

[hp process]

ept

présentation

HP Process (Hortense Gauthier et Philippe Boisnard) est une entité dans la conjonction/disjonction qui développe une pratique d'art-action numérique. Ils travaillent essentiellement sur des performances poétiques multimédias où se mêlent le corps/la voix avec l'image et le son générés en temps réel et de manière interactive, mais aussi sur des créations sonores et des oeuvres vidéos.

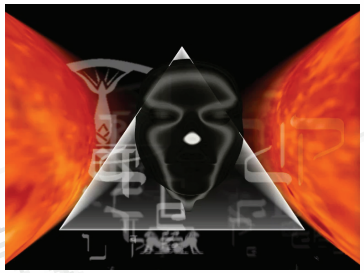
Dans leurs performances, où images et sons sont produits à partir d'une programmation réalisée sur [PureData/GEM], le travail visuel est produit en temps réel, selon une programmation aléatoire de mouvements et selon les interactions aussi bien de la voix, du corps et de la vidéo. Ils développent un travail de vidéo-poésie où des univers textuels en 3D, fondés sur une déconstruction du langage et de ses formes, sont mêlés à la captation en direct des performers dans une logique de brouillage des différents espaces de représentation et de perception. Leur présence scénique dépasse la seule dimension physique, ils interagissent avec les dimensions numériques, et leur action a des effets dans une réalité augmentée. Ils développent ainsi divers dispositifs performatifs, où le corps et la voix se font les vecteurs d'une écriture générative en temps réel.

Au niveau sonore, HP Process travaille sur l'expansion des fréquences sonores à partir de la voix dans une logique bruitiste et immersive. Aussi bien de manière improvisée qu'à partir de poésie-partitions, ils jouent avec leur voix et leur souffle, ils les saisissent en live par ordinateur pour les retraiter, les retexturer, les amplifier et les expander et ainsi créer aussi bien une poésie sonore électronique, que des paysages sonores. Le son est aussi élaboré en fonction du rapport qu'il crée avec l'image, dans une logique d'interactivité et de synesthésie.

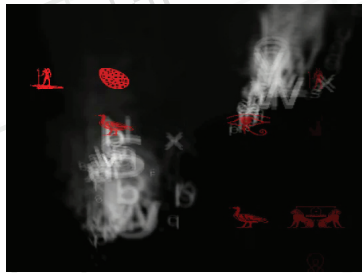
Enfin, le texte est le lieu où se joue et se déploie toutes les dimensions vidéos, sonores et corporelles de la performance.

Ainsi, le travail de HP Process pourrait être défini comme une POESIE ACTION NUMÉRIQUE. Il tente d'interroger le rapport entre corps, langage et technologie, et explore les dimensions plastiques, visuelles, sonores, numériques et corporelles de l'écriture ...

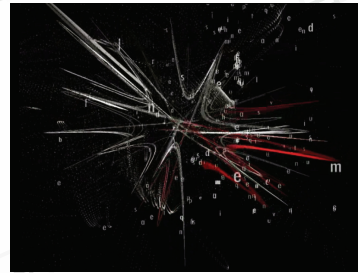

-1

-2

-3

trame

-4

À partir de la question de l'écriture intensive d'Antonin Artaud et du *Théâtre et son double*, dans lequel il crée le concept de corps-hiéroglyphe qui agencerait une poésie de l'espace, ainsi qu'à partir de textes futuristes (de Marinetti, Russolo...), cette performance de *poésie action numérique* interroge la liaison entre la naissance de l'écriture dans les civilisations antiques (Egypte, Grèce, Mésopotamie ...), l'apparition du langage informatique et les dimensions ésotériques et spirituelles du langage pour construire un poème visuel et sonore immersif où se déploient les forces intensives des mots et des signes. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des recherches du futurisme, dans la mesure où ce mouvement a pensé la relation entre spiritualité et technologie, et a vu dans la machine, non pas un instrument de domination, mais un outil à s'appropriier, à utiliser afin de mettre sa puissance au service de l'homme et de la vie.

Ainsi, **Ept** propose un parcours à travers l'évolution de l'écriture et des signes, en passant par les dimensions numériques du langage, pour en arriver à une abstraction explosive et futuriste du langage et de formes. Les divers signes, alphabets et motifs ésotériques sont mis en relation avec la question du code et du langage informatique, qui constituent les nouveaux alphabets contemporains à travers lesquels se déploient de nouveaux flux intensifs et fantasmagoriques. Les divers langages informatiques sont envisagés comme autant de langages magiques qui peuvent être explorés et manipulés afin d'en faire émerger les potentialités énergétiques et poétiques, créatrices de nouvelles matérialités.

Ept est une expérience poétique qui met en jeu le corps dans un espace textuel et sonore, le corps est aussi bien un motif scriptural (tel un hiéroglyphe - cf. Artaud) qu'un instrument d'écriture grâce à l'interactivité créée par une reconnaissance de

L'ensemble de cette performance se construit selon une forme narrative qui fonctionne comme un parcours initiatique.

(Les images du dossier issues de capture d'écran ne montrent pas la captation et l'implémentation d'Hortense Gauthier dans l'image)

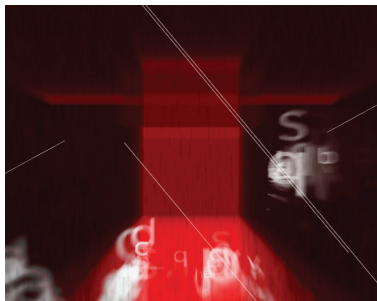
Extraits du texte

*“les mots sont des figures,
des surfaces, des silhouettes*

*abstraction des figures
réduction des lignes
apparition des signes*

*l'ombre des signes
est un écho spectral
leurs reflets une trace en suspension
leur souffle un tracé disparu*

*les mots sont des silhouettes,
des entailles, des ombres”*

mouvements, ou par l'intensité et les fréquences de la voix. Hortense Gauthier est captée et implémentée dans la vidéo, et anime ainsi un univers 3D généré en temps réel, programmé en PureData/GEM et glsl (langage de l'OpenGL).

Ces outils informatiques ouvrent à de nouvelles causalités, telles que la liaison entre le son et le langage, entre le geste et la musique, entre la lumière et l'image ... qui permettent d'explorer de nouvelles voies/x et d'interroger

les relations invisibles entre le langage et la machine.

L'écriture peut alors se déployer dans de multiples dimensions, selon une densité hallucinatoire à la fois du visuel (jeu sur les typographies, sur les textures, les vitesses) et du sonore (travail multicouche liée à la voix et à des drones programmés). Le geste devient l'énergie du signe, et c'est dans ce déploiement énergétique que l'écriture devient une métaphore vivante de l'intensité de la vie.

La création numérique est pensée non pas selon une mimétique des instruments de contrôle, mais elle devient le prisme pour une intensification esthétique-poétique de la parole et du corps.

La technologie serait donc un moyen d'apparition __ ou le lieu de déploiement __ d'une magie des signes et du langage, dans laquelle pourrait fusionner les dimensions élémentaires du réel.

NB : Cette performance a été initialement conçue pour le festival *Le Marathon des mots* de Toulouse, pour une présentation le 13 mai 2009 au centre Bellegarde.

Une version vidéo de EPT a été créée et programmée au *Multimedia art festival - "Memory and Futurism"* à Alexandrie et au Caire (Egypte) en décembre 2009.

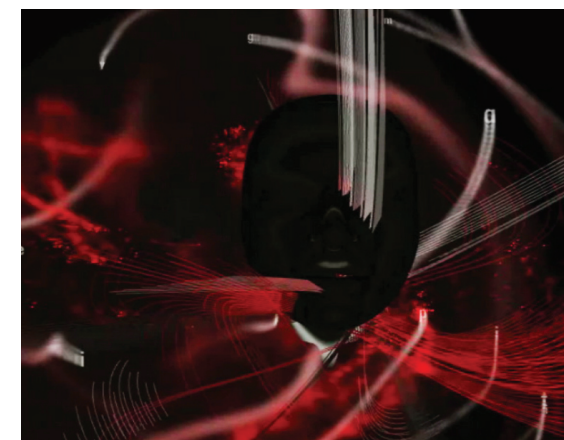
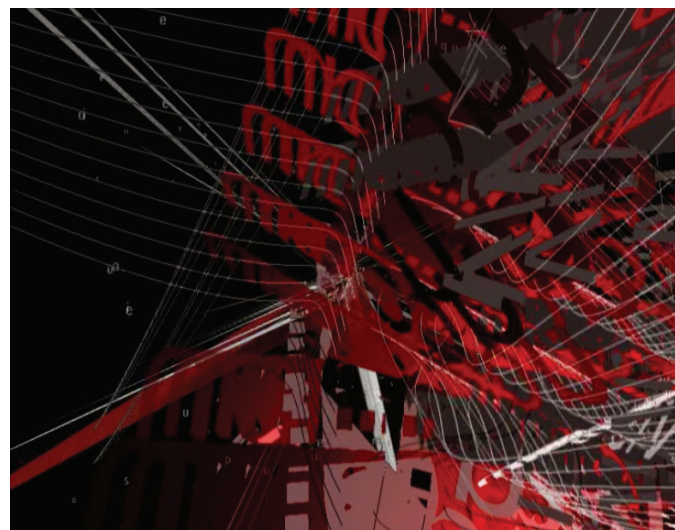
*"canal
en déclenchement
transmission
dans le système
des spectres
des syllabes
des formules*

*en combinatoire
d'information*

*transport
secret
fonction
et opération*

*code-source
émetteur
récepteur
calcul
juxtaposition
et activer*

*programme
fichiers
logiciel
exécutables
interpréteur"*

développement

Ept est une performance en perpétuel développement.

_ elle est composée de divers modules, ou séquences, qui peuvent être modifiés, ajoutés, retirés ... A l'intérieur de chaque séquence, les potentialités de la générativité et de l'aléatoire implique la possibilité de diverses variations des motifs visuels et sonore.

_ le texte est aussi modulaire, il peut être modifié et fonctionne comme une partition sur laquelle Hortense Gauthier improvise.

_ l'interactivité est en cours de développement. Il y aura davantage d'interactions de mouvements dans l'ensemble de la performance (manipulation du son et de l'image grâce aux mouvements).

Extraits des étapes de travail

> Video de la version 2

<http://databaz.org/hp-process/?p=94>

<http://databaz.org/hp-process/?p=87>

> Version 1 de la performance

<http://databaz.org/hp-process/?p=80>

> Video de la version 1

<http://databaz.org/hp-process/?p=80>

CONTACT

Hortense Gauthier & Philippe Boissard
100, rue du Gond -16000 Angoulême
trame.w@free.fr + 33 (0)6 98 80 34 30
www.hp-process.com

dispositif

ESPACE

- _ espace scénique
- _ un écran de 2,5x2,5 m minimum ou une seule surface très large de projection
- _ un fond noir latéral pour les captations d'Hortense Gauthier.

TECHNIQUE

Matériel apporté

- _ 2 ordinateurs (MacBook Pro)
- _ 2 petites tables de mixage
- _ 1 caméra + 1 pied
- _ 1 hub ethernet et les cables ethernet pour relier les différents ordinateurs.

Matériel nécessaire

- _ lumière : une découpe
- _ son : un système son stéréo de bonne qualité.
- _ 1 sub minimum 400 watt
- _ une sortie en DI
- _ un vidéo-projecteur
- _ 10 prises terres + rallonges

LOGICIELS

La vidéo, le son et l'interactivité entre les deux sont créés sur Pure Data/GEM, lié à une programmation en glsl (langage de l'open GL).

Les patchs sont commandés via la voix et une reconnaissance de mouvements.

3 patchs distincts sont installés sur les ordinateurs : 1 vidéo + 2 sons.

Durée de la performance : 20 à 30 min

performances de hp process

2009

- _ *Multimedia art festival – Memory and Futurism* - Alexandrie/Le Caire - Egypte _ EPT - live movie (video version)
- _ *Rencontres poétroniques des Instants Vidéos* - La Cartonnerie - Marseille _ EPT [v.2] + [Conception, avec Julien Blaine]
- _ *Ciclo de performace Arte de Acción* - "Octubre" Centro de Cultura Contemporània. - Valencia - Espagne __ EPT [v.2] + conference
- _ ISCL (Symposium Interactivity in Free Computational Systems) - University of Salvador de Bahia - Brazil __ performance EPT [v.1]
- _ *PureData Convention 2009* - [Kleine Maschine [v.5] + conference at USP (Univerity of Sao Paulo) - Sao Paulo - Brazil
- _ *Festival Le Marathon des mots* - Centre Bellegarde - Toulouse __ performance Ept [v.1]
- _ Musée d'Art Contemporain de Marseille - [Kleine Maschine [v.4] + [performance de *poésie action numérique* avec Julien Blaine]
- _ *Rencontres Chorégraphiques de Carthage*, "Danse et nouvelles technologies" - Tunis - Tunisie __ workshop
- _ *Festival Fabrika Voxa* - Espace Gantner - Bourogne _ [Kleine Maschine v.4]
- _ Résidence aux *Pixels Transversaux* - La Générale en Manufacture - Sèvres
- _ *Le Lieu Multiple* - Espace Mendes-France/Planétarium - Poitiers __ [présentation de la maquette de Synapses v.0].
- _ *Rencontres Boulevard Sainte Beuve* - Boulogne sur Mer - France __ [performance Kleine Maschine v.4]

2008

- _ *i > Médias* - IMUS - Annecy __ performance video-son interactive en réseau + conférence-action
- _ *Festival Son-Vision / Roaratorio* - théâtre de l'Usine - Genève - Suisse __ [performance [bod-code project] v.2.2 + Kleine Maschine v.1]
- _ Résidence à l'invitation de Doc(k)s/Akenaton et performance au Cynos Palace - Ajaccio __ [performance [bod-code project] v.2.3 + Kleine Maschine v.1]
- _ *Festival SONS DE PLATEAUX #3* - GRIM, scène musicale de Montevideo - Marseille __ [performance Kleine Maschine v.1.2]
- _ Exposition photographique de Thomas Déjeammes : création sonore pour l'exposition - Le Labo révélateur d'images - Bordeaux __ [live sonore]
- _ *Festival Empreintes numériques #2* - Topic : "Copié-collé" - Centre Bellegarde - Toulouse __ [performance Kleine Maschine v.2]
- _ *soirée Le Clou dans le fer* - Cité européenne des Récollets / Maison de l'architecture - Paris __ [performance Kleine Maschine v.2.1]
- _ *Festival RIAD* - La Piscine - Université du Littoral - Dunkerque __ [performance 1968-2008 "L'avenir est à votre portée"]
- _ *Festival Expoésie* - galerie verbale "Le Paradis" - Périgueux __ [performance [bod-code project] v.2.3 + Kleine Maschine v.2.2]
- _ *Festival Transe Atlantique* - Espace Pluriel - Pau __ [performance Kleine Maschine v.3] + [performance avec Julien Blaine]

2007

- _ *Festival Muzzix #7* - La Malterie - Lille - France __ [performance [bod-code project] v.1.1]
- _ *Festival RIAD* - La Piscine - Dunkerque - France __ [performance [bod-code project] v.1.3]
- _ *Festival E-poetry* - Le Divan du Monde - Paris __ [performance [bod-code project] v.2]
- _ *Festival Un théâtre à l'Université* - Université d'Artois - Arras - France __ [Live sonore]
- _ *VIII Media Forum of the 29th Moscow Film Festival* - Moscou - Russie __ [performance [bod-code project] v.2]
- _ *Festival Raoul Hausmann, et après ?* - Limoges - France __ [Live sonore]
- _ *Proj(ect), festival international de nouvelles images* - Nancy - France __ [performance [bod-code project] v.2.1]
- _ *Festival A scène ouverte* - La Comédie de Reims - France [performance __ [bod-code project] v.2.2]

2006

- _ *Les Voix de la Méditerranée* - Festival International de Poésie de Lodève - France __ [live sonore]
- _ *Salon Light #3* - Point Ephémère - Paris __ [dispositif sonore]
- _ *8ème Symposium Arts Sonores - Arts numériques* de Presence Capitale - CAPC-Musée d'art contemporain de Bordeaux [bod-code project] v.1]

Philippe Boisnard

born in 1971 in Paris
writer, philosopher, video-performer
www.x-tr-m-art.com

>>> questioning the semiotics structures standardizing the human body, he develops video-poetry devices and video-sound performances which put in tension the relation between body, language and policy, in order to create critical effects.

_ *philosophy* : many conferences and university conferences (Collège international de philosophie, UNESCO, Schools of Fine Arts,...), research articles (*Le Philosophe*, *La revue d'Esthétique*, *Respublica*, *Dictionnaire du corps et dictionnaire de la pornographie*, éd. PUF).

_ *literature* : many publications in French and English literary review (*Doc(K)s*, *JAVA*, *PlastiQ*, *La Voix du regard*, *La Femelle du Requin*, *EvidenZ*, *Hermaphrodite*, *Architextes*, *Talkie-Walkie*, *La Rili*, *Tangent*, etc...)

- many readings as well in associative places as institutional (Alain Oudin gallery - Paris, Theater-poem of Brussels, Festival of Lodève, Biennale Internationale des poètes du Val-de-Marne, Hôtel Beury, Art Schools ...)

- publications : *Interaction C.L.O.M (about Joël Hubaut)* (éd. le clou dans le fer, 2007) ; *Ceux qui préfèrent ne pas* (coll.) (éd. Le Grand Souffle, 2007) *Pan Cake* (éd. Hermaphrodite, 2007) ; *C'est-à-dire* (éd. L'âne qui butine / Belgique, 2006), ; *K (or) T(or tu(r)&*, avec dessins de Anne van der Linden (éd. Trame Ouest, 2002) ; *Dégoût en corps* (éd. Rafaël de Surtis, 2001).

- publications CD - DVD : *Fractal musik*, NO REPEAT / NO REPEAT, CD-audio, (éd. Station Mir, Sémiose éditions, sous la direction de Joël Hubaut, 2006) *Créations poétiques au XXème siècle*, DVD, (éd. CRDP, Grenoble, 2004) *Petites annonces*, DVD, (éd. Le Point sur le i, Marseille, 2008)

_ *visual art* : many publications of "cognitive and esthetic diagrams" (revue *Carbone*, *La Res Poetica*, éd. Al Dante, *Doc(K)s*, *Chimères*, *Boxon* ...)

- exhibition of "cognitive and esthetic diagrams" at l'Hotel gallery - School of Fine Arts - Caen, during festival [*Interstices*]

_ *multimédia*

- he has created a lot of video-poetry films, diffused in many places and festivals : Nouveau Casino, galerie éof, la Maroquinerie, l'Olympic café, les Voûtes (Paris), Bunker DY10 (Nantes), Les Instans Vidéos (Marseille), Musée de la Mine, ...

He had received the Great Prize SGDL (Société des Gens de Lettres de France) of Multimedia Work 2007 for his videos

- since 2000, he develops multimedias performances : Centre Pompidou (Paris, 2002), L'Arsenal in Festival Terra-Nova (Metz), Modern Art Museum of St Etienne, Palais des Beaux-Arts of Lille and of Strasbourg (2004), Beaux-Arts Schools in Le Mans and Aix-en-Provence, *festivals Ile-dance* (Ajaccio), *Expoésie* (Périgueux, 2005), Halle St Pierre (Paris, 2005), Hack Gallery (Cologne, 2005) ...

- depuis 2004, interactive videopoetic installations : presented at Modern Art Museum of St Etienne, (exposition collective *Après la fin de l'Art*, 2004), at Art-core gallery in Paris (2005), at Maison-folie d'Arras (2006), at éof gallery in Paris (2006).

In relation to this work, he intervenes as digital creator in the poetry domain and in theater where he collaborates with writers, artists and musicians on different projects :

> with Yann Kerninon (writer and magician) : [*Machine de fuite*], sound poetic performance for bicycle (2003) et [*Escape*], video-performance and magic turn (2004).

> with Franck Laroze (writer and playwright) : [*Poetik-politik-koncept*], performance a cross between literature and numerical theater presented in Théâtre-Molière, Maison de la Poésie de Paris (mars 2005), then in festival *Les contemporaines* in La Chartreuse during Avignon festival (juillet 2005).

[*Je [me] suis parlé*], creation of multimedia theater related to the real time processing (residence in la Filature of Mulhouse - mars 2006), production *Incidents Mé-morables*.

> [*quelque part entre*], video-poetic creation with the contemporain musician Pierre N'Guyen, production La Piscine Dunkerque (2005).

> [*KOUNDRI*] video-poetry with Jacques Sivan (poet), presentation in éof gallery (Paris) with a live musical composition of Cédric Pigot, and in Montévidéo in

Hortense Gauthier

born in 1983 in Paris
multimedia artist

_ 2001-2006, literary studies and graduate in political sciences.

_ since 2002, she develops a trans-media poetic work by exploring the different dimensions of writing (sonic, visual, plastic, numerical, corporeal ...)

Various publications in french, belgian and swedish review (*22(M) dp, Cahiers Chroniques, Ouste, La Res Poetica, Talkie-Walkie, Dock(s), OEI,...*), and also sound creations, readings, performances (with HP-Process, with Charles Pennequin) and installations (éof gallery - Paris, Arras, ...)

_ since 1998, realization of films ("*Une nuit rêvée pour les vivants*" with Boris Lehmann), and of two documentaries diffused in festivals (Beaubourg-Centre Pompidou, Festival de l'Acharnière à Lille, Marseille ...)

_ since 2004, creation and direction of the *Talkie-Walkie* review, "multimodal platform" for contemporary literature wich publishes authors with singular, strange and demanding writing styles, authors who seek to renew writing practices by inventing new forms and new linguistic devices. TW is a multimedia review, and by the means of this new form of publication, it questions the material space of writing and its conditions of production .

[www.talkiewalkie.org]

_ since 2002, curator in *Trame Ouest*, association wich organizes festivals, reading, conferences et exhibitions around the contemporary literature in Arras, Lille, Paris... since 2001 more than 120 writers and artists has been invitated.

_ redactor for *Libr-critique.com*, a research website on the contemporary literature.