

LE CORPS COMME INTERFACE : EXPÉRIMENTATIONS ET PROPOSITIONS SUR LA PRODUCTION DE PRÉSENCE VIRTUELLE

Chercheuse: Thayná A. Bonacorsi Xavier

Institution: Université de São Paulo (USP) - École de Communication et des Arts (ECA)

Directeur de recherche: Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa

RÉSUMÉ

Ce projet explore la transformation du corps du performeur dans des environnements hybrides où la technologie numérique agit comme un agent de co-crédation. L'étude se concentre sur l'interaction entre le performeur et le système d'intelligence artificielle SOMAX2, analysant comment cette relation modifie la corporéité, la présence et l'expressivité artistique.

En intégrant une analyse théorique, une expérimentation pratique et une observation auto-ethnographique, cette recherche vise à comprendre comment le corps du performeur s'adapte et se reconfigure dans ce contexte.

OBJECTIFS

- Étudier comment la technologie numérique influence l'expérience de la corporéité et de la présence dans les performances musicales hybrides.
- Explorer SOMAX2 en tant qu'agent de co-crédation, en analysant son impact sur le geste, l'expressivité et la musicalité.
- Cartographier les processus émergents d'interaction entre le performeur et l'IA, en mettant en lumière les transformations perceptives et expressives.

MÉTHODOLOGY

- Revue de littérature sur la corporéité, la performance musicale et l'interaction avec l'IA.
- Expérimentation pratique à travers des performances interactives utilisant SOMAX2.
- Observation auto-ethnographique, incluant des enregistrements audiovisuels, des protocoles verbaux et une cartographie corporelle.
- Analyse qualitative des transformations de l'expressivité et de la présence dans les environnements numériques.

RÉSULTATS ATTENDUS

- Identification de nouvelles modalités d'interaction entre performeurs et IA dans la performance musicale.
- Développement de méthodes d'intégration des technologies numériques à l'expressivité artistique.
- Expansion des connaissances sur la corporéité et la présence dans les performances hybrides.

PERTINENCE ET IMPACTE

- Innovation dans l'interaction entre performeurs et intelligence artificielle.
- Expansion des possibilités expressives en performance musicale.
- Contribution aux recherches en sonologie, corporéité et intelligence artificielle appliquée à la musique.

CONTACT : THAYNA.XAVIER@USP.BR

THE BODY AS AN INTERFACE: EXPERIMENTS AND PROPOSALS ON THE PRODUCTION OF VIRTUAL PRESENCE

Researcher: Thayná A. Bonacorsi Xavier

Institution: University of São Paulo (USP) - School of Communications and Arts (ECA)

Advisor: Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa

ABSTRACT

This project explores how the performer's body transforms within hybrid environments where digital technology acts as a co-creative agent. The research focuses on the interaction between the performer and the artificial intelligence system SOMAX2, analyzing how this relationship modifies corporeality, presence, and artistic expressivity.

By integrating theoretical analysis, practical experimentation, and autoethnographic observation, this study seeks to understand how the performer's body adapts and reconfigures itself in this context.

OBJECTIVES

- Investigate how digital technology influences the experience of corporeality and presence in hybrid musical performances.
- Explore SOMAX2 as a co-creative agent, analyzing its impact on gesture, expressivity, and musicality.
- Map emerging interaction processes between the performer and AI, highlighting perceptual and expressive transformations.

METHODOLOGY

- Literature review on corporeality, musical performance, and AI interaction.
- Practical experimentation through interactive performances using SOMAX2.
- Autoethnographic observation, including audiovisual recordings, verbal protocols, and body mapping.
- Qualitative analysis of transformations in expressivity and presence in digital environments.

EXPECTED OUTCOMES

- Identification of new interaction modes between performers and AI in musical performance.
- Development of methods for integrating digital technologies into artistic expressivity.
- Expansion of knowledge on corporeality and presence in hybrid performances.

RELEVANCE AND IMPACT

- Innovation in the interaction between performers and artificial intelligence.
- Expansion of expressive possibilities in musical performance.
- Contribution to research in sonology, corporeality, and artificial intelligence applied to music.