

HIPPO-NÉGUENTROPIE*

FRACTIONS **PERFORMATIVES** DÉFINIES

CHARLÈNE DRAY

** Néologisme construit à partir du grec ancien híppos[cheval] et du mot néguentropie[ou entropie négative] utilisé en thermodynamique. Ce qui rend possible le maintien d'une structure «ordonnée» capable de s'adapter en permanence à un environnement changeant.*

Mon partenaire artistique est un cheval.

Je travaille avec lui depuis sept ans. Nous nous côtoyons quotidiennement et, comme le dit Donna Haraway, *nous nous dressons l'un l'autre à accomplir des actes de communication que nous maîtrisons à peine. Nous sommes constitutivement des espèces de compagnie [...] partenaires réciproques dans nos différences spécifiques*¹.

Lors de mes études, j'ai défini précisément ce qu'était mon matériau-cheval, entre l'incontrôlable et le maîtrisable, l'aléatoire et le déterminé. J'ai ainsi inventé un mot sur-mesure : Hippo-néguentropie. Je fabrique des environnements scéniques qui me permettent de générer des réactions d'ordre naturel optimisant le potentiel créatif de mon partenaire de scène. Dans ces espaces et ces temps donnés, j'orchestre des fractions performatives où j'imagine toutes les combinaisons [feintes, finesses, leurres, manèges, ruses et subterfuges] d'ordre visuel et sonore. Je peux alors composer avec le vivant.

¹Haraway, Donna. *Manifeste des espèces de compagnies*, page 10.
Ed. de l'Éclat (Terra Cognita), 2010.

Fraction 01, février 2014
ESAP - Pavillon Bosio, Monaco

FRACTION PERFORMATIVE, *ordre et désordre*,

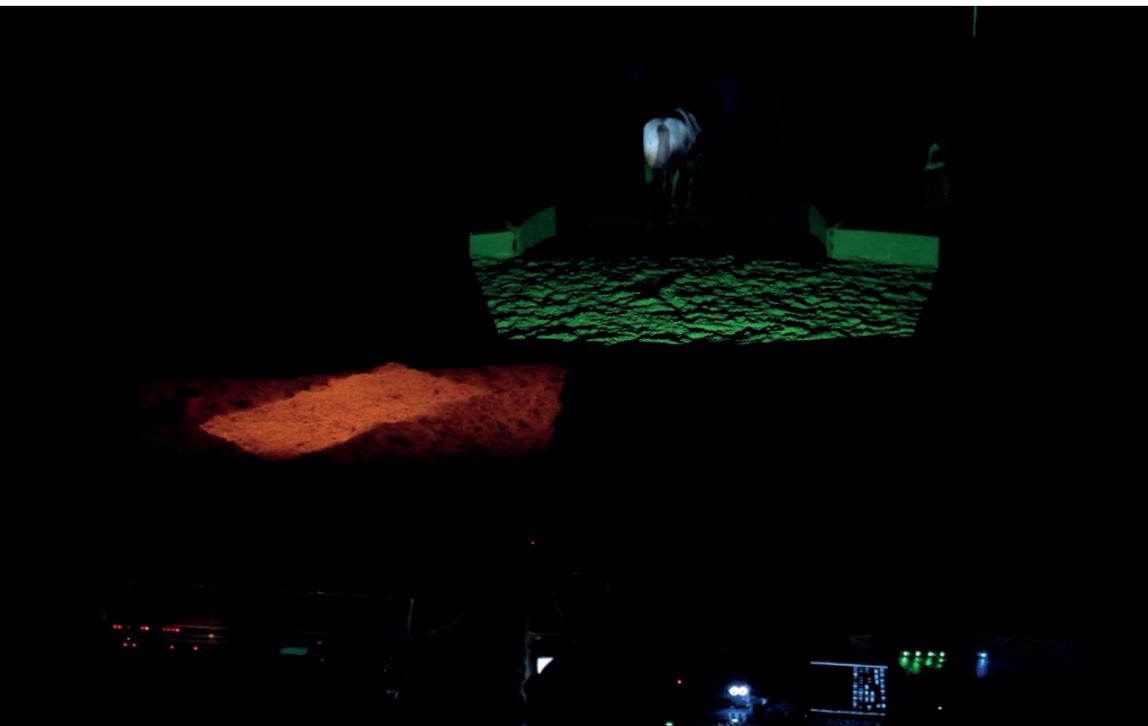
novembre 2014, Cirque Jules Verne, Amiens

Jusqu'où l'environnement peut influencer le déplacement du cheval?

Pour cette résidence de recherche, j'ai mis en place un dispositif immersif donnant l'illusion d'un espace hors cadre. Désirant travailler sur la notion de troupeau, j'ai amené non pas un mais trois chevaux avec lesquels j'ai expérimenté toutes sortes de stimuli.

Prenant l'architecture du cirque et celle de mes trois partenaires comme des supports de projection [sonore, vidéo et lumière], j'ai travaillé par distorsion, découpage, superposition. J'ai ainsi scénographié l'espace circulaire en des espaces *orthonormés* et matriciels. Je pouvais alors suspendre le temps ou induire leurs déplacements. Avec un système de capteurs fixés sur les jambes des chevaux, traduisant le mouvement en son, ils généraient leurs propres rythmes ou leurs propres stimuli.

Processus Cirque SACD, sciences et technologies, 2014
et avec le soutien du Cirque Jules Verne, de la Copie Privée et du Logoscope.

HIPPO-COSMOS zxy, 28 mars 2015.

Astrorama, Centre d'observation du ciel, Eze.

Le spectacle du ciel échappe à nos prises, à notre volonté de maîtrise et de domination [...] Cependant, l'observation attentive et suivie du ciel révèle quelques surprises. Dans ce spectacle inlassablement et calmement répété viennent se glisser quelques irrégularités. Les rythmes sont parfois modifiés par des phénomènes inattendus.¹

Pour cette résidence, j'ai invité Jean Louis Heudier (scientifique, fondateur de l'Astrorama), Gaétan Morlotti (chorégraphe), et Micha Vanony (compositeur). Après une période d'échanges à l'Astrorama avec Jean Louis Heudier, j'ai décidé d'utiliser les outils d'observations du ciel pour les transformer en principes scénographiques.

« z » pour la mer, « x » pour la terre et « y » pour le ciel.

Ces trois plans-éléments-n'ont pas les mêmes effets gravitationnels² et influencent différemment l'environnement, les mouvements et les trajectoires.

J'ai alors généré des situations qui ont provoqué des interférences entre le cheval, le danseur, la musique, le ciel et les spectateurs.

Celles-ci m'ont permises d'élaborer une écriture anticipatoire des comportements et des relations par la programmation. Mon processus de mise en scène même s'il diverge de celui du théâtre, dynamise une forme de dramaturgie basée avant tout sur la combinaison de ces variables aléatoires.

¹ Jean-Louis Heudier, *L'Homme et les étoiles, le livre du ciel*. Ed. Buriillier, 2006.

² Phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction des corps massifs entre eux sous l'effet de leur masse.

Conception et mise en scène : **Charlène Dray**

Création sonore : **Micha Vanony**

Chorégraphie : **Gaétan Morlotti**

Conseil scientifique : **Jean Louis Heudier**

Résidence Février Mars 2015 avec le soutien de PARSEC - Astrorama du MPA Monaco Project For the Arts et du Pavillon Bosio-École Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco.

DÉRIVES URBAINES, performances de 2007 à aujourd'hui
Lieux divers, archives sonores, vidéos et photos

*Déambuler, c'est comme une échappée :
un hors piste.*

Je nourris mes recherches en pratiquant la dérive. Partir avec mon partenaire-promeneur, en milieu urbain, la nuit, me permet de réaliser une errance qui est tributaire de la perception du cheval. Ce déplacement provoque des hétérotopies : un instant non prévu entre apparition et disparition, sans prise directe sur le spectateur. L'archivage de cette pratique constitue pour moi un réservoir d'idées et de formes.

MACHINERIE SONORE, installation-performative-vivante,
2012, Pavillon Bosio, Monaco

Des petits animaux sont placés dans des aquariums ou des vivariums [têtards, poissons, criquets, souris, mouche].

Pour réaliser cette expérience sonore, je me place comme *médiateur*, entre le vivant et l'artifice. Cela me permet de moduler l'aléatoire, de composer avec. En actionnant des poulies, je place les animaux dans le champ de la caméra. Leurs mouvements sont alors analysés par un logiciel qui transforme leurs coordonnées (x, y, z) en sons. Les *samples* lus sont extraits de musique de cirque. Ils produisent un motif musical où l'imagerie circassienne confère au mouvement du petit poisson, l'illusion d'une prouesse technique. Ce qui est *contrôlé*, c'est la disposition des aquariums et/ou des vivariums. La *machinerie sonore* me permet de choisir qui fera son *solo*. Si le rythme est trop rapide, je peut placer une mouche hors-champ et laisser à vue uniquement une mouche qui bouge à peine.

ET SI ON LES AVAIT DRESSÉS AUTREMENT,

2014, performance 14 minutes, vidéo 3 minutes, Pavillon Bosio, Monaco

Dans les traités équestres, on peut lire ceci : *Un cheval, dès l'instant où il a été mis en travail, ne doit plus avoir le droit de se permettre le moindre mouvement autre que ceux demandés par son cavalier.*¹

Le dispositif que j'ai mis en place fabrique de l'anti-dressage. Cette expérience positionne ma manière de travailler avec mon cheval comme partenaire artistique.

Le corps humain lorsqu'il est dirigé par le cheval perd tout sens du mouvement cohérent et du geste que l'on voudrait *esthétique*. La figure aérienne du dresseur passe de la verticale à l'horizontale fusionnant les anatomies, surjouant l'image de la marionnette.

Ici, c'est le jeu de l'indétermination des actes et des gestes. C'est aussi se trouver entre le laisser-aller et la maîtrise. Les règles sont fixées par le dispositif dans lequel chacun peut influencer l'autre.

¹ Jean d'Orgeix, *Dresser, c'est simple*, livre posthume. Ed. Belin, 2007.

- Vidéo sélectionnée pour l'appel à projet *Qui sont les Animaux ?* mai 2015, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris.
- Exposition ARTAGÓN du 17 au 30 avril 2015 à la villa Deshayes, Paris.

Charlène Dray

Née en 1989. Vit et travaille entre Nice et Monaco.

contact: charlene.dray@gmail.com

- 2014-2015 post-diplôme ESAP - Pavillon Bosio, Monaco.
- depuis 2014 membre actif du Logoscope - Laboratoire de recherche artistique à media multiples, Monaco.
- juin 2014 Master 2/ DNSEP en Art et Scénographie ESAP - Pavillon Bosio avec félicitations du jury.
- 2015 Lauréate de la coupe ARTAGŌN.I Paris en équipe avec le Pavillon Bosio.
- Bourse de recherche SACD processus cirque, *cirque expérimental sciences et technologies*.
- Publication rubrique témoignages, *La scène circulaire aujourd'hui*, Ed. l'entretemps.
- Bourse d'études MPA, Monaco Project for the Arts.

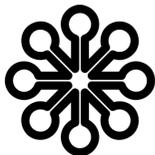

Avec le soutien de

plus d'informations, images et vidéos sur

www.charlenedray.com

le Logoscope

Laboratoire de recherche artistique à *media multiples*
Principauté de Monaco www.lelogoscope.com

25 av Crovetto frères MC 98000 MONACO / Ateliers : Place de la Crémaillère
sur rendez-vous / + 33 6 62 83 38 01 / agnesroux@lelogoscope.com