

Deepening the Stage: Neganthropocenic Chronotopias and Hyperdramatic Theatre

The research is based on the scrutiny of the relationships between the notions of stage and time ecology. The aim of this artistic research process that started in the Performing Arts Research Centre of Helsinki in 2015 is to expand the temporal dimensions of the theatrical conventions and staged displays. It speculates on and operates from the disruption of the theatrical copresence in between human beings only and the expansion of this copresence vis-à-vis other-than-human materialities and temporalities. This entails a deconstruction of the historically temporal constructed frameworks of stage production, which I propose, through the notion of deep stage, to extend beyond the timescales of the traditional human history. In that direction I propose to transition my practice of directing into a practice of redirecting, in critical relation to the concept of ‘anthropocene’.

The research thus concerns performative arrangements and displays which avoid the characteristics of the theatrical ‘here and now’ conventions and the temporal linear logic of production of what we call a ‘stage’. In the research the terms ‘heterochrony’, ‘multitemporality’ and ‘idiorythmie’ assemble all these aims together meanwhile methodologically diffracting the process through three complementary temporal approaches.

The first approach – through the notion of heterochrony – relates to the destabilization of the chrono-logic of the production and the organization of theatre works.

The second approach – through the notion of multitemporality – aims to experiment with new theatrical arrangements in order to develop a spectatorial sensitivity to the simultaneity of manifold temporalities on and around a chosen ‘stage’ or ‘event’.

The third approach – through the notion of idiorythmie – points towards testing the potentialities of a relational reorganisation in between the stage and the spectators out of the conventional framed time of the theatrical representation. It is based on long-term iterative process of encounter/non-encounter through fractal, anachronic and protean narratives (or narriteratives).

So far I have been theoretically pondering this experimental theatrical process from a posthumanist formulation of the notion of ‘temporal turn’ based on a syncretic confluence between deconstructive undecidability, diplomatic relationism, affective speculations and neo-materialist trends.

Through this research I propose to bring a contribution to the aesthetic and ethical contemporary ecocritical (neganthropocenic (Stiegler)) rerouting of theatre practice in time of a paradigm shift produced by the ongoing anthropocenic acknowledgement (considered as a productive unstable assemblage of signs, debates and definitions in the making). This repositioning is questioning, and playing with, the regime of scenic copresence, the logic of representation and the social function of the theater, all destabilised and reformulated under the conditions of a new climate regime.

Elaborating from a time-specific perspective for considering that time is central to the ongoing conceptualization of the Anthropocene, and its aesthetical mirroring through the notion of anthroScene (Chaudhuri), I propose to engage with the questions:

-
- what kind of mutation of the theatrical co-presence, and what kind of architecture of theatre can be prototyped in order to host and produce it, might emerge from the agential permutation between the nonhuman skene (backstage/background) and the human proscenium (stage/frontstage) which entails a complex temporal diffraction in the display and the experience of the multiple agents at play?
- What happens to the art of theatre when the ‘stage’ is no more considered as the aesthetically controlled centre of and for human monofocal attention but rather as an elusive middle, which entails the transformation of the omnipotent director into a weakened reshuffler of this attention towards an

emerging “scenic”, generated relationally in between human theatrical rituals and other-than-human agencies and temporalities potentially at play in medias res?

- Finally, can this transformation be climatically addressed as a move from postdramatic to hyperdramatic theatre?

This project is therefore an attempt to re-interpret theatre history, rituals and texts, through practice, and ultimately to open an alternative scenic thinking for the future. With and through the notion of Deep Stage, which aims to expand the understanding of western conventional takes on the notion of stage, the project investigates into the eco-dramaturgical formation process of various audiovisual and other media, while focusing on their potential to address the anthropocenic epistemological dimension of the research on the future of the stage.

Touched by the effects and affects of our technosocial environments, after the emergence and the embodiment/disembodiment of the posthumanist techno-condition, and beyond the individually-centered manufacture of the selves, incorporating computers and networks, methods of applying such understanding to artistic work are supposed to serve as basic techniques for the revision of art practices, aiming at the creation of a variety of artworks and the recontextualized dissemination of them as and through research.

Resonating with Japanese architect Arata Isozaki’s recent words “Our spaceship Earth is becoming increasingly hard to navigate as the urban environments that bury its superficial layers are getting out of order. What is needed is a new operating manual”, the project intends to align with actual researches on how to change artistic representational registers in order to address the necessary non-anthropocentric revision of human production of imaginaries in responsive phase with planetary technoconditioned (and) climatic challenges.

The emergence of hyperdramatic theatre finds thus its (virtual/speculative) location in between the acknowledgment of macro-phenomena resulting from the massive globalization and the continuous exploitation of the planet Earth, and the need to find an aesthetic position within these transformations out of anthropogenic and anthropocentric systems of representation and power. This aesthetic position being haunted with the complex question of how to reset, and therefore maintain on another mode, human agency after post-humanism without going back to anthropo-genic/morphic/centric stages. In other words: how to find an historical continuity with the praxis of the stage, after last decades’ posthumanist revisions, without inevitably looping back to human-centered systems of representation. In dialogue with Tim Morton’s notion of hyperobjects (2013), the speculative concept of hyperdrama seeks to challenge contemporary scenic thinking by suggesting that the (deep-ened) stage on which hyperdrama happens:

- is not a stable located place and time, that is to say that it is not anymore indexed to the “here and now” (cf. theatre representation, happenings, performance...)
- is not depending on a temporality which is determined by human time-framing, but exceeds it
- is not accessible to direct human perception and require at the same time perceptive prosthetic tools and poetics of elusion
- yet manifests as the non-local zone of the paradoxical interaction between unperceivable hyper-reality and human endeavor to engage with anthropocenic asymmetry through a re-trained sensitive experience and a speculative mode of meaning making.

FR_

Approfondissement de la Scène: Chronotopies Néguanthropocéniques et Théâtre Hyperdramatique

La recherche se penche sur l'étude contemporaine des relations entre les notions de « scène » et d' « écologie temporelle ». Le but de cette recherche artistique, en appui depuis 2015 sur le cours expérimental d'un doctorat au Performing Arts Research Centre d'Helsinki, est de tester l'élargissement des dimensions temporelles des conventions de la mise en scène théâtrale occidentale. Cette recherche spéculé et opère notamment depuis l'idée de perturbation de la co-présence théâtrale entre-humains-exclusivement en visant son expansion par ouverture aux matérialités et temporalités autres-qu'humaines. Ce processus implique une déconstruction des cadres temporels traditionnels de la production théâtrale, que je propose, en reformulant le concept de profondeur de scène (deep stage), de projeter au-delà de l'histoire humaine et de son échelle temporelle habituelle. En ce sens, je cherche à remettre en question ma pratique théâtrale, en opérant une transition depuis la direction théâtrale (directing) vers l'idée de redirection (redirecting), devant le concept, discutable et discuté, d'"anthropocène".

Dès lors ma recherche établit des arrangements performatifs déjouant les caractéristiques d'un théâtre de l'"ici et maintenant" et de la logique temporelle linéaire de la production de ce que nous appelons communément une "scène". Au creuset de cette recherche les termes "hétérochronie", "multitemporalité" et "idiorythmie" raccordent ces objectifs tout en diffractant méthodologiquement leur mise en oeuvre au travers de trois approches temporelles complémentaires.

La première (hétérochronie) concerne la déstabilisation de la chrono-logique de la production et de l'organisation des oeuvres.

La seconde (multitemporalité) vise l'expérimentation de nouveaux dispositifs permettant des sensibiliser un spectateur à la simultanéité de temporalités humaines et plus qu'humaines prises dans un événement ou l'excédant.

La troisième (idiorythmie) ouvrant la réorganisation relationnelle entre la scène et son spectateur sur la durée et au travers d'adresses et de dispositifs narratifs protéiformes, fractals, voire anachroniques.

Jusqu'à présent, j'ai combiné théoriquement ce processus théâtral expérimental à la tentative de formulation posthumaniste de la notion de « tournant temporel » basée théoriquement sur une convergence synchrétique entre indécidabilité déconstructive, relationisme diplomatique, spéculations affectives et tendances néo-matérialistes.

Via cette recherche, je propose d'apporter une contribution à la question esthétique et éthique d'un repositionnement écocritique (néguanthropocénique (Stiegler)) de la pratique théâtrale au temps d'un changement de paradigme produit par la reconnaissance anthropocénique collective (notion d'anthropocène prise comme un assemblage instable de production de signes, de débats et de définitions en devenir). Ce repositionnement mettant en question, et en jeu, à la fois le régime de coprésence scénique, la logique de représentation et la fonction sociale du théâtre, tout ensemble déstabilisés et reformulés aux prises avec le nouveau régime climatique.

Procédant depuis une perspective spécifiquement temporelle (time-specificity), considérant que le temps est au cœur de la réflexion contemporaine autour de l'Anthropocène, ainsi qu'au travail de son pendant esthétique à travers la notion d'AnthropoScène (Chaudhuri), je cherche à répondre aux questions suivantes:

- Quel type de mutation de la co-présence théâtrale, et quel prototype d'architecture pour à la fois l'accueillir et la produire, peuvent émerger depuis la permutation agentielle entre la skene (le "fond de scène" non-humain) et le proscenium (l'"avant-scène" humaine), inversion induisant une complexe diffractation temporelle dans l'interaction et la perception des multiples agents de cette (idée de) scène élargie?

- Que devient dès lors l'art théâtral quand la "scène" n'est plus projetée comme centre produit par un contrôle esthétique pour et par une attention exclusivement humaine mais comme milieu fluctuant, projet qui implique la mutation du metteur-en-scène omnipotent en un redistributeur affaibli de cette attention vers une théâtralité émergente de la relation ouverte, in medias res, entre rituels théâtraux humains et entrée en scène potentielle des agentialités et temporalités autres-qu'humaines?
- Enfin comment cette mutation peut-elle être climatiquement engagée afin de s'inscrire dans un mouvement depuis un théâtre postdramatique vers un théâtre hyperdramatique?

En ce sens, ce projet de recherche est une tentative de réinterprétation, à travers la pratique, de l'histoire théâtrale occidentale, de ses rituels et de ses textes, dans le but ultime d'ouvrir une pensée scénique alternative pour le futur. Depuis, et à travers, la notion de Deep Stage, évocant l'expansion de la compréhension occidentale de l'idée de scène, le projet se trace artistiquement via un processus éco-dramaturgique de mise en œuvre de différents dispositifs audiovisuels, tout en se focalisant sur le potentiel épistémologique de ces expérimentations autour de la scène du futur.

Touchées par les effets et les affects produits par nos environnements techno-sociaux, à la suite de l'émergence, à la fois incarnée et désincarnée, de notre condition posthumaniste, et dans le dépassement de la production égocentrée des subjectivités par l'incorporation des machines en réseaux, les méthodes de transformation d'une telle prise de conscience en objets artistiques sont motivées par la conviction qu'elles peuvent techniquement changer la pratique artistique, dans le but de produire une diversité d'objets, ainsi que leur re-contextualisation pour leur dissémination en tant que recherche.

En résonance avec les paroles récentes de l'architecte japonais Arata Isozaki « Notre vaisseau spatial la Terre est de plus en plus difficile à naviguer car les environnements urbains qui recouvrent ses couches superficielles sont périmés. Ce dont nous avons besoin, c'est un nouveau manuel de conduite », le projet cherche à s'inscrire dans le mouvement des recherches contemporaines autour des changements des registres de représentation, dans la perspective d'une révision de la production d'imaginaire humain, non pas déshumanisé, mais bien non-anthropocentrique, en phase critique avec les défis planétaires, techno-conditionnés et climatiques.

L'émergence d'un théâtre hyperdramatique trouve ainsi sa place (virtuelle / spéculative) entre la prise de conscience des macro-phénomènes résultant de la circulation massive des données informationnelles et de l'exploitation délétère de la planète, et la nécessité de trouver une position esthétique devant ces transformations au-delà des systèmes de représentation et les logiques de contrôles anthropogéniques et anthropocentriques. Cette position esthétique est hantée par la question complexe de la réinitialisation, doublée de celle de son maintien dans la transformation, de l'agentialité humaine en tenant compte du devenir post-humaniste, et en évitant le repli vers l'anthropo-génie/morphisme/centrisme. En d'autres termes: comment trouver une continuité historique avec la pratique humaine de la scène, après les révisions posthumanistes des dernières décennies, sans revenir inévitablement aux systèmes de représentation, par habitude, fatalité ou nostalgie, centrés sur l'humain. En dialogue avec la notion d'hyperobjets de Tim Morton (2013), le concept spéculatif d'hyperdrame cherche en ce sens à réorienter la pensée scénique contemporaine en suggérant que la scène (approfondie) sur laquelle l'hyperdrame se produit:

- n'est pas, d'un point de vue spatio-temporel, localisé et localisable, ce qui veut dire qu'elle n'est pas indexée à l'"ici et maintenant" (de la représentation théâtrale, du happening, de la performance etc...)
- n'est plus dépendante d'une organisation et production du temps, déterminée par un cadre temporel humain, mais qu'elle excède ce cadre
- n'est pas accessible directement par la perception humaine, et pour cette raison demande des prothèses perceptives ainsi que le recours à une poétique de l'élusif, du presque, du différé et du manquant
- Se manifeste cependant en tant que zone non-localisée, dans l'interaction d'une hyper-réalité imperceptible et du désir humain de faire l'expérience de cette asymétrie anthropocénique, grâce à une réapprentissage sensible et à une orientation spéculative du "faire-sens".