

Spectacle audiovisuel immersif live

RACINES & RÉSONANCES

Concept de Base

Le concept central de "Racines & Résonances" est d'explorer et de mettre en scène la relation symbiotique entre les plantes et l'humain à travers un spectacle audiovisuel immersif. Le spectacle présente une partition où les plantes et les humains interagissent, chacun jouant un rôle unique. Il met en avant une dynamique nouvelle, où l'improvisation et l'interaction avec le public sont au cœur de l'expérience, offrant un regard inédit sur la connexion profonde entre le monde végétal et humain.

Format du Spectacle

"Racines & Résonances" est un concert immersif d'une durée de 60 minutes, incluant la présentation et l'interaction avec le public. Ce spectacle est porté par le musicien et artiste visuel J3ZZ, qui se produit en solo. Sur scène, il utilise un violon acoustique, des synthétiseurs, et divers instruments électroniques. Les plantes, qui jouent un rôle central, sont connectées à un système de captation de données biologiques, conçu par l'artiste. Ces données sont ensuite traduites en textures sonores et en projections visuelles contemporaines. Le spectacle se situe à l'intersection de la musique expérimentale, du free jazz, de l'électronique, du sound design, et du field recording.

Composants Audiovisuels

Dans "Racines & Résonances," les éléments visuels et sonores sont soigneusement intégrés pour créer une expérience véritablement immersive. Le système sonore, qui peut être configuré en stéréo, quadriphonique, ou octophonique en fonction des possibilités de l'espace d'accueil, place le public au centre de l'expérience acoustique. La diffusion sonore ambisonique enveloppe les spectateurs, tandis qu'une projection vidéo grand format sur scène amplifie l'immersion. Des lumières de type concert ajoutent une dimension supplémentaire au dispositif visuel. L'interaction entre les plantes et l'artiste génère en temps réel à la fois les visuels et la musique, fusionnant le monde naturel et humain dans une performance unique.

Thématiques et Messages

"Racines & Résonances" est une exploration artistique et technologique qui plonge le public dans la relation profonde et symbiotique entre les humains et les plantes. Ce spectacle vise non seulement à sensibiliser à l'importance de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi à susciter des émotions fortes liées à l'empathie, la fragilité de notre écosystème, et la connexion intime entre l'homme et la nature.

L'objectif est de permettre une prise de conscience éclairée et une pleine conscience de notre place au sein de l'univers naturel. Le spectacle met en lumière l'universalité du lien entre toutes les formes de vie, tout en invitant à une transformation intérieure, où la perception du public est subtilement modifiée pour mieux comprendre l'impact de nos actions sur l'environnement. À travers cette expérience géopoétique, collective et éducative, "Racines & Résonances" aspire à renforcer ce lien fragile mais puissant avec la nature, créant un moment de réflexion, d'émerveillement et de transformation.

En plus d'une sensibilisation à la préservation de la biodiversité, le spectacle propose une fusion entre la science, l'art et la nature, transformant les bio-signaux des plantes en stimuli audiovisuels. Cela permet aux spectateurs de vivre une expérience immersive où ils peuvent interagir directement avec les plantes, favorisant une expérience sociale enrichissante et inclusive.

Public Cible

"Racines & Résonances" s'adresse à un large éventail de participants, rendant l'expérience accessible et engageante pour un public varié. Le projet accorde une attention particulière aux publics empêchés, grâce à la forte dimension sensorielle de l'installation, qui sollicite le toucher, la vue et l'ouïe. Cette dimension sensorielle permet d'inclure des personnes avec des besoins spécifiques, en leur offrant une expérience immersive unique.

De plus, le spectacle est conçu pour un public intergénérationnel, dans une optique de lien et de partage de mémoire, de souvenirs et d'histoires transgénérationnelles. Il crée ainsi un espace où toutes les générations peuvent se réunir, interagir et partager une expérience commune, renforçant les liens familiaux et sociaux à travers l'exploration de la nature.

Mise en Scène et Scénographie

La mise en scène de "Racines & Résonances" est soigneusement conçue pour renforcer le lien entre le quotidien et l'extraordinaire. L'éclairage solennel, qui se concentre sur les plantes, l'artiste, et ses instruments, crée une atmosphère intimiste et familière. Cela évoque la première image mentale que l'on se fait

d'un violoniste et de plantes en pot, ancrant ainsi le spectacle dans quelque chose de reconnaissable pour le public.

Simultanément, une projection visuelle en grand format s'immerge dans les réactions des plantes et les interactions avec leur environnement immédiat, incluant l'artiste et le public. Ces visuels superposés dans le champ de vision du spectateur permettent une immersion profonde dans la relation symbiotique qui se développe sur scène.

Le brouillard, généré par des machines, évoque l'humidité des forêts tropicales, ajoutant une dimension sensorielle supplémentaire à l'expérience. Le système de captation de données biologiques, conçu par l'artiste, est mis en évidence, soulignant le lien technologique qui mérite une conscience quotidienne. Enfin, le système de diffusion sonore est intentionnellement rendu "invisible" pour que l'attention reste focalisée sur l'interaction entre l'artiste, les plantes, et les éléments visuels.

Collaborations et Contributions

"Racines & Résonances" est avant tout un projet solo, conçu et réalisé par l'artiste J3ZZ. À ce jour, le projet n'a pas encore intégré de collaborations artistiques externes, bien qu'il reste ouvert à de futures opportunités en ce sens. Sur le plan technique, l'équipe se compose actuellement d'un régisseur son (Front of House). À mesure que le projet évoluera, l'équipe sera complétée par un régisseur vidéo et un régisseur lumières.

Objectifs et Impacts

L'objectif ultime de "Racines & Résonances" dépasse la simple offre d'une expérience immersive et spectaculaire de haute qualité artistique et technique. Le spectacle aspire à avoir un impact profond sur la conscience écologique et artistique du public. En explorant la relation entre l'humain, le vivant, et la technologie, il vise à transformer le rapport que chacun entretient avec le monde naturel, tout en incitant à une réflexion sur l'utilisation des technologies dans la vie quotidienne. Le spectacle souhaite encourager une prise de conscience plus profonde et respectueuse du vivant, ainsi qu'une réflexion critique sur la manière dont les technologies sont intégrées dans nos interactions avec l'environnement.

Historique et Performances Précédentes

"Racines & Résonances" a déjà été présenté dans plusieurs événements notables en 2024 et 2023 :

- **31 mai 2024** : Institut Français de Hongrie à Budapest (Hongrie). Spectacle "Racines & Résonances" devant environ 150 personnes. Atelier de biosonification avec 30 participants.
- **14 mai 2024** : École de management et de l'impact de Sciences Po, Paris (France). Spectacle "Racines & Résonances" dans le cadre de la journée de l'impact devant environ 100 personnes.
- **04 mai 2024** : Institut Français de Maurice à Rose-Hill (Île Maurice) - Spectacle "Racines & Résonances" devant un public d'environ 300 personnes. Atelier de biosonification avec une participation de 30 personnes.
- **28 Octobre 2023** : Nuit des Musiques Experimentales, Lespas à Saint-Paul (Île de la Réunion) - Spectacle "Racines & Résonances" devant environ 140 personnes
- **23 Septembre 2023** : Institut Français de Hongrie à Budapest (Hongrie). Spectacle "Racines & Résonances" devant environ 150 personnes. Atelier de biosonification avec 40 participants.
- **22 Septembre 2023** : Brain Bar Festival à Budapest (Hongrie) - Spectacle "Racines & Résonances" devant environ 500 personnes

Lors de ces événements, le public intergénérationnel a montré un grand intérêt pour le thème abordé et pour l'œuvre artistique présentée. Les retours des professionnels et du public ont souligné la singularité et l'originalité du concept, ainsi que la poésie du spectacle, même s'il échappe aux codes conventionnels du spectacle vivant. Beaucoup de spectateurs ont exprimé leur désir de discuter avec l'artiste après le spectacle, posant des questions et montrant ainsi que "Racines & Résonances" a effectivement captivé les consciences et suscité une réflexion profonde sur le rapport au vivant.

Logistique et Exigences Techniques

Voir fiche technique.