

Recherche Hybridation Expérimentation

*Les temps de la
création en débat*

3 > 5.11.2021

L'appel à projets Recherche en théâtre et arts associés, un programme de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture

CHIMÈRES, un programme de la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture

en partenariat avec

Le lieu unique - Scène nationale de Nantes,
le Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon,
l'Espace des arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône,
et le CN D Centre national de la danse à Pantin.

CN D

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex - France
40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon - France
Licences L-R-21-7749 / 7473 / 7747
SIRET 417 822 632 000 10

Président du Conseil d'administration
Rémi Babinet

Directrice générale
Catherine Tsekenis

Le CN D est un établissement public à caractère industriel et commercial subventionné par le ministère de la Culture.

Journées de rencontres professionnelles Recherche-Hybridation-Expérimentation *Les temps de la création en débat*

3 > 5.11.2021

La Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture a initié deux dispositifs : CHIMÈRES, un programme d'accompagnement à l'écriture, à l'expérimentation et au prototypage de formes artistiques hybrides pluridisciplinaires faisant appel à l'usage contemporain des technologies numériques et renouvelant la relation aux publics ; et l'appel à projets Recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste, qui vise à accompagner le développement de nouvelles formes de recherche portées par des artistes. Ces deux programmes ont pour objectif commun d'encourager des expérimentations artistiques transdisciplinaires restituées aux publics au CN D Centre national de la danse.

Les quinze projets lauréats de l'édition 2019 de l'appel à projets Recherche en théâtre et arts associés sont présentés les 3 et 4 novembre. La deuxième journée s'achève par une table ronde qui met en débat les enjeux communs aux deux dispositifs. La journée du 5 novembre s'articule autour de six ateliers avec les équipes artistiques accompagnées dans le cadre du programme CHIMÈRES et d'une table ronde/forum autour des enjeux de transdisciplinarité artistique et technologique.

Trois jours de rencontres professionnelles et de réflexion, de traversée transdisciplinaire entre recherche, hybridation et expérimentation, pour dresser des perspectives innovantes et inspirantes dans le domaine de la recherche et de la création.

Recherche en théâtre et arts associés 2019 *présentations de projets et table ronde*

L'appel à projets Recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste est un programme qui a pour objectif de soutenir les recherches menées par des artistes en dehors de tout projet immédiat de création de spectacle. Il vise à favoriser un renouvellement des formes et des esthétiques, à encourager la recherche sur les pratiques pédagogiques et sur la transmission, à diversifier les ressources patrimoniales et en faciliter l'accès.

Comité d'organisation

Sous-direction des enseignements spécialisé et supérieur et de la recherche de la DGCA / ministère de la Culture

- Solène Bellanger, cheffe de la mission Recherche
- Mickaël Robert-Gonçalves, chargé de mission à la mission Recherche
- Clara Lopez, chargée de mission en apprentissage à la mission Recherche
- Florence Roy, chargée de tutelle au bureau des établissements

Toutes les sessions d'exposés de recherche, ainsi que la table ronde des 3 et 4 novembre sont accessibles en langue des signes française

Programme

3.11

Découvrir le dispositif Recherche en théâtre et arts associés

Studio 14

9:30 – 10:00

Accueil des participants

10:00 – 10:15

Mot d'accueil de **Catherine Tsekenis**, directrice générale du CN D Centre national de la danse

10:15 – 10:30

Discours d'ouverture de **Christopher Miles**, directeur général de la création artistique au ministère de la Culture

Session #1

10:30 – 12:30

Agathe Dumont & Cyril Thomas

Prendre des risques, prendre un soin. La santé, un enjeu des carrières des artistes de cirque

Johann Le Guillerm

Attraction, une recherche fondée sur le mouvement, l'équilibre, le point de vue, la métamorphose

Théo Touvet

AcroGyro - GravityO

12:30 – 14:00

Pause déjeuner

Session #2

14:00 – 16:00

Kitsou Dubois & David Fierro

Écoute / expansion du mouvement circassien. Essai sur le cirque et les technologies

Laetitia Lafforgue & Nicolas Vercken

Laboratoires d'expérimentations théâtrales en milieux différents

Fabrice Guillot & Stéphane Lemoine

Vaisseau Spécial

16:00 – 16:30

Pause

Session #2 (suite)

16:30 – 18:00

Christine Richier

#Svobodays

Aurélie Van Den Daele, Marie-Cécile Dupas,

Gabrielle Dupas & Sébastien Ronsse

Édition limitée « EDILIM »

4.11

Découvrir le dispositif Recherche en théâtre et arts associés

Studio 14

9:00 – 9:30

Accueil des participants

Session #3

9:30 – 11:00

Anne Monfort

Opération Caravage

Marie-Laure Hée, Charles Robinson,

Catherine Beilin & Céline Maufra

In Cookies Project

11:00 – 11:15

Pause

Session #3 (suite)

11:15 – 12:45

Olivier Gabrys

PUZZLE

Luis Torreão

La transmission du Mime Corporel, invariants et particularités

12:45 – 14:00

Pause déjeuner

Session #4

14:00 – 15:30

Bérangère Vantusso & Florence Kremper

La recherche au cœur du projet du Studio-Théâtre de Vitry

Jean-Sébastien Steil & Yannick Butel

Population. Art. Climat. Territoire. (PACT)

Simon Moers & Tomoe Kobayashi

PROFANE ET SACRÉ - Interroger le rituel dans la performance à travers la formulation interlingue d'une pratique japonaise de la marionnette

15:30 – 16:00

Pause

16:00 – 18:00

Table ronde

Deux dispositifs en dialogue : CHIMÈRES et Recherche en théâtre et arts associés

Atrium

18:15

Cocktail

Grand studio

19:00

Spectacle

DATADREAM

Steven Michel

3.11

Session #1

10:30-12:30

Prendre des risques, prendre un soin. La santé, un enjeu des carrières des artistes de cirque

Porteurs du projet **Agathe Dumont & Cyril Thomas** (Centre national des arts du cirque - Cnac)

Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants **Agathe Dumont** (enseignante-chercheuse indépendante, professeure d'enseignement artistique à l'ESAD TALM, Angers), **Cyril Thomas** (responsable de pôle ressource et recherche au Cnac)

À partir des récits de circassiens, ce projet interroge la place des enjeux de la santé et du soin, les facteurs des blessures physiques, mentales et sociales et leur prévention dans les carrières d'artistes de différentes générations, disciplines et champs. À travers des données récoltées via un questionnaire et des entretiens qualitatifs, il s'agit de faire entendre la voix des artistes sur leur santé, révéler la manière dont ils incorporent cette question au quotidien et dans leur parcours professionnel. Conduite sous la direction d'Agathe Dumont, cette recherche ouvre des pistes et des dialogues afin que cet enjeu soit nommé pour mieux penser les dispositifs d'accompagnement, la prévention, interroger le rôle des institutions et l'organisation du travail. Les résultats sont doubles : établir une photographie du secteur en matière de pratiques et de perception de la santé et du soin et rendre sensible et visible la parole sur ces sujets à travers des portraits d'artistes.

Conseils artistiques et scientifiques : Magali Sizorn, Samuel Julhe, Santiago del Valle, Kitsou Dubois, William Thomas, Yveline Rapeau, William Bertucci
Réalizations graphiques : Zeynepsu Kasapoglu, Juliette Stive

Attraction, une recherche fondée sur le mouvement, l'équilibre, le point de vue, la métamorphose

Porteur du projet **Johann Le Guillerm** (compagnie Cirque ici)
Modalités de présentation diffusion d'une vidéo de présentation du projet

Artiste issu du cirque, Johann le Guillerm observe les lois de la Nature, cherche à en déconstruire les évidences pour proposer un nouveau regard sur notre environnement. *Attraction* se fonde sur cet aller-retour entre poésie et science, pour explorer de nouveaux matériaux et de nouvelles formes de mouvement. La mise en jeu de ses œuvres mobilise artistes et scientifiques qui, par ce travail, explorent et interrogent énergies naturelles, gravité, mécanique des fluides, géométrie, topographie, morphologie, etc., comme autant de bases possibles pour la création d'objets. Au terme de plusieurs étapes de résidence en recherche-création, le travail de Johann le Guillerm a été restitué en juillet 2021 au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, à travers la présentation aux publics d'une machine expérimentale : le Canaboulé. L'équipe de Cirque Ici vous propose de revenir sur cette rencontre.

Un projet porté par la compagnie Cirque Ici, en partenariat avec la Brèche – Pôle national cirque de Normandie, l'Agora – Pôle national cirque de Boulazac, et le Channel, Scène nationale de Calais, avec le soutien de la Drac Île-de-France, du Conseil régional d'Île-de-France et de la ville de Paris

AcroGyro / GravityO

Porteur du projet **Théo Touvet** (Centre international des arts en mouvement - CIAM)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenant **Théo Touvet** (artiste, auteur-interprète et scientifique)

C'est avec sa double casquette de circassien et de polytechnicien que Théo Touvet conçoit des créations qui explorent mouvement et gravité, à partir notamment d'un travail sur la roue Cyr. Sa fascination pour cette roue est telle qu'elle se

retrouve au cœur du travail de recherche qu'il mène depuis une dizaine d'années en parallèle de sa vie d'artiste. Baptisé *AcroGyro / GravityO*, l'objectif de ce dernier projet est de défier les lois de la gravité sur scène pour offrir au spectateur l'illusion d'un mouvement en apesanteur et la magie d'un temps suspendu. Pour se faire, Théo Touvet travaille à la conception d'une roue Cyr augmentée à effet gyroscopique, un agrès acrobatique défiant la pesanteur, en partenariat avec des chercheurs et membres de la communauté scientifique. L'avancement du projet ainsi que le premier prototype de cet agrès seront présentés lors de cet exposé.

Un projet porté par le Centre international des arts en mouvement en partenariat avec Le Théâtre de la Cité, CDN de Toulouse Occitanie, le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, Pôle national cirque de Normandie, le département Mécanique appliquée de l'Institut FEMTO-ST du CNRS à l'université de Bourgogne Franche-Comté et l'ENS Paris-Saclay.

Session #2

14:00-16:00

Écoute / expansion du mouvement circassien. Essai sur le cirque et les technologies

Porteuse du projet **Kitsou Dubois** (Cie Ki Productions)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants **Kitsou Dubois** (chorégraphe et chercheuse, compagnie Ki Productions), **David Fierro** (ingénieur son et vidéo, laboratoire Musidanse du Centre de recherche en informatique et création musicale - CICM, université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

Kitsou Dubois a construit un ensemble de connaissances à partir de ses expériences en Gravité Zéro. En tant qu'artiste chercheuse, avec le projet Écoute / expansion, elle a partagé son expérience avec des spécialistes des sciences de l'art et des artistes expérimentaux sonores et visuels. Il s'agit de construire sur le plateau, les conditions d'une interaction et d'une écoute proches de l'état d'apesanteur,

où le temps et l'espace se dilatent et où la notion de chute n'existerait plus. L'objectif est de faire partager ce savoir sur le potentiel de l'apesanteur à partir d'un duo d'acrobates au sol et sur un mât chinois, équipés de capteurs connectés en temps réels, en interaction avec un environnement sonore et virtuel intermédial. La compagnie a réalisé trois plateaux expérimentaux qui croisent recherche et pédagogie et relient les arts du cirque et la science. Chaque plateau expérimental est une étape du travail présenté au public pour échanger, notamment sur la question de la place de la technique dans la lisibilité d'un univers gestuel.

Un projet porté par la compagnie Ki Productions en partenariat avec l'Académie Fratellini (La Plaine-Saint-Denis), la Briqueterie CDNC Val-de-Marne, MSH Paris Nord, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (CICM Musidanse), l'université Paris Lumières (UPL). La Cie Ki Productions est conventionnée par la région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.

Laboratoires d'expérimentations théâtrales en milieux différents

Porteurs du projet **Laetitia Lafforgue & Nicolas Vercken** (ktha compagnie)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants **Laetitia Lafforgue** et **Nicolas Vercken** (membres de la ktha compagnie)

Les *Laboratoires d'expérimentations théâtrales en milieux différents* s'inscrivent dans une longue démarche de recherche autour du lieu et de la forme de la représentation théâtrale. Qu'est-ce que faire du théâtre dans l'espace public ? Comment le théâtre se joue-t-il dans les lieux non dédiés ? Ce projet de recherche mêlant arts de la scène et enquête de terrain explore diverses typologies d'espaces pour essayer d'y faire théâtre, d'y poser les questions de temporalités, de formes, de se confronter collectivement au réel. À l'immédiateté et l'urgence du temps de la production théâtrale se substitue le temps long de la recherche, afin d'exploiter toutes les potentialités des lieux en-dehors des carcans d'une forme artistique prédéfinie. Pendant deux ans, la

ktha compagnie a ainsi exploré différents contextes lors de laboratoires mobilisant des artistes volontaires et les investissant dans ses réflexions proposant une exploration collective sur les potentialités créatives de l'espace public.

Un projet porté par la ktha compagnie et l'Usine - Centre national des arts de la rue et de l'espace public (CNAREP) de Tournefeuille/Toulouse Métropole. Avec le soutien du Boulon - CNAREP de Vieux Condé et de la Maison de l'architecture Occitanie-Pyrénées.

Vaisseau Spécial

Porteurs du projet **Fabrice Guillot & Stéphane Lemoine** (compagnie Retouramont)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants **Fabrice Guillot** (directeur artistique), **Stéphane Lemoine** (architecte et urbaniste)

Dans son travail en danse verticale, discipline à la croisée de l'escalade, de la danse et du parcours, la compagnie Retouramont explore les potentialités chorégraphiques du paysage urbain. Le projet de *Vaisseau Spécial* se fonde sur l'élaboration d'un agrès mobile pour la danse verticale et le cirque, pouvant à la fois se déplacer au sol et s'élever dans le vide, un agrès habitable, utilisable comme moyen de mobilité urbaine. Il s'agit ici de construire des formes artistiques qui changent les usages de la ville en interrogeant sur d'autres formes de déplacement, de mouvements. La chorégraphie offre un nouvel imaginaire qui transgresse les règles et les pratiques en milieu urbain. L'objet peut rouler, pivoter, se suspendre, balancer, avancer en travers... Cette exploration s'inspire de l'urbanisme du mouvement développée par Stéphane Lemoine qui interroge sur les différentes formes de mobilité sur l'espace public. La construction du « véhicule » s'inspire des machines volantes et roulantes utopiques du XIXe siècle, des structures en tenségrité et du haubanage des mats. La conception est issue d'un travail collaboratif et évolutif entre le chorégraphe, les danseurs, l'architecte, les ingénieurs et les fabricants. C'est un objet hybride dont les mouvements s'inventent avec la recherche chorégraphique des danseurs.

À travers cet objet permettant de tisser une relation horizontale et itinérante avec la ville, la compagnie Retouramont participe à l'évolution des usages et des mobilités urbaines de demain.

Un projet porté par la compagnie Retouramont en partenariat avec l'université Paris 13, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'agence de projets urbains AP5, CCN Ballet du Rhin, CNAREP l'abattoir Chalon, CDCN la Briqueterie, CCN de Créteil, Coopérative de rue et de cirque 2R2C, la MJC de Bonneuil, VIADANSE CCN de Belfort. Compagnie conventionnée par la Drac Île-de-France et le département du Val-de-Marne, soutenue par les villes de Charenton-le-Pont et Vitry-sur-Seine.

16:30-18:00

#Svobodays

Porteuse du projet **Christine Richier** (éclairagiste et chercheuse, co-responsable du Master conception lumière de l'ENSATT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, de Lyon)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenante **Christine Richier**

#Svobodays est un projet de recherche-crédation impliquant artistes et praticiens du théâtre (scénographes, créateurs lumière et vidéo), chercheurs, et étudiants en scénographie de différentes écoles supérieures de la création, françaises et européennes, conçu à l'occasion du centenaire de la naissance du scénographe tchèque Svoboda. Particulièrement innovant pour son époque, le travail de Josef Svoboda se fonde sur un usage particulier de la lumière, des projections, et des technologies les plus avancées de son temps. En prenant pour base certaines recherches et créations spécifiques du scénographe, l'objectif de ce projet est d'interroger la place de la lumière et des technologies avancées dans nos pratiques contemporaines et de révéler l'actualité et la pertinence de tout un héritage scénographique européen, entre filiation, exploration et dépassement.

Un projet porté par l'ENSATT en partenariat avec l'ESAD (Séville - Espagne), la JAMU (Brno - République Tchèque), le réseau

des écoles supérieures de la création, les réseaux Erasmus, l'organisation internationale des scénographes, architectes et techniciens de théâtre (OISTAT) et l'union des créateurs lumière (UCL).

Édition limitée « EDILIM »

Porteurs du projet **Aurélien Van Den Daele, Gabrielle Dupas, Sébastien Ronsse** (collectif Boîte noire), **Marie-Cécile Dupas**, (chercheuse physicienne / université libre de Bruxelles et École de l'innovation technologique de Paris, ESIEE)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants **Aurélien Van Den Daele** (metteure en scène), **Gabrielle Dupas** (administratrice de production), **Marie-Cécile Dupas** (chercheuse physicienne), **Sébastien Ronsse** (administrateur de production)

Entre art et science, *EDILIM* interroge la relation entre théâtre et écologie de manière actuelle et sensible. Au cœur de ce projet, une collaboration entre Marie-Cécile Dupas, chercheuse en physique, et Aurélien Van den Daele, metteure en scène, et leur envie de croiser leurs regards et leurs disciplines. Le projet a ainsi été pensé en forme d'arborescence ou de constellation, entre plusieurs axes qui se rejoignent et se répondent : recherche, expérimentation, événement et formation. Le but est ici d'interroger nos modes de vie moderne, nos manières d'occuper des espaces, milieux, terrains, et les liens que cela génère avec la création artistique. Pour répondre à ces interrogations, une série de 100 entretiens auprès d'artistes, chercheurs, travailleurs culturels, de différentes générations et notoriétés, a été réalisée. Ce matériau sensible et sonore est le point de départ d'une réflexion globale et propose, à la manière des chemins que les animaux tracent pour occuper des espaces, des voies pour éveiller d'autres possibles.

4.11

Session #3

9:30-11:00

Opération Caravage

Porteuse du projet **Anne Monfort** (compagnie day-for-night)
Modalités de présentation présentation à distance (visioconférence)
Intervenante **Anne Monfort** (metteure en scène et directrice de la compagnie day-for-night)

Les transferts d'effets cinématographiques au théâtre, leurs implications sur les outils de l'acteur et le regard des spectateurs : tel est le sujet du projet d'Anne Monfort et de sa compagnie day-for-night. Le titre, *Opération Caravage*, fait référence au projet du cinéaste Jacques Rivette de présenter le réel sous un jour « encore jamais vu ». Cet autre niveau de réalité doit pouvoir susciter un autre regard du public, une identification non pas psychologique mais bien « corporelle », dans laquelle le « spectateur se confond et s'incorpore à l'acteur ». En croisant les réflexions de Jacques Rivette, mais aussi de Bertolt Brecht et Hans-Thies Lehmann, Anne Monfort pose la question du sentiment de réel, qui s'entremêle avec celle du fantastique. Comment créer surprise, hypnose, projection, créer du « encore jamais vu » sur le plateau de théâtre ? L'hypothèse est la suivante : pour créer l'imprévu, le jamais encore vu, l'acteur est son propre monteur de cinéma.

Un projet en partenariat avec l'université de Besançon, le Studio-Théâtre de Vitry, la MC93 scène nationale de Seine-Saint-Denis à Bobigny, et l'École supérieure d'art dramatique.

In Cookies Project

Porteurs du projet Groupe Merci
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants Marie-Laure Hée (dramaturge), Charles Robinson (auteur), Catherine Beilin (comédienne) et Céline Maufra (coordinatrice du projet)

Engagé pour un « théâtre de l'intranquillité », le groupe Merci cherche à donner forme aux inquiétudes collectives. Parmi celles-ci, le traçage numérique, thématique au cœur de *In Cookies Project*. Véritable laboratoire de recherche en création, il questionne les dispositifs de traçabilité des désirs et de profilage des individus – consommateurs, usagers, citoyens, lecteurs, spectateurs – et les transpositions possibles dans des formes scéniques. Lieu de dialogue intergénérationnel et interdisciplinaire entre philosophie, scénographie, dramaturgie, performances d'acteurs, le laboratoire *In Cookies Project* a été conçu comme un chantier d'écriture collective, propice à un renouvellement des formes, en phase avec les inquiétudes contemporaines : quelle individualité dans un monde de plus en plus numérisé ? Quels dangers ? De quelles miniaturisations nos intimités sont-elles l'objet avec les dispositifs de traçabilité et les objets connectés ? Qu'est-ce qui demeure imprévisible ? Intraçable ?

Un projet porté par le groupe Merci en partenariat avec Pronomade(s) – Centre national des arts de la rue et de l'espace public (CNAREP) / Encausse-les-Thermes, le Pavillon Mazar, laboratoire permanent des arts de la scène / Toulouse, la ville de Toulouse, le conseil départemental de la Haute-Garonne, le laboratoire LLA-CRÉATIS de l'université Toulouse Jean-Jaurès et le ResCAM (réseau interuniversitaire d'écoles doctorales Création, Arts et Médias).

11:15-12:45

PUZZLE

Porteurs du projet Olivier Gabrys, Aurélien Mancino (compagnie TramaLuna)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenant Olivier Gabrys (chorégraphe et danseur entendant)

« Dire le mot. Le danser. [...] ouvrir des espaces au poétique. Aux gestes. [...] Comment rendre accessible à un public sourd la manière dont le poème chante en moi et prend mon corps, active mes cellules pour qu'au-dehors scintillent quelques éclats de joie, de douceur, de lumière. » C'est ainsi qu'Olivier Gabrys a présenté en avril 2019 le projet *PUZZLE* qui défend une biculturalité sourde et entendant au cœur de sa recherche artistique. Projet bilingue en français et en langue des signes française, la recherche exploratoire de *PUZZLE* porte avant tout sur l'expression poétique. Comment le processus de création peut-il être pensé conjointement entre les deux cultures ? Quelles sont les adaptations techniques et scénographiques possibles pour toucher les deux publics de manière égale ? Quel rôle joue l'exercice de la traduction d'une source poétique, pont nécessaire et complexe entre les deux cultures, dans l'élaboration d'une création commune ? Quels enjeux sont ici révélés ?

Un projet porté par la compagnie TramaLuna en partenariat avec le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, l'université de Haute-Alsace de Mulhouse, le Nouveau Théâtre du 8e de Lyon, le théâtre et cinéma la Mouche de Saint-Genis-Laval.

La transmission du mime corporel, invariants et particularités

Porteur du projet Luis Torreão (compagnie Hippocampe)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenant Luis Torreão (metteur en scène)

Le mime corporel est à la fois une technique pour l'entraînement physique de l'acteur et une façon de faire du théâtre, en fondant la création sur une dramaturgie corporelle. Étienne

Decroux (1898-1991), acteur et pédagogue français, a travaillé durant plus de soixante ans à son élaboration et à sa transmission. Quels éléments du travail d'Étienne Decroux se sont pérennisés à travers l'enseignement et les recherches sur la création de ses successeurs ? Alors qu'il n'existait aucun document rendant compte de façon exhaustive du corpus de cette technique, le projet de Luis Torreão vise à combler cette lacune. Mettant à contribution artistes et pédagogues français du mime corporel, l'équipe de recherche de la compagnie Hippocampe a constitué un corpus détaillé des éléments de cette technique, de l'évolution du répertoire et de la pédagogie du mime corporel. Un projet d'inventaire en mouvement, où dialoguent héritage et nouvelles esthétiques de cette dramaturgie du corps.

Un projet porté par la compagnie Hippocampe en partenariat avec le Centre Moveo – Espagne, le Laboratoire d'ethnoscénologie de la Maison des sciences de l'homme Paris Nord et le groupe de recherche de Thomas Leabhart au Pomona College – États-Unis. Avec le soutien du Théâtre Victor Hugo – Bagnex et de l'Odyssee, Scène conventionnée – Périgueux.

Session #4

14:00-15:30

La recherche au cœur du Studio-Théâtre de Vitry

Porteuses du projet Bérangère Vantusso, Florence Kremper (Studio-Théâtre de Vitry)
Modalités de présentation intervention en direct
Intervenantes Bérangère Vantusso (metteuse en scène de la compagnie trois-six-trente et directrice du Studio-Théâtre de Vitry) et Florence Kremper (responsable du pôle recherche et de la communication, conseillère artistique du Studio-Théâtre de Vitry)

Dans un monde qui fait face à des défis environnementaux et sociétaux majeurs, l'écriture de nouveaux récits et représentations du monde peut enrichir les imaginaires d'une société qui se transforme et se cherche.

Comment soutenir cette ambition artistique et sociétale des artistes des arts de la scène ? Comment les accompagner au mieux alors qu'ils sont pris dans le cycle impérieux des créations qui se succèdent et où ils semblent s'épuiser ? Convaincue de l'urgence et de la nécessité de redonner du souffle et du temps aux équipes artistiques, la metteuse en scène Bérangère Vantusso inscrit la recherche artistique au cœur de son projet pour le Studio-Théâtre dont elle a pris la direction en 2017. Dès lors, le Studio-Théâtre propose des résidences où l'expérimentation peut se déployer librement, déliée des pressions de la production et des impératifs de résultat, une parenthèse nécessaire permettant les tentatives, les essais, les errements, les échecs, sans dommages. Le Studio-Théâtre organise également des rencontres où artistes échangent sur leur savoir-faire. Lors de cet exposé seront présentés les résultats de sept résidences mais aussi de rencontres soutenues et organisées par le Studio-Théâtre depuis 2019.

Un projet porté par le Studio-Théâtre de Vitry.

Population. Art. Climat. Territoire. (PACT)

Porteurs du projet Jean-Sébastien Steil (FAI-AR) et Yannick Butel (université Aix-Marseille)
Modalités de présentation diffusion d'une vidéo de présentation du projet

Dans son projet de recherche PACT (Population. Art. Climat. Territoire.), la FAI-AR, formation supérieure d'art en espace public, visait à articuler les enjeux esthétiques et les dynamiques sociétales autour d'une fiction participative construite in situ. Initialement centré sur le thème des catastrophes climatiques liées à l'Anthropocène, l'objet de la recherche s'est élargi dans le contexte sanitaire de la Covid-19. La catastrophe a été finalement abordée au sens large, en tant qu'événement d'ampleur aux conséquences désastreuses qui bousculent les références antérieures et l'épistémè, socle partagé de conceptions du monde. Les artistes ont été interpellés dans le travail de refondation des récits communs par les contributions imaginantes, sensibles, poétiques ou critiques et par l'expression

des expériences multiples que la catastrophe a occasionnés. Les grands axes de ce projet seront présentés dans un support vidéo diffusé en avant-première à l'occasion de ces exposés de recherche.

Un projet porté par la FAI-AR en partenariat avec le Centre de recherche en arts et esthétique (CRAE) de l'université de Picardie Jules Verne, le Laboratoire d'études en sciences des arts (LESA) de l'université Aix-Marseille, le Cirque Jules Verne – Pôle national cirque et arts de la rue à Amiens et la Maison de la culture d'Amiens.

PROFANE ET SACRÉ – Interroger le rituel dans la performance à travers la formulation interlingue d'une pratique japonaise de la marionnette

Porteurs du projet Simon Moers, Tomoe Kobayashi (collectif Projet D)

Modalités de présentation intervention en direct
Intervenants Simon Moers, acteur-marionnettiste et Tomoe Kobayashi, costumière-plasticienne

Binôme de travail franco-japonais, Tomoe Kobayashi et Simon Moers souhaitent participer à la diversification de la représentativité de la marionnette nippone en France. Pour cela, le duo a choisi d'aller au plus près de cet art, à la rencontre de marionnettistes pratiquants lors de cérémonies de Matsuris, fêtes populaires locales au Japon. Les spectacles des Matsuris exécutés à l'aide de poupées, de marionnettes et de masques, bien que représentés en public, sont destinés aux divinités shintoïstes ; ces spectacles instruisent un rapport à la représentation fondamentalement différent de l'Occident, substituant le profane au sacré. Déployant la recherche sur deux axes artistique et scientifique, ce travail d'enquête ethnoscénologique a pour double vocation d'inspirer des créations faisant le pont entre les deux traditions, mais aussi de contribuer aux travaux de recherche sur la marionnette nippone en France.

Un projet porté par le collectif Projet D, en partenariat avec l'Institut international de la Marionnette de Charleville-Mézières, la chaire IcIMA, l'association AVIAMA, la fondation franco-japonaise Sasakawa et l'association THEMAA.

Table ronde

16:00-18:00

Deux dispositifs en dialogue : CHIMÈRES et Recherche en théâtre et arts associés

En partenariat avec Artcena

Conversation animée par Gwenola David, directrice générale d'Artcena

Avec

Joris Mathieu, auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon

Catherine Rossi-Batôt, directrice du Lux, Scène nationale de Valence

Luis Torreão, metteur en scène, interprète et directeur de la compagnie Hippocampe

Catherine Tsekenis, directrice générale du CN D Centre national de la danse

Béangère Vantusso, metteuse en scène et directrice du Studio-Théâtre de Vitry

La Direction générale de la création artistique a lancé récemment deux nouveaux dispositifs, CHIMÈRES en 2018 et l'appel à projet Recherche en théâtre et arts associés en 2019.

Deux soutiens à la création ouverts à la pluridisciplinarité, voire à la transdisciplinarité, à une temporalité des projets longue, à l'expérimentation et l'exploration de méthodologies d'accompagnement de ces démarches artistiques.

À quels enjeux répondent-ils, quels effets ont-ils produit pour les artistes et les lieux de création et de diffusion qui les accompagnent ?

CHIMÈRES

Ateliers

et table ronde

CHIMÈRES est un programme d'accompagnement à l'écriture, à l'expérimentation et au prototypage de formes artistiques hybrides pluridisciplinaires faisant appel à l'usage contemporain des technologies numériques et renouvelant la relation aux publics

Comité d'organisation

– Elisabetta Pomiato, coordinatrice des politiques en faveur de la création artistique au Département de la diffusion pluridisciplinaire et des programmes transversaux de la DGCA / ministère de la Culture
– Nicolas Rosette, collaborateur artistique – Théâtre nouvelle génération CDN de Lyon, Conseiller artistique théâtre et cirque – Le lieu unique, Scène nationale de Nantes et coordinateur du programme CHIMÈRES
– Dorine Dzyczko, chargée de mission programme CHIMÈRES pour le Lieu unique – Scène nationale de Nantes

Programme

5.11

Découvrir le programme CHIMÈRES

Studio 14

9:00

Accueil

9:20

Mot d'accueil et présentation des projets par les partenaires CHIMÈRES

10:00 – 13:00

Ateliers thématiques avec les équipes artistiques CHIMÈRES

Trois thématiques

- La relation corps/réalité virtuelle
- Les nouveaux modes narratifs interactifs via les applications mobiles
- Immersion sonore et visuelle

Trois parcours proposés

(choix d'un parcours réalisé au moment de l'inscription)

- **Parcours 1** : No Reality Now , Cryptoportique/ Quatrième sous-sol, Le cinquième Mur, La maison des feuilles
- **Parcours 2** : Le cinquième Mur, La maison des feuilles, À l'Origine fut la vitesse, Dataprint
- **Parcours 3** : À l'Origine fut la vitesse, Dataprint, No Reality Now, Cryptoportique/Quatrième sous-sol

13:00

Pause déjeuner

14:30 – 17:30

Table ronde / forum avec les équipes artistiques du programme et ses partenaires, animé par Nicolas Rosette, coordinateur du programme CHIMÈRES

Atrium

17:30

Verre de clôture

Grand studio

19:00

Spectacle
DATA DREAM
Steven Michel

NO REALITY NOW

L'équipe

Chorégraphe Vincent Dupont
VR designer Charles Ayats
Creative technologist Guillaume Depestèle
Compagnie J'y Pense Souvent (...)
Marion Gauvent (développement production)
Dark Euphoria Marie Albert (développement production)

Le projet

NO REALITY NOW est un projet hybride alliant réalité virtuelle et danse contemporaine. Il s'appuie sur *Souffles*, une pièce chorégraphique de Vincent Dupont créée en 2010, qui cherche à faire surgir la vie de l'énigme de la mort. Il s'agit d'une expérience hybride de 45 minutes pour cent spectateurs où la réalité communique avec le virtuel. Trois danseurs, dont certains équipés de capteurs temps réel, investissent le plateau et un espace numérique. Dans les gradins, les spectateurs équipés d'un casque VR peuvent naviguer dans ces nouvelles dimensions du monde, entre univers virtuels et réels. *NO REALITY NOW* est une invitation à partager collectivement un rite funéraire d'un nouvel ordre. La découverte de nouvelles dimensions du monde, en deux mouvements successifs : le premier (inspiration) tente de révéler une image de la mort en mouvement dans une catharsis du plateau ; le deuxième mouvement (expiration) épuise cette image pour en extraire une violence rédemptrice.

L'atelier

L'équipe proposera de tester une partie du dispositif technique du spectacle *NO REALITY NOW*. L'enjeu est double : diffuser en direct dans plusieurs casques de réalité virtuelle, l'avatar d'un danseur évoluant sur le plateau ; et surtout, pour créer un jeu de simulation parfaite, le même angle de vue, au siège près.

Prochaines étapes/création

Juin 2023

Les bains numériques, Centre des arts d'Enghien-les-Bains.

À l'origine fut la vitesse, le testament de Sov Strochnis

Création théâtrale et musicale de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier d'après *La Horde du contrevent* d'Alain Damasio

L'équipe

La Horde du contrevent, texte d'Alain Damasio
Mise en scène, composition musicale-sonore, musicien live **Philippe Gordiani**
Mise en espace, dispositif scénique et Combo, scénographie et lumière **Nicolas Boudier**
Comédien **Thomas Poulard**
Dramaturgie **Philippe Gordiani**, **Nicolas Boudier**, **Lancelot Hamelin**
Adaptation **Philippe Gordiani**, **Lancelot Hamelin**
Création vidéo **Malo Lacroix**
Assistante à la scénographie **Agathe Mondani**
Stagiaire scénographie **Ariane Germain**, **Cecile Klein**
Développement logiciel inter-médias
Benjamin Furbacco

Le projet

Dans un monde balayé par des rafales, un mythe perdure : la source des vents, l'Extrême-Amont. Inspiré du roman d'Alain Damasio, le spectacle *À l'origine fut la vitesse* invite le spectateur à s'immerger dans un dispositif scénique inédit, une salle d'écoute augmentée. Le spectacle de Philippe Gordiani et Nicolas Boudier raconte une épopée dans un monde victime d'un climat dérégulé. Equipé d'un « combo », masque écran et occultant combiné à un casque à audio à conduction osseuse (la voix du comédien résonne directement à l'intérieur de la boîte crânienne), le spectateur se retrouve relié à la mémoire de Sov Strochnis, ultime survivant d'une mystérieuse Horde, et directement plongé dans un univers balayé par les vents. Chaque spectateur vit ainsi une expérience singulière dans une forme transdisciplinaire originale où la musique et le son sont conçus comme supports premiers à la narration. Une expérience qui ouvre les portes de l'imaginaire en éveillant de façon originale sens et perceptions.

L'atelier

Philippe Gordiani et Nicolas Boudier présenteront les différents axes de recherches artistiques qu'ils ont développé dans le cadre de cette création. Ils expliqueront comment ils ont élaboré cette forme immersive en cherchant à mettre en place des outils *High Tech* et *Low Tech* singuliers, liés à la dramaturgie. Pour ce faire, ils proposeront aux participants de l'atelier d'essayer le combo, masque occultant allié à un casque à conduction osseuse dans un dispositif sonore et lumineux et expliqueront le lien entre ce dispositif et la construction dramaturgie du projet.

Prochaines étapes/création

Résidence de création du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021.

Représentations 2021-2022

29 au 31 octobre 2021

dans le cadre du festival Les Utopiales, Le lieu unique, Nantes

16 au 28 Novembre 2021

dans le cadre du festival Micro mondes, Théâtre nouvelle génération, Lyon

11 & 12 décembre 2021

Dans le cadre de la biennale NÉMO, La Maison de la musique de Nanterre

17 au 19 décembre 2021

dans le cadre de la biennale NÉMO, le CENT-QUATRE-Paris

8 au 10 février 2022

Espaces des arts, scène nationale de Châlon-sur-Saône

9 au 11 juin 2022

Festival Intercal, Comédie de Reims

Cryptoportique / Quatrième sous-sol (titre provisoire)

L'équipe

Mise en scène, conception plastique et dramaturgie David Girondin Moab
Dramaturgie Fred Pougéard

Game design Laurent Daufès

Collaboration artistique Angélique Friant

Production Alice Masson

Création sonore Uriel Barthélémi

Scénographie Muriel Trembleau

Création vidéo Stéphane Bordonaro

Le projet

Cryptoportique est une expérience immersive dans un lieu du patrimoine rémois qui met en scène des spectateurs-voyageurs. Dès l'entrée dans le lieu, chaque spectateur reçoit un masque qui crée une identité commune. Certains spectateurs sont ponctuellement choisis par les guides-acteurs de l'expérience pour devenir spectateurs-augmentés. Leur masque-casque contient une séquence virtuelle à laquelle ils participent et qui produit aussi du sens dans le réel. Puis, ils sont ramenés au groupe.

L'atelier

L'atelier explore un segment du projet avec spectateurs-augmentés (spectateurs munis d'un casque VR dissimulé), double narration et retour aptique d'objets (présents dans la réalité et préhensibles en VR). Certains spectateurs sont happés pour faire évoluer une partie du récit, un temps donné.

Prochaines étapes/création

La création du projet est prévue pour 2023-2024. En attendant ce sont des phases de recherches et recherche-action qui jalonnent le dispositif de création avec des partenaires de recherche. Le projet sera créé au cryptoportique de Reims en 2023-2024.

Le cinquième mur (titre provisoire)

L'équipe

Conception et écriture Maud Clavier, Isabelle Jonniaux, Emmanuelle Raynaut

Le projet

Le cinquième mur (titre provisoire) est un projet de recherche qui met en jeu

une installation scénique et virtuelle interconnectée. Le public est à la fois spectateur immergé dans le dispositif, mais participe aussi, durant un temps donné, à l'expérience VR. L'enjeu est d'explorer une double écriture; faire résonner le récit virtuel et le récit extérieur, inscrire les corporités en jeu, spectateurs et performeurs, dans une chorégraphie globale de cet espace partagé. Imaginé comme une transe immersive et sensible, le projet interroge notre rapport au vivant et à la technologie.

L'atelier

L'atelier propose d'expérimenter la réalité virtuelle depuis une double position ; celle de joueur et de spectateur. Il s'agit de passer du dedans au dehors, éprouver cette double expérimentation, et interroger les ressorts narratifs, esthétiques et corporels qui sont potentiellement en jeu.

DATAPRINT

L'équipe

Metteur en scène Simón Adinia Hanukai

Codeur créatif Antoine « Blindspot » Vanel

Compositeur Jonathan Camuzeaux

Chorégraphe Nikki Holck

Production designer David Bengali

Narrative designer David Kuelz

Le projet

DATAPRINT est une performance *live* immersive destinée à un public de 50-100 personnes, qui est transporté dans un univers parallèle où les données technologiques ont permis de créer un monde presque parfait. Mais un horrible accident remet tout en question et pousse le public à s'interroger sur l'impact des données sur la société et la démocratie. *DATAPRINT* est une expérimentation technologique ambitieuse qui utilise les structures narratives du jeu vidéo pour inclure les spectateurs dans l'histoire. Les participants sont invités à suivre un arc narratif qui évolue en fonction de leurs actions qui sont tracées par leur téléphone et par un logiciel créé

spécialement pour le spectacle. Dans le même temps, ils ont la liberté de choisir leur propre trajectoire et ce qui va advenir.

L'atelier

L'atelier a pour objectif de mettre en lumière la structure narrative en arborescence du projet, qui se situe à l'intersection de la performance créative et du jeu vidéo. L'équipe travaille notamment sur le playtesting ou essai en jeu (technique de conception de jeu qui se base sur les réponses instinctives des joueurs) d'une mission de groupe, méthode que nous utilisons pour construire cet arc narratif.

Prochaines étapes / création

Le projet a fait l'objet de plusieurs résidences de recherche et développement et est dans les premiers stades de son développement. La création est envisagée lors de la saison 2024-2025.

LA MAISON DES FEUILLES (titre provisoire)

L'équipe

Mise en scène, conception Nicolas Zlatoff

Environnement 3D Raphaël Kuntz

Développement Kevin Lesur

Conception & régie son Lucas Moreno Encabo

Avec la participation de Marion Pelissier, Lancelot Hamelin (écriture) et Yacine Kadili (conception, game design)

Le projet

Ce projet propose de traduire scéniquement les principes narratifs du roman *La maison des feuilles* de Mark z. Danielewski, dans lequel la lectrice, le lecteur doit composer par lui. elle-même sa lecture (son interprétation) de l'histoire, dans une manipulation énigmatique de l'objet livre lui-même. La recherche théâtrale et scénographique en cours explore un dispositif de narrations non linéaires et superposées : avec des interprètes, des flux audio dans des casques pour le public, des vidéos labyrinthiques pilotées par des tablettes numériques dans les mains du public.

L'atelier

Tout en présentant les enjeux de recherche du projet et le livre dont il est issu, l'atelier propose une expérience de navigation collective dans un environnement 3D, à l'aide de tablettes pilotées par les spectatrices et les spectateurs, sous la supervision (partiale, affectée, subjective et jouée) d'un comédien.

Les projets de l'édition 2021 de CHIMERES

Travail !

L'équipe

Conception et écriture Laurent Delom de Mézerac, Yannis Attard, Mina Perrichon
Scénographie Muriel Carpentier

Intentions de projet

« Bienvenus dans cet espace de *chill-working* ! Félicitations, vous avez bien connecté vos smartphones et ils se sont déjà mis à l'ouvrage ! Ils prennent intégralement en charge le travail et vous, vous gagnez de l'argent ! Vous pouvez commencer à vous détendre... » *Travail !* est une performance participative mêlant théâtre, jeu et objets connectés, à la limite d'un escape game. Elle installe avec humour une ambiance start-up, et invite les participants à s'engager physiquement et philosophiquement dans un jeu de négociation. Ils devront régler ensemble la question de la valeur du travail humain face à celui de la machine numérique.

Prochaines étapes

Résidences au 1er semestre 2022 (en cours).

Traversée (titre provisoire)

L'équipe

Conception et écriture Clémentine Schmidt et Rémy Berthier (distribution en cours)

Intentions de projet

Suffit-il de voir ce que nous voyons et d'entendre ce que nous entendons pour rêver de ce que l'on rêve ? Et si nous sommes plusieurs à regarder et à écouter dans la même direction, serait-il possible que nous rêvions de la même chose ? Les spectateurs réunis en communauté de rêveurs partent à la découverte de leur *Palais*

Mental intérieur depuis leur fauteuil de théâtre. Le dispositif guide les imaginaires à l'aide du rapport à l'espace scénique, de suggestions sonores empruntées à l'hypnose et de l'utilisation détournée de la VR comme espace de montage image.

Prochaines étapes

Résidence du 28 octobre au 3 novembre 2021 au Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon (Les ateliers Presqu'île)

Résidence du 3 au 8 janvier 2022 au CN D Centre national de la danse, Pantin.

Résidence du 11 au 24 avril 2022 à l'Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône.

Table ronde / forum

14:30-17:30

Avec les équipes artistiques du programme et ses partenaires

Animé par Nicolas Rosette, collaborateur artistique - TNG Lyon, Conseiller artistique théâtre et cirque - Le lieu unique Nantes et coordinateur du programme CHIMÈRES

Avec les équipes CHIMÈRES

Vincent Dupont, Charles Ayats & Guillaume Depestèle (No Reality Now), Philippe Gordiani & Nicolas Boudier (À l'Origine fut la vitesse), Simón Adinia Hanukai & Antoine Vanel (Dataprint), Nicolas Zlatoff & Raphaël Kuntz (La maison des feuilles), Maud Clavier, Emmanuelle Raynaud, Isabelle Jonniaux (Le Cinquième mur), David Girondin Moab, Angélique Friant & Laurent Daufès (Cryptoportique/Quatrième sous-sol)

Et les porteurs et partenaires CHIMÈRES

Véronique Evanno (cheffe du département de la diffusion pluridisciplinaire et des programmes transversaux, direction générale de la création artistique, ministère de la Culture), Eli Commins (directeur du lieu unique, Scène nationale de Nantes), Joris Mathieu (auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon), Catherine Tsekenis (directrice générale du CN D Centre national de la danse), Nicolas Royer (directeur de l'Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône).

et aussi

Steven Michel

DATADREAM

4 > 6.11.2021

19:00 — Durée 60 min.

Dans ce nouveau solo, Steven Michel explore la relation intime entre la technologie et notre rapport au réel. Conçu par le chorégraphe comme une expérience « cyberdélique », *DATADREAM* nous emmène dans un voyage personnel, physique et psychique au cœur des méandres d'un univers multimédia et interactif. Utilisant la vidéo, la voix et le corps, Steven Michel navigue à travers des états de conscience modifiés, des cartes mentales, des identités fluides et des fictions spéculatives afin d'étirer et de replier littéralement les frontières du Soi. Nourri par l'idée que les humaines, les humains ont toujours été des voyageuses, des voyageurs qui accèdent à des mondes parallèles par l'esprit et l'inconscient collectif, un fascinant environnement techno-archaïque prend forme sous nos yeux. Dans un monde toujours plus formaté, chronométré et enclin à la surveillance, ce spectacle d'une grande physicalité nous propose de nous évader temporairement pour expérimenter à nouveau le plaisir, la joie et le danger de pénétrer dans des royaumes imaginaires, invisibles et poétiques.

Performeur et chorégraphe, Steven Michel a travaillé avec des metteurs en scène de théâtre et des réalisateurs comme David Zambrano, Falk Richter ou Lukas Dhont, tout en s'engageant dans une collaboration au long cours avec Jan Martens, notamment pour sa dernière création *any attempt will end in crushed bodies and shattered bones*. Formé au mime et à la comédie musicale, puis à P.A.R.T.S., il a développé une pratique chorégraphique en parallèle de sa carrière d'interprète. Inscrites dans une perspective interdisciplinaire, ses œuvres incluent *THEY MIGHT BE GIANTS* (2016) et *Affordable solution for better living* (2018) et *Big Sisters* (2020), collaborations avec le plasticien Théo Mercier.