Love Freaks Attack. Cette expérience sensorielle de trente minutes, inspirée du personnage éponyme de la nouvelle « Prima Belladonna » de l'auteur anglais JG Ballard, a délibérément effacé les frontières entre le réel et l'imaginaire, donnant vie à un paysage éblouissant où des plantes réelles coexistent avec des créations faites au stylo 3D, créant un décor vivant d'une beauté envoûtante.

Celeste Lenôtre - SML

Entre performance, création sonore et image animée, la production Cyracylides est une conception globale qui repose sur une vision inter-média nécessaire à sa pleine compréhension. Il s'agit d'une vision technophile du rapport entre l'homme, le vivant et les machines sans forcément accorder au premier une hiérarchie supérieure face aux autres. L'univers sombre qui est proposé ne doit pas être compris de façon anxiogène ; au contraire, il est nécessaire pour mieux mettre en valeur la couleur, la lumière, les textures en mouvement mais aussi pour donner une autre dimension à la matière sonore ainsi qu'à l'univers qui en résulte. Dans une société comme la nôtre où les hybridations sont presque un signe des temps, cette proposition porte un regard sensible, par forcément militant, sur notre façon d'envisager et penser le vivant et sur d'autres possibilités de rentrer en relation avec lui. Dans cette production le numérique est à la fois support, moyen, et univers de référence mais la vision globale des artistes nous pousse à ne pas hiérarchiser un support sur les autres. L'esthétique du spectacle rappelle les créatures luminescentes des fonds marins et le personnage Cyracylides lui-même oscille entre le fantastique et la science-fiction, les formes et textures organiques sont mises en avant à partir de leur dimension graphique, et l'ensemble ne manque pas de force poétique.

CHARLET GONZALEZ Adrien - Publication Festival Exalt

Processus de création

« C'est une créature poétique, émergente, juste sortie des flots apocalyptiques de l'océan primitif, et probablement d'essence divine ». **Prima Belladonna**. James Graham Ballard.

Cyracylides est un projet scénique alliant dispositif scénographique interactif et création sonore, inspiré de la nouvelle **Prima Belladonna** de JG Ballard.

Un laboratoire de recherche qui intègre le végétal dans un processus créatif, en tentant d'engager une discussion entre le vivant et le numérique.

Entre préparation expérimentale multi-sensorielle et élaboration de sculpture multimédia, les étapes et les essais sont la trame narrative de ce récital visuel et sensible.

Grâce au procédé de sonorisation Bio data qui mesure les fluctuations de micro courant se produisant à la surface de la feuille d'une plante, cet appareil génère des notes MIDI lorsqu'un changement de conductivité est détecté, permettant ainsi d'écouter les processus biologiques invisibles se produisant dans les plantes.

Autour de cette technologie, différents capteurs MIDI sont intégrés dans des sculptures florales élaborées au stylo 3D permettant d'accompagner musicalement les chants générés par de vraies plantes.

Cette installation visuelle interactive est générée par le biais du code informatique, nous permettant ainsi de synchroniser l'image et le son.

Ce processus singulier à la croisée des arts numériques, visuels et sonores offre une plateforme idéale pour mettre en valeur la relation unique entre les plantes et les humains. En permettant aux végétaux de s'exprimer, c'est toute une autre façon de voir le monde qui nous est proposé.

© Iris Munos

© Iris Munos

Création sonores et numérique

« Les plantes autour de nous émettaient une mélodie basse, aux rythmes fondus. Elle fût soudain dominée par une voix plus forte, qui se mit à pulser jusqu'à se gonfler en voix de baryton, entraînant les autres plantes comme un chœur.» **Prima Belladonna**. James Graham Ballard.

Grâce à l'utilisation de systèmes électroniques type Arduino, nous traduisons, les impulsions électriques des plantes face à leur environnement, celles-ci générant des notes musicales et des mélodies différentes selon leur situation et leur perception. La symphonie ainsi obtenue s'écrit au gré de menus événements : un rayon de lumière, une petite brise ou la présence d'une certaine personne et le rythme change, la sonorité se modifie.

Les effets visuels de cette création sont des paysages virtuels (shaders) créés à partir du code informatique :C++ qui, reliés aux variations des niveaux et des fréquences sonores interagissent sur certains paramètres de ces fractales numériques.

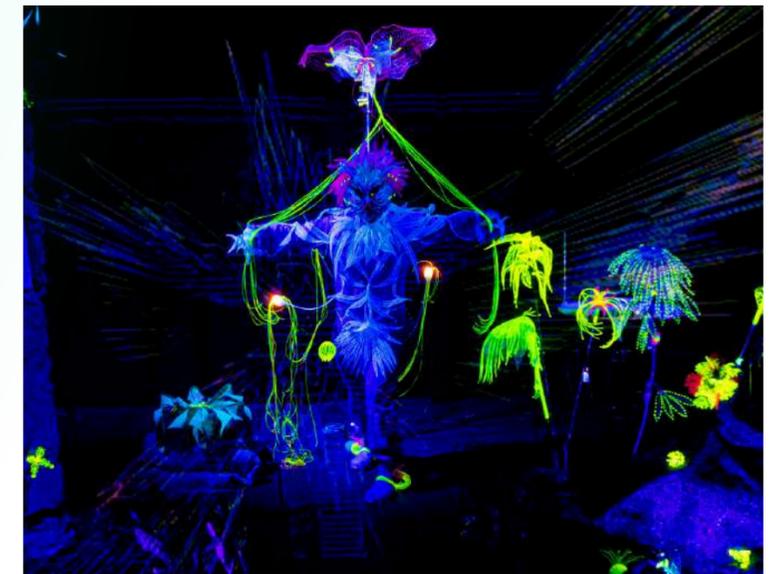
Une vraie intention a été portée sur l'aspect écologique de notre création grâce à l'utilisation d'écrans VGA obsolètes recyclés, sur les matières biodégradables utilisées par le stylo 3d pour créer les sculptures végétales interactives, ainsi que du papier pour les sculptures en origami.

L'utilisation du langage MIDI permet de synchroniser et créer de l'interactivité entre les plantes et de vrais instruments musicaux, mais aussi avec tout le dispositif audiovisuel (lumière et vidéo).

La musique de *Cyracylides* met en scène un monde utopique, imaginaire, biologique et technologique. On pourrait la qualifier d'*opéra expérimental, bio-électro pop*.

© Iris Munos

© Michel Cavalca

Scénographie

« Si nous allons au spectacle, c'est parce que nous voulons être surpris, émerveillés. Mais cela ne peut se faire que si nous sentons que cela nous concerne. L'ordinaire et l'extraordinaire, ces deux éléments contraires, doivent se rencontrer.» **Peter Brook**

En confrontant le spectateur à un objet polymorphe qui mélange les arts (numériques, visuels, sonores), le spectacle propose une forme atypique et mouvante.

La scénographie, la création lumière, vidéo, et la création sonore construisent de concert plusieurs strates, plusieurs niveaux de lecture et nous plongent dans des ambiances tour à tour bucolique, onirique ou très futuriste.

La scénographie, composée de plusieurs plantes véritables ; de fleurs phosphorescentes en sculpture 3D, d'Origamis géants représentant une végétation élucubrée et en mouvement grâce à des moteurs d'essuie-glaces recyclés, d'une fontaine imaginée prenant sa source au cœur d'un baobab en papier et d'un écran tulle encadrant en bord de scène tout le dispositif, évoque un jardin fantasmagorique qui devient une salle de concert inter-espèces, un espace de symbiose entre le végétal et le personnage de Cyracylides.

Les lumières nous transportent d'un univers à l'autre, du fantastique par la lumière noire qui rend le décor phosphorescent, au prosaïque, de la scène bucolique au concert futuriste grâce à des projections numériques.

La musique et l'habillage sonore nous évoquent la vie intérieure des plantes et donnent corps à tous les éléments du décor.

Cyracylides se veut une œuvre plastique et musicale autant que numérique. Cette pluralité revendiquée est la métaphore d'un rapport au monde. Il s'agit ici de relever la beauté, la nécessité urgente, d'être en lien avec les autres formes de vie.

© Iris Munos

© Michel Cavalca

Rhizom

En botanique, le rhizome est la tige souterraine remplie de réserve alimentaire pour la plante, le rhizome se déploie horizontalement – de manière souterraine et aérienne – créant un réseau multiple ayant des liens avec d'autres sources pour mieux s'épanouir.

RHIZOM est une compagnie qui crée des objets singuliers aux frontières des arts visuels, sonores, des arts numériques et du théâtre. La compagnie questionne la relation de l'homme au monde, au fil du temps. Comment l'humain a façonné le monde, comment ces interactions ont influencé notre perception du vivant, quels mondes possibles nous attendent ?

Rhizom s'intéresse aux représentations de la nature, aux personnages réels ou fictifs qui ont une connexion particulière avec le vivant, ou encore aux métaphores et aux symboles utilisés pour décrire la relation entre l'homme et la nature.

La compagnie essaie d'adopter une approche poétique en créant une expérience artistique hybride, originale et ainsi de permettre au public d'explorer de manière tangible.

Les membres fondateurs sont Gérard Groult, plasticien, vidéaste et directeur technique de spectacle, et Julie Senegas, interprète, metteuse en scène, artiste et plasticienne.

Créations

2024

Cyracylides, arts numériques, visuels et sonores

2022

Fragilité / Fragility, performance

Parcours résonance - 16e Biennale d'Art Contemporain, Lyon

2021

Celle qui attend, fiction sonore-installation live

Fresque des petits explorateurs ethnobotanistes, installation participative,
Lyon

2020

Performance vidéo 3,0, carte blanche pour la scène électro
du festival *VISIONS*, finistère

El Rey, pièce de théâtre immersive et déambulatoire.

2019

Agressi Sunt Mare Tenebrarum, performance vidéo,
proposition plastique de 24 images altérées issues du film turc
Vatan et Namık Kemal

El Rey, exposition théâtralisée.

1997-2013

Différentes performances au sein du duo *Vu pour vous*.
<http://vupourvousduo.blogspot.com>

rhizom.assoc@gmail.com

[@rhizom.groupe](https://www.instagram.com/rhizom.groupe)

Gérald Groult

Directeur technique - artiste plasticien, vidéo

Suite à des études de cinéma au Chili, son parcours de plasticien mute de retour en France. Lors de la création en 1997 avec Bruno Elisabeth, du duo « vu pour vous », ses recherches se tournent vers l'exposition d'altérations du support photochimique et la superposition de montages automatiques dans la multidiffusion. Une approche autour du hasard et des rencontres singulières, poétiques.

Après différentes performances d'accompagnement visuel lors de live de musiciens (Mils, Aiwa, Abstract Kill Agram, Robert le magnifique), il rencontre le monde du théâtre et de la danse (Eric Massé, La Hors De, Karelle Prugneau, Pokemon Crew, Séverine Chavrier) pour lesquels il développe la multi-diffusion, l'interactivité et la scénographie visuelle.

Son travail s'oriente par la suite dans l'encadrement et l'accueil de spectacles vivants au sein de différents théâtres (régie générale, direction technique) et en permanent durant 8 ans au Théâtre de la Renaissance à Oullins . Depuis 2014, il repart sur de nouvelles quêtes plastiques avec les compagnies HAUT ET COURT (Joris Mathieu), AD HOC (Denis Mariotte), L'ENVERS DU DECOR (Karelle Prugnaud), et met sa technique et son savoir-faire au service des nouvelles technologies.

Parallèlement, il fonde le groupe Rhizom avec Julie Senegas afin de créer et développer des formes artistiques polyformes.

© Rhizom

Julie Senegas

Metteuse en scène, artiste visuelle, plasticienne.

Sortie de l'école d'acteurs l'Acting Studio à Lyon, Julie Senegas travaille au sein de compagnies régionales lyonnaises en tant que comédienne. Ainsi, elle croise la route des metteurs en scène Gilles Droulez (théâtre Les Ateliers), Guillaume Méra (Théâtre de l'Iris), Philippe Sireuil (Opéra de Lyon), Nino d'Introna (TNG, CDN de Lyon).

Parallèlement, Julie pratique le dessin et s'intéresse aux formes plastiques dans l'Art vivant. Son intérêt pour les arts plastiques, et la mise en scène prendront petit à petit le dessus sur le métier d'actrice qu'elle mettra de côté pour faire évoluer, par des formations professionnelles (scénographie numérique), des stages (Beaux-Arts) et des cursus scolaires du soir (Ecole Emile Cohl).

Une activité d'intervenante artistique au sein de théâtres (TNG, CDN de Lyon, Théâtre de La Renaissance à Oullins), et de collaboratrice artistique de Marion Talotti au sein de la compagnie Haut et Court - Joris Mathieu (Lyon).

Elle fonde alors avec Gérard Groult la compagnie Rhizom afin de développer ensemble leurs envies créatrices multi artistiques.

© Rhizom

Fabrice Cattalano - Love Freaks Attack

Compositeur, performeur

Fabrice reçoit une formation de chant (méthode Thomatis) puis une formation des techniques du son en studio d'enregistrement (Grim EDIFF, Lyon). Il participe à divers projets artistiques dont Fabbsland et Random Access Memory (vidéo, musique, corps) aux Subsistances à Lyon. S'en suivra une série de concerts et un album cinq titres.

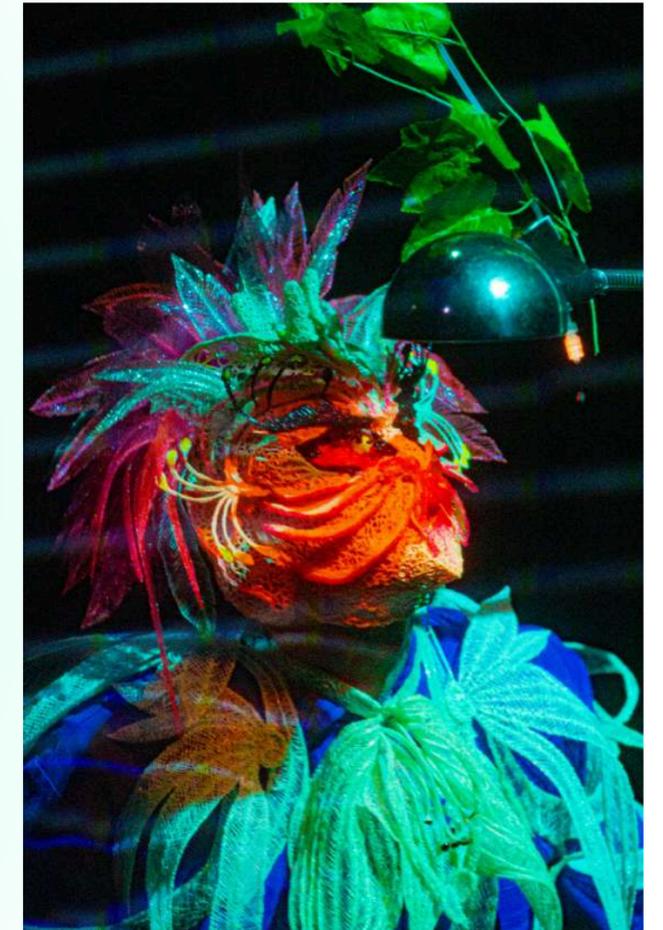
À partir de 2005, il travaille avec la danse contemporaine et l'art contemporain.

Il crée le projet The Pirate Boy set en solo, mêlant musique électro et chant (reprise et détournement de chansons pop).

Depuis 2006, il collabore avec Christian Ubl, CUBe association (danse) pour lequel il signe les bandes son des projets chorégraphiques.

Il crée en 2011 pour le festival PLAYbox à Lyon, Dcomposition (horror electro song). En 2013, il conçoit la musique du projet "Au nom du père" de Ingrid FLORIN, cie F521.I et crée en sa compagnie la performance "Undefined".

En 2021 naît Le projet "Love Freaks Attack", des performances mêlant musique electro expérimentale, voix et création de masques et accessoires à l'aide d'un stylo d'impression 3D.

© Michel Cavalca

<https://fabcatt.com>

Romain Preto

Compositeur, musicien et soundesigner

Romain Preto rencontre la musique dès l'enfance avec une formation au conservatoire avant de prendre part et de créer de multiples projets. (RTCF, Pacific Shore..). Musicien, compositeur et sound designer depuis plus de 15 ans il se produit sur scène et en studio, en duo ou en solo autour de la musique expérimentale.

Romain est également co-fondateur de Première Écoute, un studio créatif de musique à l'image avec lequel il compose des bandes originales et du sound design pour des documentaires, films d'animations, jeux vidéos et publicités.

Sa passion pour les expérimentations musicales, l'image et les spectacles vivants le pousse depuis quelques années à orienter son travail vers le cinéma, l'animation et le théâtre.

Sa volonté est d'offrir un univers musical basé sur l'expérimentation sonore, ainsi ses compositions évoluent au gré des explorations, une manière pour lui d'observer la fragilité et les imperfections, offrant une musique organique, versatile et émotionnelle.

Actuellement, il anime en duo une émission sur RadioBeguin intitulée *Fragments*, où l'osmose et la recherche sonore rencontre et record le quotidien, le rend nébuleux, et poétique. Romain détient une vraie versatilité au carrefour entre la musique électronique et le côté organique des instruments acoustiques.

<https://premiereecoute.com>

PREMIÈRE
ÉCOUTE

Autour du spectacle

Autour du spectacle, l'équipe artistique pourra décliner des actions de médiation ou ateliers de pratique pour différents publics (enfants à partir de 10 ans, personnes en situation de handicap, toute génération.....) ou de structures (centres médicaux, centres sociaux, établissements scolaires : écoles / collèges, bibliothèques...).

Rhizom développe des projets ; Education Artistique et Culturelle et des projets participatifs auprès de publics spécifiques et variés : écoliers, collégiens, lycéens, élèves en situation de handicap, malades ou hospitalisés, adultes en situation de précarité, en souffrance psychique, groupes intergénérationnels.

L'équipe artistique s'appuie aussi sur les compétences et le savoir-faire de chaque individu avec lequel elle travaille, favorise l'expression artistique et sensible de chacun et le valorise au sein d'un projet collectif. Elle veille à associer chacun dans le processus de création : de la conception à l'utilisation en passant par la fabrication.

Ces projets permettent à des publics très larges de développer des pratiques de spectateurs de théâtre, de renforcer leur confiance en eux et d'affirmer des émotions esthétiques et des jugements critiques.

Ateliers autour du spectacle

Poésie végétale et musicale

Dans cet atelier de poésie musicale, la nature et la technologie se rencontrent pour créer une expérience unique. Nous invitons les participants à découvrir comment faire chanter de vraies plantes en utilisant des capteurs électriques qui transforment les flux électrostatiques en sons et en mots préenregistrés par les participants.

Avant de plonger dans la création de poèmes musicaux avec des plantes, nous présenterons les bases de la poésie musicale. Vous découvrirez comment la musique et les mots peuvent s'unir pour créer une expérience sensorielle captivante proche de l'haïku.

Nous discuterons également de la symbiose entre la nature et la technologie, et de la manière dont nous pouvons utiliser cette connexion pour créer des poèmes musicaux uniques.

© Iris Munos

Fiction sonore

En lien avec Cyracylides, nous proposons un atelier artistique reliant la littérature, l'interprétation orale et la composition sonore : la création d'une fiction sonore.

La préparation du projet ainsi que le choix des textes seront établis en étroite collaboration avec la structure accueillante, les artistes, et les envies narratives des participants.

Les grandes lignes :

- Expliquer aux participants ce qu'est une fiction sonore et en quoi elle diffère d'autres formes d'expression artistique.
- Présentation des éléments clés de la fiction sonore : bruitages, voix, musique, atmosphère sonore.
- Jeux autour de l'interprétation orale et les bruitages.
- Enregistrement et interprétation.
- Montage et écoute.
- Chaque participant repart avec la fiction sonore en format numérique.

Ateliers autour du spectacle

Cyanotype

Inventé en 1842 par l'anglais John Herschel, et repris par la botaniste Anna Atkins, le cyanotype est une technique d'impression photographique et l'un des plus anciens procédés de l'histoire de la photographie. Les résultats sont facilement reconnaissables à leur couleur bleu cyan intense, qui est créée par son exposition à la lumière du soleil. Après les avoir exposées, ils auront la joie de voir leurs compositions apparaître dans l'eau.

Déroulé de l'atelier Présentation de l'atelier :

Petit historique de la technique. Découverte des produits et outils : Les deux solutions, le soleil, les UV, le papier de type aquarelle, adhésif , bassine, cadre en verre, pinces, vinaigre, sel, curcuma ..

Les différentes étapes :

choix des végétaux, préparer la solution, imbiber le papier (les précautions), mise en scène des végétaux sur le papier, exposition, rinçage Montage de l'exposition des oeuvres réalisées.

Origami

Créer un jardin en papier avec des végétaux imaginaires, à partir de 10 ans.

Dans la scénographie de Cyraclydes, on découvre des végétaux en origami. Le papier est un matériau naturel et végétal, cela nous paraissait intéressant de l'utiliser dans ce projet comme élément de décor.

Dans cet atelier, les participants seront initiés aux bases de l'origami, l'art japonais du pliage, qui consiste à transformer une simple feuille en une forme complexe en suivant des instructions précises, permettant ainsi de créer son propre jardin miniature.

Les participants pourront choisir parmi une variété de modèles de plantes, fleurs, et arbres. Ils seront guidés par l'intervenant pour la technique du pliage.

Sur un support en carton plume préalablement décoré, les éléments d'origami créés seront disposés afin de révéler le jardin imaginaire de chacun des participants.

Contacts

Chargée de production

Iris **Munos**

prod.rhizom@gmail.com

06.03.60.86.49

rhizom.assoc@gmail.com

www.rhizom.art

@rhizomgroupe

Direction Technique

Gérald **Groult**

06.83.14.75.69

14, place Tabareau

69004 LYON