

MYTHÈMES

Arnaud Petit
Ballets confidentiels
Fabien Zocco

MYTHÈMES

Mise en scène, chorégraphie et création lumière :

Ballets Confidentiels (Eléonore Lemaire et Johanne Saunier)

Composition :

Arnaud Petit

Scénographie, conception et design des sculptures robots :

Fabien Zocco

Harpe

Ghislaine Petit-Volta

Design sonore

Maurits Thiel

Interprètes :

Eléonore Lemaire, soprano & danseuse
Johanne Saunier, danseuse & chorégraphe
Ghislaine Petit-Volta, harpiste
Fabien Zocco, manipulation des robots
Maurits Thiel : design sonore

Conseils scientifiques :

Joffrey Becker (anthropologue spécialiste des relations humains/robots),
Jean-Michel Geneste (paléontologue, ancien directeur des recherches à Lascaux et Chauvet),
Julien d'Huy (chercheur en histoire),
Nicolas Rollet (chercheur en sciences du langage),
Eric de Visscher (musicologue et commissaire d'exposition).

Production déléguée :

Renversements

(président Pierre Galland, St Aupre (38) / direction artistique Eléonore Lemaire)

Coproduction :

le Grand Angle - scène régionale du pays voironnais (38)
Hexagone - scène nationale art sciences de Meylan / Biennale Experimenta 2025 (38)
Fondation Royaumont - Incubateur Art sciences (95)

Coproductions en cours de discussion :

Biennale Pléiade / ville de Saint-Etienne (42)

Partenaires :

Musée Archéologique du Lac de Paladru (38),
fonds SCAN/DRAC et Région AURA
Scène de Recherche de Paris Saclay (91),
Le Repère (Saint-Aupre, 38),
Mage (Meylan, 38)
Page (Saou, 26)
PME- tècnica group (Amsterdam, Pays-Bas)

Lieux de diffusion en cours de discussion :

Musée national de la préhistoire - Les Eyzies (24)
Musée de l'Homme (75)
Festival Trans'art (Bolzano, Italie)

Durée envisagée : 45 à 55 mn environ

DOSSIER ARTISTIQUE

Mythèmes est un projet musical, chorégraphique et plastique in situ, qui rassemble le compositeur Arnaud Petit, le duo Ballets Confidentiels (Eléonore Lemaire - chanteuse lyrique et Johanne Saunier – danseuse), le plasticien Fabien Zocco et la harpiste Ghislaine Petit-Volta.

L'œuvre présentera une forme sensible, un mythe contemporain prenant ancrage dans les mythes premiers. Cette forme explorera, dans des lieux patrimoniaux ou muséaux, les liens mystérieux unissant des corps humains et robotiques.

Le public déambulera librement autour des interprètes et robots à l'œuvre. Le projet s'adaptera à la configuration de chaque lieu. (jauge, scénographie ou autre contrainte).

Le besoin de comprendre le monde et ses mystères a nourri les multiples mythes élaborés au fil du temps par l'espèce humaine, que ce soit pour se concilier les forces animales ou les âmes des défunts, expliquer les origines de l'univers ou encore imaginer ce qui se passe après la mort. Des gestes, des chants, des objets ont par ailleurs toujours accompagné ces nombreux mythes, composant au cours des millénaires un ensemble de formes rituelles des plus diversifiées.

Les bouleversements technologiques actuels portés par la robotique ou l'intelligence artificielle métamorphosent littéralement notre vision de nous-même et de notre environnement. Comment dès lors imaginer un mythe contemporain à même d'évoquer en relation directe avec le public ce monde en mutation ?

L'anthropologue Claude Lévi-Strauss identifie sous le nom de mytheme des éléments (objets, symboles...) ayant des fonctions récurrentes au cœur des mythes de provenances diverses qu'il a pu analyser. Inspirés par cette démarche, nous souhaitons réunir de potentiels mythemes contemporains au sein d'une forme artistique pluridisciplinaire. Plutôt que de recycler des codes jouant des cérémonies rituelles archaïques, nous composerons avec des objets, des sons, des gestes ancrés dans la réalité telle que nous l'éprouvons afin d'en tirer une substance rituelle réactualisée. Harpiste, chanteuse, danseuse et robots seront réunis dans une tentative d'exploration des dimensions les plus mystérieuses de notre contemporanéité hyper-technicisée.

On sait que la musique et le son participaient aux formes les plus archaïques d'expressions humaines. Cependant, leur présence, par exemple dans une grotte telle que Chauvet, ne se laisse que deviner. On imagine des ombres qui se meuvent, qui s'agitent, et dont les mouvements révèlent, confrontés à la musique, un récit évoquant ce qui nous meut profondément. Les robots technologiques, mis en scène avec Mythèmes, sont parmi nos ombres d'aujourd'hui. Comment la musique et les corps dansants ou chantants ritualiseront-ils les interrogations sur la nature de l'humain et l'humain dans la nature ? De l'arc musical à la harpe électrique augmentée, du corps vivant, de souffrance et de joie au robot qui, maintenant, l'accompagne et le traverse, quelle est la part d'imagination qui se projette sur lui ? Ces nouveaux rituels qui nous questionnent s'inscrivent ainsi entre effroi et émerveillement.

Le spectacle que nous élaborons n'est pas destiné à un espace scénique habituel. Nous imaginons, a contrario, venir jouer dans différents types de lieux - intérieurs ou extérieurs - à forte charge patrimoniale (ruines, sites historiques, musées...), avec lesquels nos compositions vocales, musicales, chorégraphiques, sculpturales, entreront en résonance. L'histoire propre à chacun de ces lieux viendra dialoguer avec notre proposition, cette rencontre occasionnant ainsi le télescopage de différentes strates temporelles se mettant en perspective les unes les autres. L'espace de jeu à chaque fois renouvelé et les différents interprètes humains et artificiels constitueront alors pour les spectateurs autant d'éléments à relier ensemble afin de dégager un sens à leur association - c'est le rôle initial d'un mythe -

OBJECTIFS DU PROJET / NOTES D'INTENTION DES AUTEURS

Mythèmes a pour objectif de proposer une réflexion sur les liens entre le passé lointain de l'humanité et son futur à des publics plus habitués aux espaces muséaux et patrimoniaux qu'aux salles de spectacle.

En inscrivant cet objet dans un environnement chargé d'Histoire, nous proposons un regard croisé entre un patrimoine qui constitue notre mémoire à tous, et des artefacts emblématiques d'une technologie désormais au cœur de nos vies.

CONCEPTION & CHORÉGRAPHIE IN SITU, Ballets Confidentiels (Eléonore Lemaire et Johanne Saunier)

Nous voulons pour Mythèmes renverser l'ordre habituel du travail de composition musicale et chorégraphique, en plaçant l'écriture du mouvement comme étape première du processus puis en ajoutant ensuite différentes strates successives : musique et chant, puis lieu de jeu.

La première strate sera donc nourrie par l'observation conjointe des mouvements humains et robotiques, afin de construire un langage organique commun. De l'observation de cette première étape naîtra la deuxième strate : la composition musicale d'Arnaud Petit.

La dernière strate enfin, tout aussi importante que les deux précédentes, sera constituée par l'espace même de jeu. Comme dans nos précédentes créations, **l'adaptabilité du projet en fonction des lieux** est pensée dès les premières phases de création. En imaginant une structure forte de déplacements, soutenue par une écriture musicale précise, nous adapterons l'objet au lieu afin de laisser naître les images qui auront le plus d'impact pour le spectateur.

COMPOSITION, Arnaud Petit

Avec Mythèmes nous allons jouer, chanter et danser de manière analogue à ce que des hommes et des femmes font depuis probablement des millénaires, mais en convoquant des objets dont nous cherchons à comprendre une secrète correspondance avec nos comportements : des robots.

Sur le plan musical, un instrument, contemporain mais d'une lignée parmi les plus anciennes au monde, **la harpe**, est choisi pour accompagner notre questionnement. À de rares moments, il sera détourné par la technologie, mais la plupart du temps sera mis en œuvre tel qu'il est, partenaire de nos protagonistes vivants ou artificiels. Mais le plus important est sans doute **l'usage de la voix** : je me pose la question de ce que serait aujourd'hui une voix qui, au contact de nos multiples sollicitations technologiques, par elles emmenée dans un territoire d'une nouvelle nature, nous aiderait à passer un seuil. Ce serait comme un passage qu'il faudrait franchir pour pénétrer un territoire où les mouvements accompagneraient, avec la musique, un déplacement vers un nouvel état transitoire de notre perception du monde.

L'un des aspects qui rassemble nos expériences est le domaine du rythme. **Le rythme** scande chacun de nos gestes respectifs. Il forme comme un dénominateur commun de notre rapport au monde et peut caractériser le comportement d'une machine autant que celui d'un danseur. Nous sommes particulièrement attirés par l'exploration de nos quatre usages respectifs du rythme dans ce cadre, et l'écriture musicale explorera leurs accords et désaccords contrapuntiques.

SCÉNOGRAPHIE & CRÉATION DES ROBOTS, Fabien Zocco

Ma démarche artistique, initialement orientée vers l'écriture et la destructure du langage, m'a amené à investir la robotique dans sa dimension sculpturale. Si l'écriture de gestes mécaniques s'est trouvée au cœur de mes productions passées, la perspective de concevoir des objets robotisés associés in situ à des corps (humains) en mouvement et/ou chantant s'avère pour moi inédite.

J'imagine pour Mythèmes produire **quatre sculptures robots spécifiques**. Les corps et les mouvements de celles-ci, plutôt qu'anthropomorphes, seront **inspirés par le vivant végétal et animal**, ou encore par l'histoire des formes mécaniques. Ces sculptures présenteront ainsi un caractère **hybride**, accentué par les jeux avec les corps humains dansants. Elles apparaîtront tour à tour comme prothèses, extensions ou « danseuses » à part entière. Leur design sera enfin adapté aux conditions in situ (espaces extérieurs, poussière, sols plus ou moins réguliers, etc.) Les sculptures robots investiront donc différents niveaux de dialogues : avec les interprètes humains partageant l'espace, mais également avec le lieu, à chaque fois renouvelé, où nous irons jouer. La nature de ces lieux, marqués par une singularité historique ou architecturale, contrastera avec l'esthétique résolument artificielle des robots.

COLLABORATION SCIENTIFIQUE

Nous avons sollicités différents **scientifiques** qui nous accompagnent au fil de nos recherches et qui participent au temps de création.

Nous proposerons dans le cadre des diffusions à venir du spectacle des formules de médiation **conférence art-science**, en plus de la diffusion du spectacle lui-même :

Pour celles-ci, un ou plusieurs de ces scientifiques seront invités à dialoguer autour d'extraits du spectacle avec l'équipe artistique et le public, en lien avec leur thématique de travail respective.

Scientifiques collaborateurs :

Joffrey Becker (anthropologue spécialiste des relations humains/robots),

Jean-Michel Geneste (paléontologue, ancien directeur des recherches à Lascaux et Chauvet),

Julien d'Huy (chercheur en histoire),

Nicolas Rollet (chercheur en sciences du langage),

Eric de Visscher (musicologue et commissaire d'exposition).

Discussion avec Jean-Michel Geneste, archéologue.
Résidence au Musée archéologique du Lac de Paladru (Isère), janvier 2024

POINTS DE DÉVELOPPEMENTS TECHNIQUES À VENIR

À ce jour, des prototypes ont été réalisés en vue des premiers essais de confrontation entre corps humains et corps robotiques (voir infra images section *RECHERCHES DANSE & ROBOTS*).

Nous envisageons, sur la base de ces essais, de réaliser au final **2 robots**.

Les mouvements de ceux-ci, basés donc sur des comportements programmés, seront cependant **pilotés et modulés en temps réel par l'artiste**, lui-même présent à chaque représentation du spectacle parmi les autres interprètes. Ces robots seront ainsi « instrumentés », offrant des latitudes de jeu renouvelées en **interaction directe avec les autres interprètes**. Ils seront **couplés à des systèmes de pieds/supports réhausseurs** soulignant leur dimension **sculpturale** et permettant de les placer en hauteur.

LIEN VIDÉO

Résidence Incubateur Royaumont, mars 2024 :

https://www.youtube.com/watch?v=jxA5q1nOPos&ab_channel=FabienZocco

Corps allongés en relation avec les robots.
résidence au Musée archéologique
du Lac de Paladru (Isère), mai 2023

Vénus « impudique » (Magdalénien)

Harpe confrontée à un arc.
résidence au Musée archéologique
du Lac de Paladru (Isère),
mai 2023

Corps en jeu avec les robots.
résidence au Musée archéologique
du Lac de Paladru (Isère), mai 2023

Vénus de Renancourt (Gravettien)
Vénus de Tursac (Gravettien)

Corps en chute
ENS Paris-Saclay (Essonne), novembre 2023

Scène du puits
Lascaux (-18000 BP)

Figure hybride.
résidence au Musée archéologique
du Lac de Paladru (Isère), mai 2023

Thérianthropes (figures hybrides humains/animaux)
Étiolles
Les Trois Frères
Massat
Altamira

« Dessins » corps & robots.
résidence au Musée archéologique
du Lac de Paladru (Isère), mai 2023

Silhouettes féminines
Vieux-Mareuil (Magdalénien)
Magdeleine des Albis (-14000 BP)

*Résidence à la Scène de Recherche
de l'ENS Paris-Saclay, novembre 2023.*

EQUIPE ARTISTIQUE

Eléonore Lemaire (Ballets Confidentiels) artiste lyrique et metteuse en scène

<https://www.balletsconfidentiels.com>

Elle chante sur la scène lyrique européenne (Muziekteater, opéra d'Amsterdam, du Luxembourg, de Lille, Opéra-Comique, Musicà) et travaille avec de multiples compositeurs actuels aux côtés d'ensembles internationaux (Ensemble Intercontemporain, AskolSchönberg, orchestre Lamoureux...). Elle collabore avec Les Siècles pour les compositions d'Arnaud Petit et est membre du collectif Silbersee.

Avec Johanne Saunier au sein de Ballets Confidentiels elles explorent la résonance du son et du geste dans des espaces hors plateau. Son premier spectacle, Dans un train/wagon-zac a été coproduit par trois scènes nationales et soutenu par la Drac Île-de-France.

Johanne Saunier (Ballets Confidentiels) danseuse et chorégraphe

<https://www.balletsconfidentiels.com>

Elle danse et collabore avec la compagnie Rosas d'Anne-Teresa de Keersmaecker depuis 1986, avec Georges Aperghis depuis 2002 en tant que vocaliste, avec Jean-français Sivadier sur de nombreux opéras. Elle signe sa 1ère mise en scène, « le roi dragon » d'Arthur Lavandier à l'opéra de Lille. Elle crée JOJI INC pour ses propres chorégraphies avec le scénographe Jim Clayburgh. Elle est interprète pour Bondy, Cassiers.

Elle crée Ballets Confidentiels en 2013, auquel elle associe la chanteuse lyrique Eléonore Lemaire en 2019. Elles ont été artistes associées au Théâtre Garonne. Elle reçoit le prix de Seine-Saint Denis en 2000, et le prix SACD de la chorégraphie en 2021.

Ghislaine Petit-Volta harpiste

<https://www.ghislainepetitvolta.com/>

Elle se produit en musique de chambre avec le trio Antara (Debussy, L'Écho d'une guerre) ainsi qu'en soliste. Elle a créé au 104 ORBIS d'Arnaud Petit et En blanc et bleu de Christophe de Coudenhove. Elle a collaboré avec de nombreux compositeurs, (John Cage, Ton That Tiêt, Peter Eötvös, Martin Matalon ou Pierre Boulez).

Sa discographie croise musique médiévale (Harmonia Mundi) et contemporaine sous la direction de Pierre Boulez (Deutsche Grammophon). Elle enseigne au pôle supérieur Paris-Boulogne et au Conservatoire de Paris. Elle est à l'origine de L'Odyssée de la harpe, festival autour de la harpe électroacoustique (Bourg-la-Reine) et de Collegium 21.

Arnaud Petit compositeur

<https://soundcloud.com/user-227604006>

Il a étudié la composition au CNSM de Paris, ainsi qu'auprès de Luciano Berio, et la direction d'orchestre auprès de Pierre Boulez. Il a collaboré à l'Ircam de 1982 à 1991, enseigné au CNSM de Paris, fut visiting scholar à l'Université de Stanford (USA), artiste invité au Fresnoy et en résidence en plusieurs lieux. En plus de la création musicale, Il s'intéresse au rapport de la musique aux récits, faisant intervenir une réflexion sur les moyens technologiques contemporains. Il fut pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, McDowell Fellow (USA) et reçut le prix de l'International Theatre Institute pour le théâtre musical–Unesco/Berlin.

Fabien Zocco artiste plasticien

<https://www.fabienzocco.net>

Titulaire d'une Licence d'Histoire (Lyon, 2002), il est diplômé du Fresnoy-Studio national des arts contemporains (2016, félicitations du jury).

Ses œuvres, questionnant les frontières de l'humain, croisent poésie et robotique.

Son travail a été présenté en France (Biennale NEMO, Le 104/Paris, Le Fresnoy, FRAC Poitou-Charentes,...), Allemagne (ZKM Karlsruhe, GEH8 Dresde), Russie (MAM Moscou), Ukraine (Centre Dovzhenko Kiev, Tetramatyka Lviv), Chine (Pearl Art Museum Shanghai), Mexique (Institut Français Mexico), Canada (UQTR Trois-Rivières), Pologne (Ars Cameralis Katowice, Wrocław), Belgique (Biennale NTAA Gand, Musée Royal de Mariemont Morlanwelz), Italie (Spazio IN SITU Rome, LALD Polignano a Mare).

Maurits Thiel designer sonore

<https://www.mauritsthielgeluidstechniek.nl/>

MYTHÈMES

Production déléguée : *Renversements*

Eléonore Lemaire (direction artistique)
06 74 51 68 53

Dominique Le Floc'h (administratrice de production)
06 61 17 21 88

