

UN PROJET DE ALICIA SOTO – HOJARASCA

SUR CORDES

Danse · Performance-installation · Musique électronique en direct

Une conversation à trois : musique, danse et public

Direction et interprétation : Alicia Soto

Collaboration musicale : Abdellah M. Hassak

« Sur Cuerdas » est une performance qui combine danse contemporaine et musique électronique en direct, transformant l'espace scénique en un territoire immersif où interprètes et public se connectent à travers le mouvement, le son et la participation active.

Sur Cuerdas

Sur Cuerdas est une **performance immersive**. Il s'agit d'une installation sonore en format performance proposant une expérience immersive, émotionnelle et participative. Sur scène, une danseuse et un musicien partagent un espace scénique non conventionnel, où la danse contemporaine et la musique électronique en direct s'entrelacent avec la présence active du public.

Le projet s'appuie sur une recherche approfondie autour de l'acte de la contemplation, envisagé comme moteur créatif et lien avec l'environnement. Dans ce nouveau cycle, Alicia Soto propose une rupture avec les structures scéniques traditionnelles, en générant un dialogue vivant et changeant entre trois protagonistes : **le mouvement, le son et le public**.

Le public est invité non seulement à observer et à écouter, mais aussi à intervenir, à faire partie du développement de l'œuvre : se déplacer, parler, participer physiquement à la chorégraphie, et même modifier l'espace scénique. Cette interaction donne naissance à une création collective et irrépétibile, où chaque représentation devient une expérience nouvelle.

Métaphore et concept : cordes et nœuds

Le point de départ symbolique de l'œuvre réside dans ***les cordes et leurs nœuds***. Les nœuds représentent à la fois des blocages émotionnels, mais aussi des points de connexion, de tension, de résistance ou de rencontre. Ainsi, la pièce oscille entre le désir de se dénouer et la poétique du tissage de liens, évoquant à la fois l'individuel et le collectif.

Les cordes sont également présentes à plusieurs niveaux : en tant qu'objet, image scénique, élément sonore (cordes de guitare, vibrations, tensions acoustiques) et métaphore du corps et de ses relations.

Musique et design sonore

La musique, composée et interprétée en direct par **Abdellah M. Hassak**, s'élabore à partir d'une recherche de nouvelles sonorités et émotions. Elle combine des enregistrements de terrain, de la manipulation électronique en temps réel et des sons captés à l'aide de microphones de précision. Cette matière sonore est ensuite traitée numériquement, créant une atmosphère immersive qui enveloppe les interprètes et le public.

Le design sonore s'inspire de l'univers des nœuds : des cordes qui se tendent ou se relâchent, des sons qui se nouent ou s'effilochent. Il en résulte un **paysage sonore** tridimensionnel, une expérience presque cinématographique, tout en restant organique, sensible et proche.

Déconstruction du mouvement

Sur le plan physique, la chorégraphie s'inscrit dans la danse contemporaine et s'étend vers un **langage de danse-théâtre plus expérimental**. Le travail s'appuie sur la pause, le silence, l'écoute attentive, l'improvisation et une présence presque animale. Le corps de la danseuse interagit avec le son, l'espace et les corps du public, générant une relation intime, poétique et provocante.

L'espace scénique, loin d'être un plateau traditionnel, se transforme en un territoire partagé. **Il n'y a pas de quatrième mur**. Une partie du public se situe au cœur même du dispositif scénique, et la proximité avec les interprètes crée une complicité particulière, presque rituelle. Même les chaises et leur disposition peuvent devenir partie intégrante de la partition chorégraphique..

Une conversation à trois

La performance se déploie comme une conversation à trois voix : le musicien, la danseuse et le public. Tout commence dans un état de contemplation — une écoute profonde, une observation sensible du corps en mouvement — puis s'ouvre progressivement à la possibilité d'intervenir : dire des mots, se déplacer, transformer l'espace.

La participation du public n'est ni forcée ni imposée, mais suggérée à travers l'émotion, l'intime et le sensoriel. Chacun trouve sa propre manière de s'impliquer, créant ainsi un tissu collectif d'une forte charge symbolique et émotionnelle.

Résidences artistiques et processus de création

Sur Cuerdas s'inscrit dans un processus de recherche artistique initié par **Alicia Soto** en 2024, en collaboration avec différents musiciens. Ce cycle a débuté avec la pianiste portugaise Elena Reis et le guitariste portugais João Lima. Cette pièce spécifique est née du travail conjoint avec **Abdellah M. Hassak** et s'est développée à travers un parcours de **résidences artistiques** dans des lieux ayant nourri l'œuvre sur les plans scénique, technique et conceptuel :

- **Teatro Extremo** – Almada, Portugal
- **Nave del Duende** – Casar de Cáceres, Espagne
- **Teatro Guirigai** – Los Santos de Maimona, Badajoz, Espagne
- **Espacio Cinético Taktá** – Naval Moral de la Mata, Espagne

Au fil de ces résidences, la pièce a pris forme en s'ouvrant au dialogue avec différents contextes culturels et des publics variés. La performance se construit ainsi comme une œuvre **vivante, en constante transformation**, qui se redéfinit à chaque rencontre.

Une expérience sonore, émotionnelle et libératrice

Sur Cuerdas propose une expérience artistique globale, dans laquelle la musique et la danse ne sont pas seulement écoutées et regardées, mais ressenties, partagées et co-crées. Un espace de connexion avec soi-même et avec les autres, où l'émotionnel, le sensoriel et l'humain s'entrelacent dans une conversation unique, libératrice et profondément présente.

Lieux de représentation :

Performance conçue pour des espaces non conventionnels et des salles, tels que des halls, des musées, etc. Également en extérieur : parcs naturels, jardins.

Fiche Artistique

Direction et chorégraphie : Alicia Soto

Composition musicale : Abdellah M. Hassak

Danseuse : Alicia Soto

Espace sonore : Abdellah M. Hassak

Dramaturgie : Alicia Soto et Julio Martín da Fonseca

Photographie : Luis A. Barajas

Durée : Environ 90 minutes

Synopsis

Sur Cuerdas est une performance immersive où la danse et la musique électronique en direct se rencontrent pour créer un espace de contemplation et de participation. Un musicien, une danseuse et le public dialoguent à travers le mouvement, le son et la voix, transformant l'expérience en une création collective et singulière. Inspirée par la métaphore des nœuds et des cordes comme symboles de tension et de connexion, l'œuvre propose un dialogue ouvert entre deux interprètes — une danseuse et un musicien — et le public, invité à passer de la contemplation à l'intervention active.

À travers un design sonore enveloppant et une chorégraphie déconstructive, la performance rompt le quatrième mur et transforme l'espace en un territoire partagé, où le spectateur peut s'exprimer par le corps, la voix et le mouvement, devenant partie intégrante de l'œuvre en temps réel.

Développée dans le cadre d'un cycle de recherche sur la contemplation mené par l'artiste Alicia Soto et le musicien Abdellah M. Hassak, *Sur Cuerdas* a évolué à travers des résidences artistiques au Portugal et en Espagne, s'affirmant comme une proposition innovante et émotionnelle qui cherche à éveiller la créativité et la connexion humaine.

« Entre nœuds, cordes et sons enveloppants, "Sur Cuerdas" transforme la scène en un territoire vivant où danse, musique et public s'entrelacent en temps réel. »

ALICIA SOTO

Diplômée du **Conservatoire Supérieur de Danse de l'Institut del Teatre de Barcelone en chorégraphie et interprétation** (1992), elle complète sa formation en danse classique, danse contemporaine et théâtre auprès de grands maîtres nationaux et internationaux, et suit des stages de perfectionnement en danse contemporaine à The Place, à Londres.

Entre 1992 et 1994, elle poursuit des études de troisième cycle à la prestigieuse University of Arts – Folkwang Dance Studio à Essen (Allemagne), sous la direction artistique de Pina Bausch.

En 1994, elle cofonde la compagnie Hojarasca Danza-Teatro à Burgos (Espagne) et, en 2000, elle en assume seule la direction artistique et chorégraphique, la compagnie prenant alors le nom de **Alicia Soto-Hojarasca**. En tant que directrice, Alicia Soto a créé plus de 30 spectacles, 2 vidéocréations de média-danse et 3 vidéodanses.

En 2014, elle devient chercheuse au **GECAPA** (Gabinete de Estudos da Universidade de Lisboa – Fundação Ciência e Tecnologia). En 2016, elle est nommée **déléguée de la spécialité danse à l'Académie des Arts Scéniques d'Espagne**, et en 2017, elle **intègre le jury des Prix Max**, Prix Nationaux des Arts Scéniques d'Espagne, organisés par la Fondation SGAE.

ABDELLAH M. HASSAK

Artiste sonore • DJ / producteur musical • Directeur artistique

Né à Casablanca (Maroc), Abdellah M. Hassak est un artiste sonore, producteur musical et directeur artistique. En 2014, il fonde **Mahattat Radio**, au sein de laquelle il explore pendant huit ans la recherche radiophonique et sonore à travers des projets interdisciplinaires et communautaires.

Sa pratique se concentre sur le **son comme matière créative** pour des pièces, des performances et des installations, avec un fort accent sur l'écoute, la mémoire et la relation entre les êtres humains et leurs environnements naturels ou urbains. Ses processus sont souvent collaboratifs et cherchent à ouvrir des espaces de rencontre.

Son travail a été présenté ou diffusé par des radios et des institutions internationales telles que **Radio Papesse, OTO Sound Museum, la Biennale de Marrakech, 1-54 Contemporary African Art Fair, FFT Düsseldorf, Sonic Matter**, entre autres.

Parallèlement, il est cofondateur et directeur artistique de l'ONG **4S'**, responsable du projet **FeMENA**, qui œuvre à la professionnalisation de l'industrie musicale locale au Maroc.

Sous l'alias **Guedra Guedra**, il développe un projet musical d'inspiration afrofuturiste, mêlant field recordings, basses tribales et rythmes ancestraux. Son album **Vexillology** a été sélectionné par **The Guardian et Bandcamp** comme « Global Album of the Month », et son titre Archetype a été distingué par **Mixmag** parmi les meilleures pistes de 2021.

UN PROJET DE ALICIA SOTO – HOJARASCA

SUR CORDES

Direction et interprétation : Alicia Soto

Collaboration musicale : Abdellah M. Hassak

Alicia Soto
Hojarasca

Avec la collaboration de

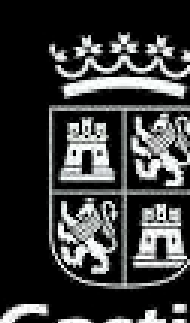
Avec le soutien financier de

MINISTERIO
DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

NOS
IMPULSA

Junta de
Castilla y León