

« out of the box »

installation lumière et performance dansée

expérimentation étudiante franco-germano-roumaine

dans le cadre de la *Fête des Lumières* en décembre 2020

Lyon (France), Leipzig (Allemagne) et Bucarest (Roumanie)

Un projet Lumière universitaire international en partenariat avec

Lycée Branly, Lyon
Arts en Scène, Lyon
HTWK Leipzig
CINETic, Université de Bucarest

La Fête des Lumières
Goethe-Institut Lyon
Consulat Général d'Allemagne à Lyon
Cie Corps Au Bord à Lyon

coordonné par

La Plateforme de la jeune création franco-allemande

soutien sollicité auprès de

La Ville et la Métropole de Lyon et l'Office franco-allemand pour la Jeunesse.

**GRAND
LYON**

 **VILLE DE
LYON**

**OFAJ
DFJW**

Présentation

Implantée à Lyon depuis plus de 10 ans, la Plateforme de la jeune création franco-allemande a à cœur de prendre part aux grands événements culturels du territoire, comme l'est la **Fête des Lumières** de Lyon.

Poursuivant son travail autour de la jeune création, la Plattform organise et coordonne depuis 2009 ans un projet universitaire autour de créations Lumière franco-allemandes avec des **filières complémentaires**.

En 2018, pour la première fois, cet échange s'est élargi à un troisième pays : dans le cadre de la Saison Croisée France-Roumanie, la formation des étudiants de CINETic, à l'Université du Théâtre et du Film de Bucarest, est venue compléter les compétences des étudiants français et allemands.

En 2019, de nouveaux partenaires français ont rejoint le projet : la filière DNMADE de régie lumière au Lycée Branly à Lyon, ainsi que les comédiens et danseurs étudiants à l'école Arts en Scène. Pour la première fois, les expérimentations étudiantes se sont articulées autour d'un format de performance dansée avec la chorégraphe Natacha Paquignon (Cie Corps Au Bord à Lyon), et autour d'une oeuvre gonflable de l'artiste allemand Frank Fierke, que les étudiants ont illuminée avec un dispositif interactif, réagissant aux mouvements des danseurs.

Pour poursuivre cette dynamique trinationale, la Plattform travaillera en 2020 à nouveau avec des étudiants comédiens de l'école **Arts en Scène à Lyon**, avec ceux du Master en **techniques interactives** du CINETic Bucarest, avec les étudiants en DNMADE régie lumière du Lycée Branly à Lyon et avec les étudiants en architecture de la HTWK Leipzig.

« La possibilité de créer avec autant de nationalités en même temps en si peu de temps, c'est formateur.. »

Un participant du projet « Le mouvement du corps dans la lumière » à Lyon, décembre 2019

Objectifs

Ce projet de collaboration franco-germano-roumaine offre à une trentaine de futurs professionnels une **première expérience professionnelle internationale**, avec le respect d'un cahier des charges, de la conception à la réalisation de l'installation. Leur travail trouvera également une **grande visibilité** au sein de la Fête des Lumières, qui leur permet un premier contact avec des professionnels et entreprises du secteur.

L'échange vise les objectifs suivants :

- acquérir une expérience professionnelle
- travailler sur un projet à forte visibilité internationale
- participer au rayonnement de la Métropole de Lyon
- rencontrer des entreprises et professionnels
- se créer un réseau professionnel international

Les étudiants seront amenés à travailler en équipe non seulement internationales mais aussi **interdisciplinaire**, ce qui constitue une préparation pour leur travail après les études et une mise en réseau pour une ouverture de leurs propres projets professionnels à l'avenir. Le fait de travailler avec autant de filières complémentaires enrichit le projet et permet un rendu interactif et à la hauteur de la **Fête des Lumières rayonnant dans le monde entier**.

Résultats

Les résultats attendus sont :

- une installation et une performance pour la Fête des Lumières
- une contribution à l'internationalité de la Fête des Lumières
- la découverte de la Fête des Lumières pour les étudiants étrangers
- des jeunes mieux préparés pour le monde du travail
- un réseau international de professionnels de la lumière

Concrètement, cet échange enrichira les participant-e-s en vue d'une formation pratique et d'une carrière plus internationale, mais pourra aussi participer à la Fête des Lumières avec une touche expérimentale et internationale. Il s'agit non seulement d'une expérience professionnelle, mais aussi d'une expérience d'ouverture à d'autres cultures et de teamwork international.

Planning

Le projet se déroulera en plusieurs phases :

1. Repérage : septembre 2020 - Lyon

Les étudiants du Lycée Branly ainsi qu'une partie des professeurs et encadrants de Leipzig et de Bucarest iront en repérage pour découvrir le lieu qui pourra accueillir l'installation à Lyon en décembre. Pour le moment, nous pourrions imaginer que ce projet ait lieu dans un espace couvert comme par exemple le hall d'accueil de la Salle Molière, ou encore une cour intérieure pouvant accueillir du public comme celle de la Maison des Passages à St Georges. Les étudiants et les encadrants rencontreront l'équipe du lieu et pourront effectuer un repérage technique (distances, mesures, inclinaisons, mobilier, sources lumineuses, alimentation électrique...), afin de documenter le site pour être en mesure de transmettre toutes les informations aux étudiants allemands et roumains lors de la seconde phase.

2. Conception : début octobre 2020 - Leipzig

A Leipzig, ville jumelée avec Lyon, tous les étudiants des trois pays se réuniront pour la première fois. Accompagnés de leurs professeurs et d'une équipe technique et logistique, ils réfléchiront ensemble à la conception du projet, à ce qu'ils souhaitent représenter et comment ils peuvent réaliser les effets souhaités. Des groupes internationaux et interdisciplinaires seront formés, dont chacun se chargera de planifier et exécuter une des boîtes qui constitueront le dispositif scénique. Chaque groupe devra être composé d'étudiants des trois pays, et capable de réaliser : installation et construction, lumière, son, interaction, dispositif d'accueil du public, etc. Des maquettes seront réalisées pour une meilleure visualisation dans l'espace et une présentation sera réalisée afin de préparer tous ensemble le dossier qui sera ensuite présenté à l'équipe de la Fête des Lumières à Lyon.

3. Préparation : octobre-décembre 2020 - Bucarest / Lyon / Wismar

Voici une phase qui représente un véritable défi : rentrés dans leurs pays, les participants devront rester en contact afin de continuer à avancer sur le projet. La communication sera un facteur clé à ce stade du projet. Des tests avec différents matériaux doivent être effectués, le dossier pour la Fête des Lumières devra être présenté par les étudiants lyonnais qui devront ensuite transmettre les retours de l'équipe de la Fête des Lumières à leurs camarades allemands et roumains. Il sera important d'anticiper le plus de questions possible et d'assembler déjà un maximum des composantes en amont afin de réduire le temps de montage à Lyon par la suite.

4. Montage : 2-5 Décembre 2020 - Lyon

Début décembre, tous les étudiants se retrouvent à Lyon pour le montage des projets, accompagnés de leurs professeurs et des équipes technique et logistique. Encadrés par la chorégraphe lyonnaise Natacha Paquignon, les comédiens et danseurs de Lyon et Bucarest répèteront sur site et testeront les interactions prévues par les étudiants roumains. Les derniers ajustements seront faits pour que tout soit prêt pour le soir de la «générale».

5. Exploitation : 5-8 décembre 2020 - Lyon

L'installation étudiante sera présentée au public à Lyon dans le cadre de la Fête des Lumières.

Elle sera visible pour le public tout au long des horaires de la Fête, et la performance par les comédiens et danseurs sera proposée tout au long de la soirée, au coeur de l'installation interactive.

Lors des soirées de la Fête, les étudiants pourront se relayer pour intervenir en cas de souci technique.

Ils pourront également présenter leur travail dans un cadre officiel lors d'une soirée au Goethe-Institut Lyon en partenariat avec le Consulat Général d'Allemagne. Ce sera le moment d'expliquer leur concept et de parler de leur vécu au public et aux partenaires.

Démarche artistique

Note d'intention de Natacha Paquignon, chorégraphe

« Pour cette édition 2020 de la Fête des Lumières, nous proposons au public une expérience qui associe création visuelle, sonore, interactive et performance dansée en continu de 18h à 22h.

La scénographie sera composée de plusieurs boîtes interactives, aux dimensions identiques mais aux systèmes de captation de mouvement et aux choix visuels et sonores différents.

Chaque boîte sera créée par un groupe interdisciplinaire et international composé d'étudiants en architecture (Leipzig), en techniques interactives (Bucarest), en régie lumière pour le spectacle (Lyon).

Conçue pour abriter un ou plusieurs danseurs, chaque boîte captera leurs mouvements selon un système de captation qui lui est propre, et reflète l'imaginaire de son groupe. En interagissant avec la boîte, la danse générera des images vidéo, de la lumière, du son.

La recherche chorégraphique s'appuiera sur une expérience que j'ai menée sur la notion de frontière avec des cabines interactives de 2013 à 2016.

Des cabines comme des petits mondes aux frontières différentes, dans lesquels les habitants - des danseurs - sont enfermés. Chez-soi confortable ou prison étouffante, cette proposition n'est pas sans rappeler la situation exceptionnelle de confinement que nous vivons actuellement. Situation qui symbolise parfaitement l'ambivalence de la frontière, puisqu'elle nous éloigne en même temps qu'elle nous relie au monde, qui fait la même expérience en même temps.

La performance sera une alternance de temps d'isolement à l'intérieur des boîtes où chaque danseur explorera son petit monde propre, des temps de connexion avec les autres boîtes sans encore sortir de chez soi (le mouvement de l'un peut alors déclencher de la lumière, ou du son, chez un autre), des temps à l'extérieur des boîtes qui rendent possible le contact.

Une performance qui explore à la fois la relation à l'espace et aux autres, entre intérieur et extérieur, et la relation au temps : quatre heures de performance en continu ! »

Natacha Paquignon, chorégraphe (Cie Corps Au Bord) :

Chorégraphe de l'Association Corps au Bord (CAB) / Compagnie Natacha Paquignon à Lyon et danseuse, elle met en œuvre un projet artistique sur la notion de frontière : entre les disciplines, entre art, territoire et populations, entre danse et technologies numériques, mais également entre professionnels et non professionnels...

Elle vient, par ordre chronologique, du judo, de la musique, de la danse, de l'anglais, de la recherche universitaire sur les pères pèlerins puritains et leur manière d'influencer les conceptions du corps aux États-Unis, du Qi Gong et de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Ce parcours éclectique lui donne envie de développer une recherche sur la notion de frontière et sa dimension dialectique, contradictoire, sur ce qui est entre, cet endroit qui porte la promesse à la fois du dialogue et de frottements.

Elle mène une recherche chorégraphique et numérique qui interroge la place du corps dans la relation à la technologie. Elle s'intéresse au détournement des outils pour développer une relation poétique, artistique, politique, loin de toute finalité utilitaire.

La plupart de ses créations sont des projets évolutifs entre spectacle vivant et installation, qui s'affinent, se modifient, en fonction des lieux et des personnes qui les habitent.

Elle est en charge de la programmation danse du lieu hybride Toï Toï Le Zinc à Villeurbanne.

www.natachapaquignon.fr

Dispositif scénique : les boîtes

photo du spectacle *Cabines*, de Natacha Paquignon (2017)

L'idée serait de proposer aux étudiants de travailler en petits groupes - à la fois internationaux et interdisciplinaires - sur plusieurs cabines ou boîtes, qui serviraient d'espace scénique aux danseurs. Chacune de ces boîtes pourrait être conçue et réalisée autour d'un type d'interaction particulier avec le corps du danseur, que ce soit par le son, la lumière, la projection d'images, la matière...

Ce dispositif pourra s'adapter au lieu et donnera à chaque groupe d'étudiants une forme d'autonomie. De plus, il sera important que les étudiants réfléchissent également à construire tous ensemble un parcours parmi ces boîtes, à imaginer du lien entre ces dispositifs.

Au moment où nous écrivons ces lignes, chacun confinés chez nous, il nous semble que ce dispositif entrera en résonance avec une réalité que le public aura vécue, peu importe ses origines géographiques, et que la recherche du lien entre les îlots rappellera à chacun les élans de solidarité auxquels nous assistons, et qui, espérons-le, ne s'évaporeront pas avec la fin du confinement...

Nous aimerions que la performance des danseurs puisse être proposée en continu sur la durée des soirées, de façon à ce que le public puisse découvrir l'installation à tout moment, dans sa dimension de spectacle vivant. Il s'agira sans doute de déterminer une sorte de scénario, avec quelques ambiances qui varient selon une boucle plus ou moins longue, et de réunir parmi les participants suffisamment de danseurs pour qu'ils puissent se relayer pendant les soirées.

Partage et durabilité des résultats

Avant et pendant l'exploitation :

Grâce au partenariat avec la Fête des Lumières, nous espérons que l'installation franco-germano-roumaine pourra faire partie du programme officiel de la Fête et bénéficier de la visibilité de la communication officielle (plans de la ville, prospectus, présentation sur le site, ...).

La *Plattform* et ses partenaires communiqueront également autour des projets et autour de la soirée officielle au Goethe-Institut via leurs sites web, des newsletters, les réseaux sociaux (*Plattform* + partenaires: plus de 20 000 Likes sur Facebook), une communication imprimée etc.

Les étudiants eux-mêmes sont également des relais importants qui partagent leur expérience en direct sur les réseaux sociaux et invitent leurs contacts personnels et professionnels à la soirée et sur les lieux des projets.

Après l'exploitation :

L'idéal serait de pouvoir prolonger l'exploitation pour exposer les projets également dans les villes partenaires afin de permettre une visibilité plus internationale aux projets, que ce soit au festival Spotlight à Bucarest ou à Leipzig, mais pour le moment rien n'est encore calé !

Un bilan sera rédigé à l'aide de photos et de notes prises pendant la semaine d'échange pour garder une trace écrite du projet. Quelques exemplaires pourront être imprimés à destination des partenaires et de leurs publics, mais il sera avant tout disponible en ligne sur les sites des partenaires.

Après cette phase intensive de travail, les étudiants resteront en contact entre eux, constituant ainsi un réseau international de jeunes professionnels de la lumière. Un impact souhaité serait également qu'ils soient plus ouverts aux projets internationaux et interdisciplinaires pour la suite de leur carrière.

Evaluation

Un processus d'évaluation sera déterminé par chaque professeur accompagnateur qui notera ses propres étudiants. Les indicateurs d'évaluation devront permettre une évaluation globale des compétences développées par le groupe et les participants :

- compétences professionnelles / techniques, aptitudes, acquis ou renforcés selon les objectifs arrêtés avant le départ;
- compétences techniques, organisationnelles, relationnelles, adaptatives et managériales.

Des critères communs au groupe entier permettront aussi d'évaluer l'impact du projet :

- nombre de personnes impactées indirectement / nombre de personnes ayant suivi le projet sur les réseaux sociaux / nombre de personnes présentes à la soirée publique et aux projets eux-mêmes...
- nombre et qualité des initiatives suite au projet (chez les participants ou partenaires)

Méthodes d'évaluation

Tout au long du projet, l'équipe organisatrice et les professeurs et techniciens se réuniront régulièrement afin de faire le point sur l'avancement des projets afin d'aider chacun des groupes trinational à assurer un bon déroulé. Dans chaque pays, les professeurs encadrent leurs étudiants et les accompagnent pendant la phase de tests, puis pour la construction et le montage.

Des points réguliers avec la Fête des Lumières (via email et lors de réunions) pourront rythmer les préparatifs, obligeant les participants à exposer des plans détaillés et clairs quant aux exigences de la Fête. Sur la base des éléments rendus à la Fête des Lumières, les professeurs pourront évaluer la capacité des étudiants à planifier et communiquer sur leurs projets.

Un bilan qualitatif sera réalisé via un questionnaire distribué le dernier jour, afin d'évaluer ce que cet échange a apporté aux participants, mais aussi comment ceux-ci l'ont vécu, etc.

Les organisatrices, professeurs, artistes et techniciens feront un bilan après le démontage, afin de conclure sur l'ensemble des retours de la semaine, incluant les retours faits par l'équipe de la Fête des Lumières. Après le projet, des entretiens individuels professeur/étudiant seront l'occasion de constater les impacts réels du projet sur chacun. Ils permettront également d'analyser les différences entre les compétences / savoir-être / aptitudes avant et après le projet.

PLATTFORM

Formations & créations artistiques

Contacts

Association **Plateforme de la jeune création franco-allemande**

165 avenue de Saxe

69003 Lyon

Equipe :

- Alice Hénaff, directrice
- Agca Saglam, chargée de projets et de développement
- Lucie Leutenecker, assistante de projets

Bureau :

- Catherine Taglioni, Présidente
- Christine Ramel, Trésorière
- Marie-Liesse Zambeaux, Secrétaire

Tél : 04 78 62 89 42

Mob : 06 61 30 53 67

@ : info@plateforme-plattform.org

www.plateforme-plattform.org

Page facebook : www.facebook.com/plateforme.plattform