

Atelier de formation *PURE DATA*

Création multimédia en temps réel

Avec Cyrille HENRY

Du 31 octobre au 17 novembre 2011 à Dakar

DOSSIER DE PRESSE

Sommaire	<i>Page</i>
1. Introduction	2
2. Historique du projet	2
2. Qu'est-ce que <i>PURE DATA</i> ?	7
3. Cyrille HENRY, artiste et formateur <i>PURE DATA</i>	8
4. Lieux et dates de l'Atelier	9
5. Présentation publique du projet	9
6. Partenaires et contacts	10

1. INTRODUCTION

L'Atelier de formation **PURE DATA**, proposé par **Trias Culture** et organisé par **Karen DERMINEUR** à Dakar en novembre 2011, permet à des professionnels identifiés de la scène culturelle, artistique et technique ouest-africaine (artistes pluridisciplinaires, informaticiens, développeurs et techniciens) de compléter leurs compétences techniques et créatives par la maîtrise d'outils numériques de création multimédia, et ainsi, de renforcer leurs compétences pour aller vers de nouveaux langages de création numérique.

Cet atelier propose une **formation complète au logiciel libre PURE DATA**, largement utilisé dans le domaine de la création numérique internationale. Atelier basé sur les échanges avec l'artiste et formateur **Cyrille HENRY**, intervenant professionnel venant de France, dans un dialogue innovant entre pratiques artistiques et technologies numériques, et la réalisation de projets présentés au public dakarois.

2. HISTORIQUE DU PROJET

L'Atelier de formation **PURE DATA** complète et renforce les ateliers de danse numérique « **d-CLIC Danse &** », proposés par **Trias Culture** dès 2010 à Dakar, à l'occasion desquels des danseurs et chorégraphes africains ont expérimenté diverses technologies numériques, grâce à l'intervention d'artistes numériques internationaux invités à Dakar.

Dans ce cadre, le collectif français **RYBN**, en coordination avec le chorégraphe invité, **Andréya OUAMBA**, a proposé en février 2010 à Dakar un travail de recherche chorégraphique basé sur la captation des mouvements en temps réel, l'interactivité, le son et la lumière.

Le collectif **RYBN** en séance de travail avec le chorégraphe **Andréya Ouamba** au Foyer des Jeunes de Ouakam. Photo: Elise Fitte-Duval.

Le collectif **RYBN** en séance de travail avec des danseurs africains à l'Institut français. Photo: KRN.

Répétition générale du spectacle de danse numérique à l'Institut français de Dakar. Photo: KRN.

Spectacle de danse numérique présenté à l'Institut français de Dakar le 19 février 2010. Photo: Elise Fitte-Duval.

En octobre 2010, l'artiste sonore **Yann LEGUAY**, qui vit en Belgique et qui a été invité par *Trias Culture* dans le cadre du programme « **d-CLIC Danse &** », a proposé à 10 danseurs africains un atelier basé sur le rapport entre le son et le corps, vu comme « déclencheur, interrupteur, détonateur et interface du réel ».

Yann Leguay en séance de travail avec les danseurs, au Foyer des Jeunes de Ouakam. Photo: KRN.

Expérimentation avec capteurs, au Foyer des Jeunes de Ouakam. Photo: KRN.

Yann Leguay, en répétition générale à l'Institut français de Dakar. Photo: KRN.

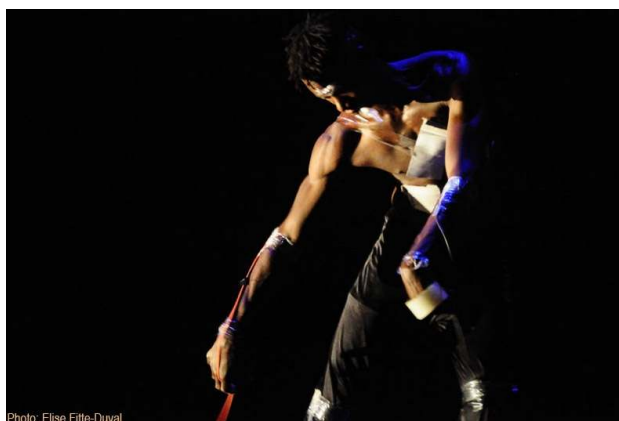

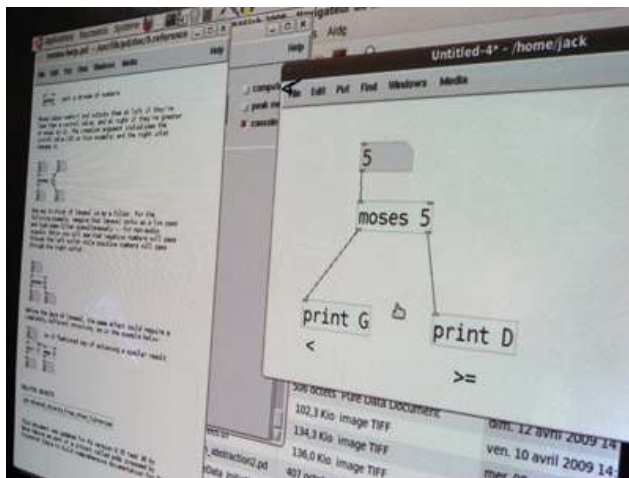
Photo: Elise Fitte-Duval
Spectacle de danse numérique présenté à l'Institut français de Dakar le 28 octobre 2010. Photo: Elise Fitte-Duval.

Toutes les informations sont disponibles sur le site de *Trias Culture*: <http://triasculture.net>.

Avec comme objectif la **transmission locale active des savoirs et des outils**, le programme « d-CLIC Danse & » a associé à chaque atelier chorégraphique une formation technique sur les outils expérimentés. Ainsi, dès le début de l'année 2010, ont été proposées des initiations au logiciel libre **PURE DATA**, à la croisée de toutes les expériences réalisées.

Atelier d'initiation à *Pure Data* à l'ESMT, avec le collectif RYBN.
Photo: KRN.

Atelier d'initiation à *Pure Data* à l'ESMT, avec le collectif RYBN.
Photo: KRN.

Atelier sur l'art numérique avec Yann Leguay à l'IAM, Dakar. Photo: KRN.

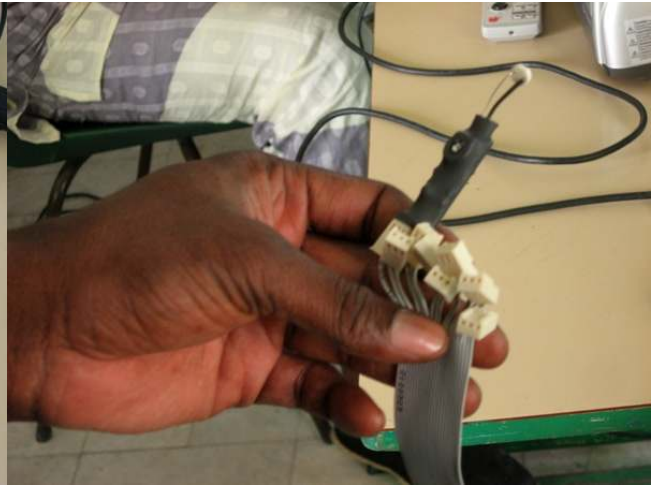
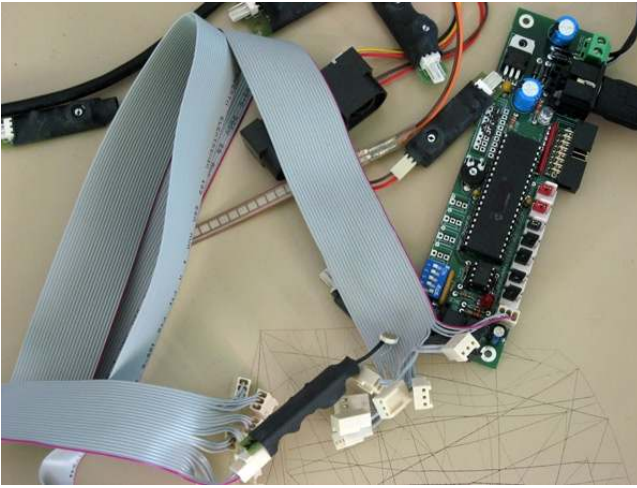
Atelier sur l'art numérique avec Yann Leguay au PECCS à Dakar.
Photo: KRN.

En **novembre 2011**, il s'agit de proposer à un public identifié d'artistes pluridisciplinaires, d'informaticiens et de techniciens, une **formation complète de 9 jours sur la maîtrise du logiciel libre *PURE DATA***, que l'artiste et formateur français **Cyrille HENRY**, invité par *Trias Culture* à Dakar, se charge de dispenser.

Une douzaine de participants, qui avaient suivi les premières initiations à *PURE DATA* dans le cadre du projet « d-CLIC Danse & » proposé par *Trias Culture* en 2010, se sont inscrits à l'atelier.

Cet atelier se déroule en 6 étapes:

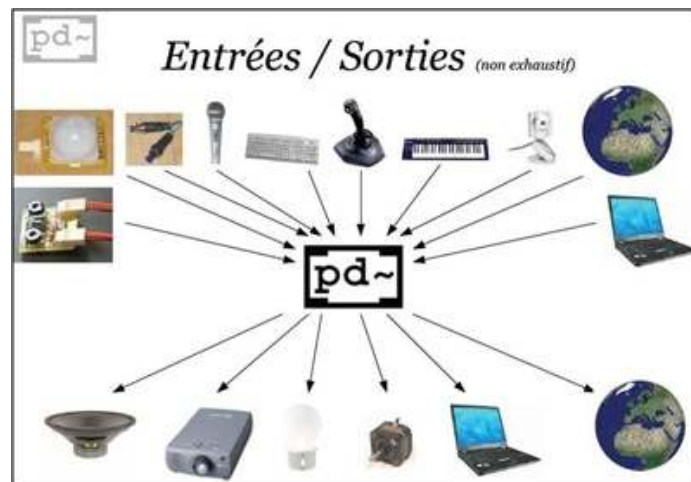
1. Introduction. Présentation des intervenants. Œuvres réalisées avec *PURE DATA*. Philosophie du langage de programmation de *PURE DATA*. Constitution de groupes de travail.
2. Générer des envies. Exemples à comprendre et à modifier.
3. Définition des projets à réaliser. Principes de programmation.
4. Réalisation des projets définis par chaque groupe.
5. Présentation « en interne » des projets réalisés.
6. Restitution publique des résultats de l'Atelier. Présentation du travail artistique de Cyrille HENRY.

2. QU'EST-CE QUE *PURE DATA*?

PURE DATA (abrégé *pd*) est un **logiciel libre de programmation graphique pour la création musicale et multimédia en temps réel**. Il est largement utilisé aujourd'hui par les artistes du numérique dans le monde pour la réalisation de performances et d'installations audiovisuelles et/ou interactives. Il permet de gérer des signaux entrants dans l'ordinateur (joysticks, claviers, flux du réseau, capteurs, interfaces midi, événements sonores, caméras, etc.) et des signaux sortants (réseaux, moteurs, lampes, interfaces midi, son, vidéo, 3D, musique, etc.)

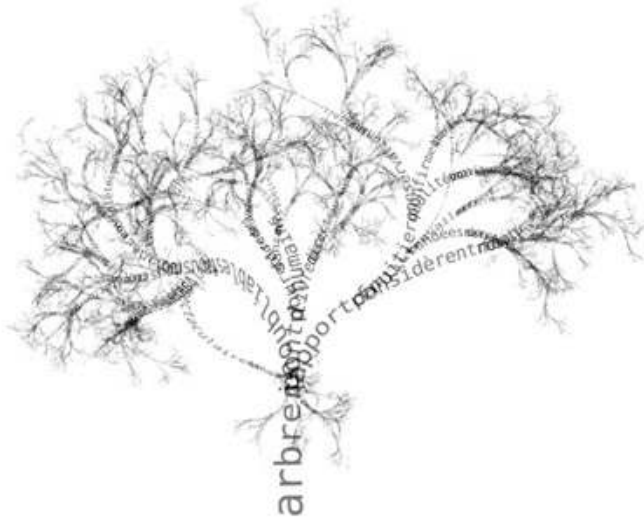
PURE DATA fonctionne grâce à une librairie d'objets réalisés par une communauté: ces objets sont pris comme base de travail, adaptés aux besoins des artistes/projets et sont ensuite déposés dans la communauté. Système de dons et d'échanges de savoir-faire, de travail collaboratif pour faire évoluer les objets, qui sont librement accessibles à tous. La communauté permet d'échanger liens et expériences et de trouver efficacement les meilleures solutions à un problème donné.

Informations et téléchargement libre de *PURE DATA*: <http://puredata.info>

Manuel d'utilisation en français (FLOSS Manuals): <http://fr.flossmanuals.net/Puredata/>

3. CYRILLE HENRY, ARTISTE ET FORMATEUR *PURE DATA*

L'artiste numérique invité à Dakar par *Trias Culture*, **Cyrille HENRY**, a une approche spécifique des technologies, liée à d'autres disciplines artistiques, et offre un savoir complémentaire, qui lui permet de présenter son propre travail, mais aussi d'ouvrir aux publics visés son expérience d'une réelle expérimentation. Il réalise ainsi un **véritable transfert de compétences**, ce qui permet d'intégrer des artistes, des informaticiens et des techniciens dans cet atelier pédagogique, théorique, pratique et technique autour de *PURE DATA*.

Verbiage végétal, Cyrille Henry, 2007

Biographie

Artiste et développeur pluridisciplinaire, **Cyrille HENRY** évolue au croisement entre l'art, l'informatique et la recherche scientifique. Son travail associe l'utilisation de capteurs, l'analyse gestuelle, la modélisation physique, la génération d'images ainsi que la synthèse sonore et visuelle en temps réel.

Il a notamment travaillé comme responsable du département « hardware » de « La Kitchen » (2001-2005) afin de créer des interfaces de captation et d'accompagner leurs utilisations dans un contexte artistique (spectacle vivant, installation interactive, musique contemporaine).

Désirant conjuguer son intérêt pour la musique, l'image et le développement logiciel, il devient en 2000 l'un des membres fondateurs du projet « chdh » de performances audio-visuelles, qui se produit régulièrement en France et en Europe.

Dans ce cadre et au-delà, il réalise depuis 2003 ses projets artistiques à partir de modèles physiques particuliers pour le traitement et la génération de comportements et de formes complexes par assemblage d'éléments simples.

Ses travaux ont fait l'objet de plusieurs expositions en France et à l'étranger et de diverses publications artistiques et scientifiques. Il distribue également les logiciels libres qu'il réalise.

Depuis 2006, en tant que développeur indépendant, il collabore avec des compagnies de danse et d'autres artistes pour la réalisation d'installations et de dispositifs scéniques interactifs. Il intervient également, depuis 2002, dans le cadre d'ateliers, de formations ou de cours académiques pour plusieurs établissements d'enseignement et de recherche.

Site Web: <http://www.chnry.net/ch/>

4. LIEUX ET DATES DE L'ATELIER

L'Atelier de formation *PURE DATA* est accueilli dans les locaux de l'**Institution Marc PERROT**, à Hann Maristes, à Dakar, collège et lycée privé fondés par le Père Mariste du même nom.

L'Atelier se déroulera sur **9 jours, en deux étapes**:

Du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre, et du jeudi 10 au samedi 12 novembre 2011, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Les travaux réalisés pendant l'atelier seront présentés en « interne », dans le cadre de l'Institution Marc PERROT, le **samedi 5 novembre à 16h**, à un public d'élèves de l'école, de professionnels et de journalistes invités.

Informations complémentaires sur l'Atelier, en ligne sur le site de *Trias Culture*:

http://triasculture.net/AteliersPureData_2011/

4. PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROJET

L'**Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar** est un des principaux partenaires de *Trias Culture* depuis 2010.

Afin de partager l'expérience de cette formation et l'univers de *PURE DATA* avec le grand public dakarois, une soirée est organisée à l'Institut français de Dakar, en deux parties:

Jeudi 17 novembre 2011, à 19h, dans la Salle de cinéma, avec:

- **La restitution publique des résultats** de l'Atelier de formation *PURE DATA*, en présence de Cyrille HENRY, des participants et de Karen DERMINEUR, coordinatrice générale de l'événement,
- **La présentation du travail artistique de Cyrille HENRY**, réalisé avec *PURE DATA* depuis de nombreuses années.

Cette double présentation sera **l'occasion d'une rencontre et de discussions ouvertes avec le public** sur l'impact et l'enjeu d'une telle formation sur l'évolution des pratiques artistiques liées aux technologies numériques en Afrique de l'Ouest.

6. PARTENAIRES ET CONTACTS

ORGANISATION:

Cette activité est proposée par **Trias Culture**.

Trias Culture, entité de droit sénégalais basée à Dakar et dirigée par **Maria Luisa ANGULO**, est orientée vers la gestion de projets artistiques et culturels, en particulier liés aux technologies numériques. À partir d'un travail en réseau, qui permet la communication et l'échange entre créateurs et promoteurs culturels au niveau international, **Trias Culture** cherche à mettre au service du développement culturel et artistique les avantages offerts par les technologies de l'information et la communication.
<http://triasculture.net>

Karen DERMINEUR est une « artiste du réseau »: curatrice d'expositions multimédia, organisatrice d'événements culturels et artistiques autour de la création numérique, formatrice et rédactrice, curieuse des relations interpersonnelles *via* l'interface technologique. Elle enregistre les lignes, les couleurs et les sons, promeut les logiciels libres et la création numérique en Afrique depuis 2002. A créé **Incident.net** en 1996, **Upgrade! Dakar** en 2008, et rejoint **Trias Culture**, dont l'objectif est de promouvoir la création numérique en Afrique de l'Ouest. Depuis 2010, elle organise le festival **Désert Numérique** au village de Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme, France). Elle vit et travaille entre Paris et Dakar depuis 2004.

<http://KRN.incident.net>

PARTENAIRES:

Ce projet est réalisé grâce au soutien de:
L'Organisation Internationale de la Francophonie

En partenariat avec les institutions suivantes:

L'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar
89 rue Joseph Gomis - BP 4003, Dakar (Plateau)
Tél.: +221 33 823 03 20
<http://www.ifdakar.org>

L'institution Marc PERROT (Père Mariste)
Établissement préscolaire, primaire et secondaire
Site Parc de Hann, Route des Pères Maristes, Fort B, Dakar (Hann)
Tél.: +221 33 832 69 23

L' Association « Incident (Art et technologies) », France

Plateforme de recherche et de création dédiée au netart et aux technologies numériques, cofondée en 1996 par Karen DERMINEUR. Depuis 2001, **Incident** déploie ses activités dans la diffusion, la documentation et la production d'œuvres d'art numériques, en France, au Canada et au Sénégal.

<http://incident.net>

INCIDENT.NET

Upgrade! Dakar, Sénégal

Le nœud dakarois du réseau international « Upgrade! », créé par Karen DERMINEUR en 2008, est un espace de visibilité et de création, un état des lieux et un archivage de la scène artistique sénégalaise dans sa relation avec les technologies numériques, et notamment les pratiques associées aux logiciels libres.

<http://www.incident.net/upgradedakar/>

Upgrade! Dakar

ÉQUIPE:

Karen DERMINEUR, coordination générale

Cyrille HENRY, artiste formateur *PURE DATA*

Pascal Nampémanla TRAORÉ, reportage photo et vidéo

12 participants (artistes, informaticiens, techniciens et responsables culturels).

CONTACT PRESSE:

Karen DERMINEUR

KRN@incident.net

Tél: +221 77 649 01 38

<http://KRN.incident.net>

<http://triasculture.net>

