

DANSE NEU RALE

PERFORMANCE DE BØDY HACKING
POUR CORPS CONNECTE

LUKAS ZPIRA

INTRODUCTION

« **H**éritier du body art et pionnier d'un renouveau du genre, Lukas Zpira, également essayiste, réalisateur et photographe, dès la fin des années 1990, inclut les nouvelles technologies (corps connecté, implants sous-cutanés) dans sa pratique.

Inventeur de ce qu'il nomme le bødy hacktivisme, l'artiste français s'intéresse très tôt aux problématiques du corps connecté et du corps aliéné. Corps contrôlé à distance, moderne marionnette de chair, soumise à la pression de l'information et à l'omniprésence des technologies de contrôle/communication contemporains.»

BEATRICE SUTTER - L'ADN MAGAZINE

Danse **NeurAle** est une performance de Body Art numérique live (corps et technologie). Pour autant, son vrai sujet est bel et bien le corps. Le corps mis à l'épreuve, le corps connecté et le corps dans son intériorité révélé au public grâce à la technologie. Une performance de Bødy Hacking pour corps, bio-data, capteurs biométriques réalisée en feedback avec le public.

Danse NeurAle se situe dans la catégorie des performances de Body Art ou « *Art Corporel* ».

Il s'agit d'un ensemble de discipline qui place le langage du corps au centre d'un travail artistique.

Très ancienne, apparue dans les années 60 et 70, elle est principalement initiée par des artistes comme Stelarc, Chris Burden, Gunter Brus, pour l'Europe. Plus récent, apparu au milieu des années 80, le terme de body art correspond plus précisément à un ensemble d'activités artistiques tournées vers la transgression.

Rapidement le body art devient synonyme de modification corporelle, un autre ensemble de pratiques comprenant tatouage, piercing ou scarifications.

Les body artists mettent leur corps à l'épreuve et invitent les spectateurs à s'investir soit psychologiquement, soit physiquement dans le cadre de la performance.

A la fois héritier de ce mouvement, mais également pionnier d'un renouveau du genre, **Lukas Zpira**, également essayiste, réalisateur et photographe, inclue les nouvelles technologies (corps connecté, prothétique, implants sous-cutané) dans sa pratique du body art, et ce dès la fin des années 90.

Inventeur de ce qu'il nomme le *Bødy Hacktivisme*, une pratique et une philosophie de guérilla artistique dont il publie le manifeste au début des années 2000, l'artiste français s'intéresse très tôt aux problématiques du corps connecté et du corps aliéné.

Corps contrôlé à distance, moderne marionnette de chair, soumise à la pression de l'information et à l'omniprésence des technologies de contrôle/communication contemporaines.

L'originalité de la démarche de **Lukas Zpira** tient dans son engagement dans le domaine de la suspension.

La suspension est une pratique dérivée d'anciens rituels guérisseurs pratiqués dans presque tous les pays (de l'Islam, avec le soufisme, aux indiens d'Amérique du Nord et à certaines religions hindous) et toujours pratiquée aujourd'hui dans le cadre de performances artistiques ou de stage d'initiation et de développement personnel (ou encore comme simple divertissement).

Révélee aux artistes par des personnalités comme l'australien Stelarc ou l'américain Fakir Musaphar, tous deux body artists reconnus, ou a des groupes comme le TSD (Traumatic Stress Discipline), la suspension s'inscrit donc également aujourd'hui dans le cadre du Body Art, permettant à des artistes comme **Lukas Zpira** de se réapproprier ce rituel et de le projeter dans le XXIe siècle.

PRÉSENTATION

TEXTE DE MAXENCE GRUGIER

Danse **NeurAle** est une performance de *Bødy Hacking*. Le corps est connecté, mis à l'épreuve dans un rituel auquel se livre devant nous l'artiste. Il sera dans quelques minutes suspendu. La performance a été développée afin de plonger le spectateur dans une immersion lui permettant une appréhension sensorielle en connexion avec l'artiste et ainsi de « ressentir » avec lui.

Avec **Danse NeurAle**, Lukas Zpira « *donne corps* », concrètement et en temps réel, aux invisibles sensations vécues par son corps et la façon dont son esprit canalise les énergies. L'ensemble de la présentation permet une lecture des processus vitaux qui sont en jeu tandis que l'organisme réagit physiologiquement aux effets de la performance.

Pour cela, l'artiste est accompagné d'un collaborateur qui gère les programmes servant à lire les informations ainsi captées, et de rendre tangible l'expérience au public et aux observateurs.

A une époque hygiéniste où le corps et l'intime sont continuellement soumis à l'inspection et au dictats de la mode, de l'antivieillesse et de la performance, le *Bødy Hacking* selon **Lukas Zpira** est une déclaration d'amour/haine et de fascination/rejet face à l'invasion technologique et surtout son détournement opportuniste à des fins médiatiques ou mercantiles. C'est aussi une mise en perspective de l'aspect rituel de notre rapport au corps et à son intériorité aujourd'hui continuellement dévoilée et exposée.

Adeptes de la méditation, l'artiste désire également mettre en lumière le fondement physique et psychologique de ce type de performance, tout en proposant une version post moderne, numérique et augmentée, du rituel de suspension originelle.

Danse NeurAle rend tangible les effets physiologiques invisibles de la suspension pour le non pratiquant. Ainsi ces effets sont perceptibles, par tous jusqu'à un certain point.

L'artiste signale également la récurrence des questions concernant cette pratique. La notion de gestion de la douleur, de l'état de transe supposée, des sensations proprement dites, sont des sujets souvent abordés par le public durant les performances de **Lukas Zpira**.

Avec **Danse NeurAle**, l'artiste partage les différentes étapes préparatoires de ce genre d'exercice.

Il permet aux non-initiés de pouvoir imaginer ce que cette pratique représente, quel investissement cela nécessite, de façon physiquement perceptible.

A ce titre, **Danse NeurAle** présente un pas vers la compréhension illustré en images et en sons.

SCÉNOGRAPHIE

Lukas Zpira apparaît sur scène, torse nu, un écran derrière lui le montre dans un bain. Il se rase. Le public n'entend que son souffle et ses battements de cœur. Les images montrent en quelques minutes la longue préparation à l'acte de suspension. La préparation elle-même fait partie de la performance. Le public prend ainsi la mesure véritable de la portée et de la puissance signifiante de l'acte.

Le performer est équipé d'une série de capteurs sans fil, d'un casque EEG (qui intercepte les ondes électroencéphalogrammes), d'un microphone logé dans un masque respiratoire et de capteurs pour les battements du cœur. Tous ces instruments enregistrent les données physiologiques de l'artiste qui sont transmises à l'ordinateur du collaborateur en charge de la gestion informatique et du programme permettant l'interaction entre les images, le son et le corps du body artiste.

La préparation prend fin, deux crochets de chair sont insérés sous sa peau et reliés à un treuil. Les signaux générés sont collectés et envoyés au logiciel, où ils sont analysés en temps réel et utilisés pour piloter à la fois la partie son et les visuels de la performance. C'est aussi à travers ces données que **Lukas Zpira** commande la suspension, décollant du sol pour monter à plusieurs mètres.

La salle est plongée dans un univers visuel et sonore entièrement lié aux données biologiques de l'artiste.

En contrôlant son rythme cardiaque, sa respiration et les ondes alpha/beta de son cerveau, **Lukas Zpira** est capable de déclencher et de modifier les algorithmes dont se sert le collaborateur pour créer cet univers sensoriel.

L'ensemble produit une immersion audio-visuelle complète. Les réponses involontaires et autonomes au stress du corps de Lukas fournissant le matériel de base de l'expérience auquel le public est confronté. Cependant, la transformation en temps réel de ces images et de ces sons est le résultat de son influence consciente sur les réponses vitales de son corps.

A l'instar du résultat d'une séance de méditation, l'artiste transforme la matière sonore et picturale en se focalisant sur un état méditatif. L'interaction entre le corps de Lukas et les images et les sons produisent une œuvre d'art singulière qui est une métaphore de l'expérience physique et psychique de l'interprète.

CONTACT

lukaszpira@blowyourmind-production.com
<http://www.blowyourmind-production.com/>
<http://www.hackingthefuture.org>

