

TRANS_NIAGARA

Chorégraphe : Jonathan Schatz
Compositeur : Kasper T. Toeplitz

Jonathan Schatz
24, montée Saint Sébastien
69001 Lyon
06 07 39 75 55
jonathan.schatz@yahoo.fr

Projet de création 2011/2012

Durée : 30 minutes

Recherche de coproducteurs et de diffuseurs

Pour ce projet Jonathan Schatz et Kasper T. Toepliz reçoivent le soutien du PRCC de la Fondation Royaumont, dans le cadre du programme *Transforme 2010/2011, Se prolonger*. Direction artistique Myriam Gourfink.

Captations vidéo de Matthieu Bouvier, fenêtres sur cours, 24 octobre et 22 décembre 2010, Abbaye de Royaumont

<http://www.youtube.com/user/sleazeArt>

Jonathan Schatz est né en 1984. Après avoir été élève à l'Ecole Supérieure de l'Opéra National de Paris, il étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon puis au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. En 2006/2007, il conçoit 3 pièces chorégraphiques avec Marianne Baillot. En 2008, il s'associe à Thibaud Le Maguer pour la pièce *Multiplex* et il interprète une reconstitution de la création originale de Vaslav Nijinsky, *Le Sacre du Printemps*, de Dominique Brun. En 2009, il rencontre Gisèle Vienne pour une reprise de rôle dans *Kindertotenlieder* et pour la création de *This is how you will disappear*. Aussi, il travaille auprès de Geisha Fontaine et de Pierre Cottreau en hommage à Pina Bausch.

Depuis 2007, il mène un laboratoire de recherche chorégraphique, *OVO*. Il développe également des travaux musicaux, usant de médias tels que les fréquences radiophoniques, la guitare préparée et les percussions. Il participe actuellement, comme chorégraphe stagiaire, au programme *Transforme 2010/2011, Se prolonger*, au sein de La Fondation Royaumont, où il appréhende l'outil hypnotique Ericksonien auprès de Catherine Contour et le yoga de l'énergie avec Myriam Gourfink.

Compositeur et musicien, **Kasper T. Toeplitz**, œuvre par delà les distinctions communément admises entre musique contemporaine et musique non académique, en l'espèce musique électronique ou noise musique. Il travaille autant pour des institutions (GMEM, GRM, IRCAM, Radio France, EMS et Art Zoyd) qu'avec des musiciens expérimentaux et inclassables tels Eliane Radigue, Zbigniew Karkwski, Dror Feiler, Tetsuo Furudate ou Phil Niblock.

Il a d'abord beaucoup écrit pour des instruments traditionnels ainsi que pour son orchestre de guitares électriques *Sleaze Art*, avant d'intégrer pleinement l'ordinateur à son travail, en terme de pensée compositionnelle et comme instrument *live* à part entière.

Il a collaboré avec de nombreux chorégraphes, notamment Emmanuelle Huynh et Myriam Gourfink.

En 2007, il fonde KERNEL, un ensemble d'ordinateurs dont la visée est l'interprétation *live* de grandes architectures musicales, des pièces composées, avec des axes de réflexion induits par l'énoncé : Comment écrire pour l'électronique ? Qu'est-ce que jouer (et jouer ensemble) de l'ordinateur ?

Il développe des pièces basées sur des structures sonores à évolutions lentes, habitées d'un scintillement interne, foncièrement organiques et sensuelles, aussi subtiles que puissantes, requérant de l'impétrant bien d'avantage qu'une oreille, fût-elle complaisante – aussi est-ce une musique d'abord à vivre *live*.

TRANS_NIAGARA est une expérience centrée sur les relations qui peuvent exister entre la musique et la danse.

C'est un processus d'excès, d'exaltation, une expression du vertige qui tend à faire vaciller nos perceptions et celles des spectateurs au bord du vide.

Il est envisagé comme un rituel de communion où le corps sonore et le corps physique diffusent, s'organisent et communiquent à l'intérieur d'une composition de musique électronique et d'un système d'improvisation sous contraintes pour la danse.

Nous nous mêlons, nous laissons les densités, les flux s'animer puis nous les assemblons, les dynamisons.

Autrement dit, nous tentons de traiter une nécessité intérieure et relationnelle dans le temps présent.

Nous souhaitons éprouver la durée comme une matière qui nous incite à être dans l'instant d'une fulgurance toujours recommencée, être présence dans l'instantanéité de l'acte.

La composition musicale et envisagée sans début ni fin c'est une poussée d'énergie brute, un flot soudain de bruits, implacable. L'ordinateur et l'iPhone sont joués comme des instruments à part entière, en synthèse temps-réel et tension constante, jusqu'à la rupture. Ma démarche d'écriture chorégraphique en temps réel s'élabore à partir de contraintes de résistances, de poussées et d'oppositions qui sculptent la matière corporelle.

C'est une technique énergétique évolutive, un processus dynamique, volontaire et attentif d'hypertension, de contractions internes, de compression des chairs.

Cette conduite du régime des tensions ainsi qu'une maîtrise de l'apnée et de l'essoufflement invite le corps à des dilatations, des décontractions et des affaissements. Le corps mû dans ce bouillonnement hyperactif se trouve emmené au seuil de ses limites. La dépense permanente d'énergie, la sur stimulation sensorielle et l'accroissement de l'intensité dans la durée, mènent à un épuisement profond, une désorientation, une désorganisation temporaire.

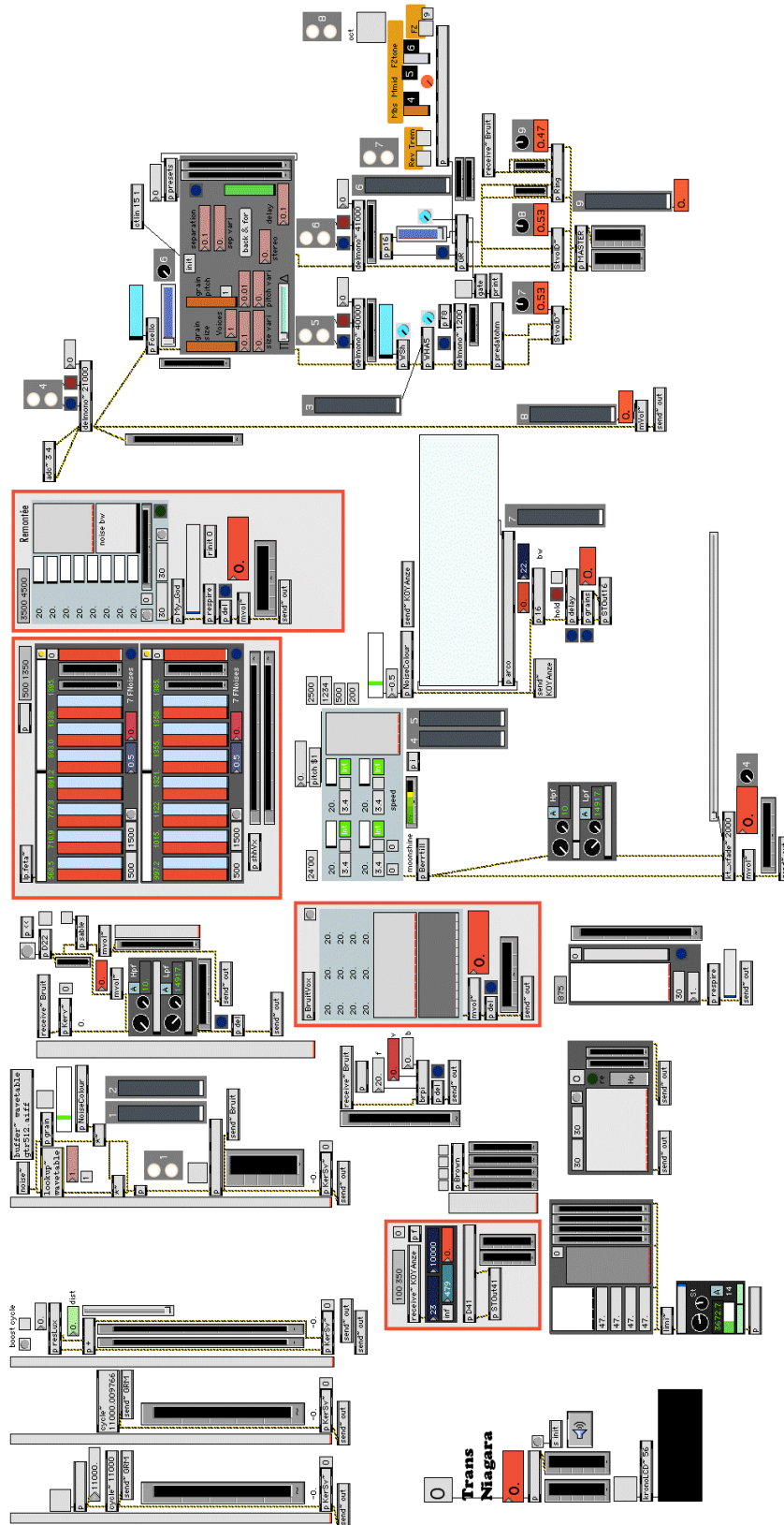
Il s'agit d'une auto excitation particulière, puisqu'elle met en œuvre à la fois la respiration, la chair et le squelette dans des mouvements poussés à leurs extrêmes consommations.

Le corps déploie alors ses propres entraves, les fait éclater. Il se trouve mobilisé par une vague irrépressible, une secousse profonde, surgit alors un état inattendu dû au relâchement progressif du contrôle.

Cette démarche me permet de dissoudre mes projections mentales, d'être investi de l'inconnu, de fuir l'uniformité et de révéler l'informe.

Ce travail a donc pour but d'amener le surgissement de cette transformation jusqu'au spectateur, en l'invitant à éprouver par le biais d'une imprégnation perceptive, cet événement dans l'immédiateté de son émergence.

Jonathan Schatz

Patch Max/MSP, Kasper T. Toeplitz

Fiche Technique :

Son :

(Aucune table de mixage ni DirectBoxes)

1 sono type L_Acoustic
3 câbles XLR

version minimum :

1 tête type MTD_112 + 1 sub type SB_118 (+ amplis et processeurs)

version spatialisée en 3 points distincts :

3 têtes type MTD_112 + 1 sub type SB_118 (+ amplis et processeurs)

Lumière :

(dispositif au sol)

En vue d'essayer des choses avec de la lumière contrôlée par ordinateur/musique

soit 2 ou 3 barres à Leds + 1 câble DMX entre l'ordinateur et les barres
soit 2 ou 3 fluos (néons) graduables avec 1 un gradateur à fluos

dans les 2 cas cela est commandé depuis l'ordinateur, via 1 LANBOX (donc norme DMX)

Scénographie :

(Aucun pendrillonnage)

2 rouleaux de gaffeur lisse blanc large
2 rouleaux de gaffeur lisse blanc fin
Tapis de sol noir
1 table

Calendrier Création :

Périodes confirmées:

Fondation Royaumont / Programme Recherche et Composition Chorégraphique :

2010 :

du 11 au 15 août

du 20 au 25 octobre

du 12 au 22 décembre

2011 :

du 25 février au 1 mars

Disponibilités :

2011 :

de fin juin à fin décembre (résidence, coproduction, diffusion)

Budget Prévisionnel :
(Valeur brute chargée)

Pour 12 jours de résidence :

Masse salariale : 3360 euros

Matériel : 1000 euros

Transport : à définir

Hébergement : à définir

Défraiement : à définir

Total : 4360 euros

Représentations :

Pour 1 : 1500 euros

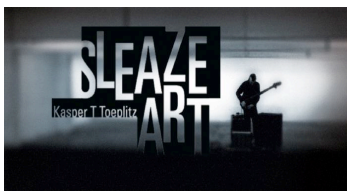
Pour 2 : 2700 euros

Pour 3 : 3900 euros

Pour 4 : 5050 euros

Pour 5 : 6200 euros

Jonathan Schatz
24, montée Saint Sébastien
69001 Lyon
06 07 39 75 55
jonathan.schatz@yahoo.fr

ANIMAE
CORPUS
Corps, spectacles vivants, performances

royaumont