

Mon Œil

Regard sur Dunkerque 2013

Nul ne peut disjoindre ce qu'il dit de l'autorité réelle qu'en aura l'expression.

Création du collectif Amalgamix
Direction artistique : Jean Marc Delannoy
Production : Métalu à chahuter

Contact production : Estelle Coquerel / 06 89 45 94 70 / infos@metaluachahuter.com

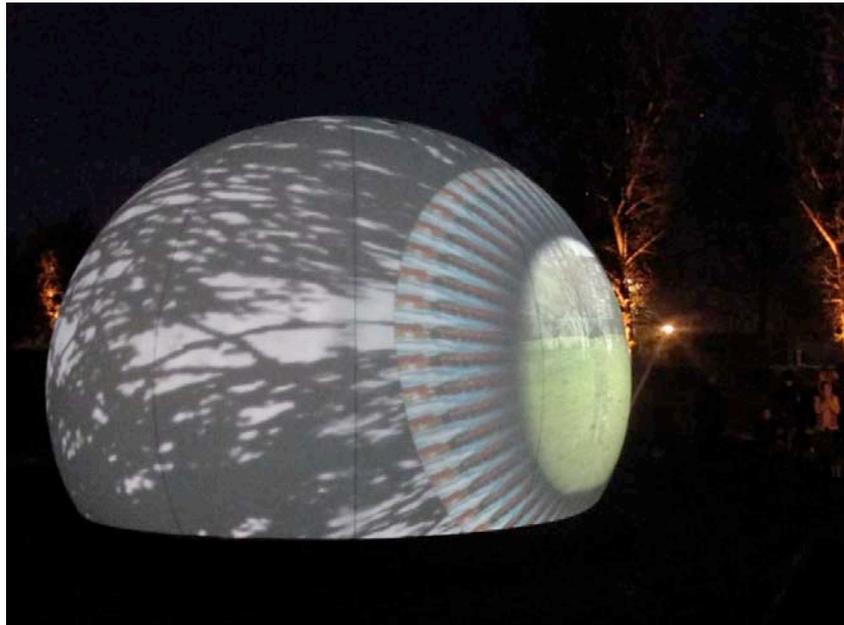
<http://www.amalgamix.net/monoeil.htm>

Préambule

« Trois opérations : Voir, opération de l'œil.
Observer, opération de l'esprit. Contempler,
opération de l'âme. Quiconque arrive à cette
troisième opération entre dans le domaine de l'art. »

Émile BERNARD,
peintre et écrivain français (1868-1941)

Le projet « Mon Œil » s'articule en trois phases : l'observation, l'interprétation et la performance. Chaque cession est l'objet d'une approche spécifique. Une thématique est choisie en fonction du territoire et de ses habitants. Il s'inscrit dans un temps long, celui de la rencontre et du débat. C'est une création in situ et participative.

En installant ce globe oculaire dans l'espace public, nous souhaitons poser directement la question du regard et tentons à travers cette sculpture vidéo de le rendre collectif.

La thématique

L'évènement "Dunkerque 2013, Capitale Régionale de la Culture" va offrir à l'agglomération de Dunkerque de nouveaux équipements culturels. Nous proposons de suivre la transformation de la ville à partir de ces différents chantiers (bâtiments, quartiers), à travers le regard de la population dunkerquoise. Les perceptions - propres à chacun - seront recueillies à l'occasion d'ateliers de recherches réalisés sur une durée de plusieurs mois. Ils seront au fur et à mesure classés pour enfin être mis en scène à l'occasion d'une restitution spectaculaire et festive autour de la structure "Mon Œil" le 12 octobre 2013 accueillie par Fructôse sur le môle 1.

L'observation : « L'œil, la fenêtre de l'âme ».

1) Dans un premier temps, nous souhaitons organiser des ateliers destinés à récolter des images (photos et vidéos) ainsi que des témoignages (audio et texte) autour de l'implantation ou la rénovation de lieux culturels sur la métropole dunkerquoise.

Ces documents sont la partie sémantique de notre intervention et en constituent la trame narrative.

Nous orienterons notre observation en questionnant les différents publics/acteurs sur le travail de Richard Florida, figure emblématique des « City Makers » et du concept de la « classe créative ».

Lors de la remise de notre dossier, nous avons retenu deux axes que l'on peut rapprocher de ceux développés par R. Florida :

Axe1-2 : Rayonner et attirer

Axe1-4 : S'épanouir dans une agglomération où il fait bon vivre.

Nous questionnerons les habitants sur les enjeux de l'opération Dunkerque 2013 et en quoi une ville « créative » peut amener du « bon vivre » et ainsi s'épanouir ? Pour plus de renseignement sur Richard Florida, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants.

<http://interventionseconomiques.revues.org/503>

<http://www.charleslandry.com>

2) Dans un deuxième temps, la machine de captation développée pour le projet sera installée sur le môle 1 durant une semaine (du 7 au 12 octobre 2013), dans le cadre de la résidence finale chez Fructôse.

A l'image de notre organe, cette machine regarde et capte son environnement dans un mouvement continu sur 360°, sans jugement ni analyse. Toutes ces images sont enregistrées et répertoriées (voir ci dessous outil et méthode). Nous captions le quotidien dans sa banalité, nous regardons le temps passer. Toute cette matière vidéo nous permet de monter des films en pixillation. Ce sont des films où le temps est accéléré, où l'on peut voir, par exemple, les ombres se déplacer à une vitesse inhabituelle. La compression d'une journée en une minute.

Nous inviterons le public du quartier (école, maison de quartier, club des anciens, ...) ainsi que toutes les personnes ayant participé aux ateliers à venir participer au tournage de scènes qui s'intercaleront entre les Histoires fabriquées dans les divers ateliers. C'est la partie in situ. Nous concentrerons notre regard sur un espace et nous travaillerons sur la mise en scène finale.

L'interprétation et la scénarisation

Résidence au Bateau Feu en août 2013 (date précise à définir)

Lors de cette résidence, nous rassemblerons les éléments fabriqués par les différents ateliers pour les intégrer au système de diffusion. Nous procéderons à des tests, des calibrages, nous travaillerons tableau par tableau pour mettre en place la trame finale du scénario.

Cette résidence technique nous permet de présenter concrètement le projet aux divers participants ainsi qu'aux musiciens qui joueront pendant la performance. Il nous restera deux mois pour finaliser l'installation et le scénario.

La performance

Le 12 octobre 2013 aura lieu sur le môle 1 une manifestation organisée par Fructôse dans le cadre de Dunkerque 2013.

Des spectacles, expositions, concerts et performances seront proposés au public. Mon Œil fait partie de cette programmation.

Deux performances de 45mm auront lieu durant la soirée. Ce sont des variations autour du scénario que nous aurons préétabli. Elles seront mises en musique par Martin Granger (composition), Frédéric Lejunter et Valentin Carette. La vidéo est assurée par Antoine Rousseau et David Lemaréchal.

Entre chaque performance, Mon Œil continuera à fonctionner en version automatique.

Les partenaires

Pour réaliser ce projet, nous travaillons avec plusieurs partenaires locaux. Chacun avec leurs compétences participera à l'élaboration du projet. Nous avons établi auprès de chaque partenaire des demandes particulières. Elles sont là à titre indicatif et peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des possibilités de chacun. Les interventions débuteront en avril 2013 et s'étaleront jusqu'en septembre 2013. Nous sommes évidemment à leur disposition pour discuter du contenu et de l'organisation de ces ateliers.

Le Studio 43

1 - Le contexte - Histoire de la ville.

Rencontrer l'archiviste de la ville, William Maufroy. Réalisation de documents sonores et vidéos avec et autour de ce personnage et de l'histoire qu'il transmet.

2 - Photo : Plonger dans le regard

Paysage-visage- regard-œil.

Il s'agit de demander à différents photographes de réaliser et d'associer deux photographies : un visage et un paysage puis de recadrer le visage pour obtenir la série suivante

3-Vidéo : promenade réelle/virtuelle

-Réaliser plusieurs « promenades vidéo » autour des lieux en construction ou rénovation et essayer de réaliser le même parcours sur Google Streets et faire un montage des deux plans.

4-Interview/vidéo trottoir :

Garder toujours le même cadre et poser toujours les mêmes questions.

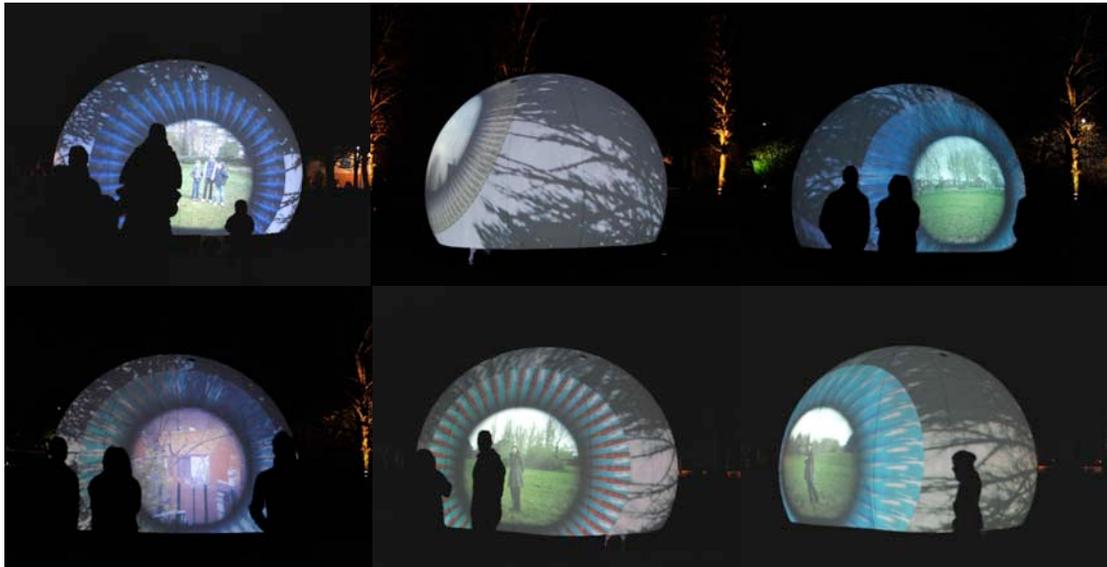
Cet atelier peut être réalisé lors de représentations au Bateau Feu. Nous pourrions ainsi toucher le public du théâtre et le sensibiliser à notre travail.

5-Paupière, Rétine, Iris

Recherche et récolte de matière vidéo pour l'habillage de la sphère.

Nous aimerions organiser un atelier de traitement d'image vidéo afin d'enrichir la palette vidéo qui nous permet de composer ces différents éléments.

Il s'agit d'un travail de collecte et de post-production sur des logiciels de traitement d'images.

Les 4 écluses

-Solliciter les musiciens de leur entourage pour la réalisation de bandes sonores « les sons de la ville ». La contrainte étant de créer des bandes sonores uniquement avec les bruits de la ville

-Accueil en studio en résidence de création des musiciens qui joueront pendant les performances et faire le lien avec les créateurs des bandes sonores

-Solliciter les bénévoles photographes des 4 écluses pour un reportage photo dans la ville et lors de la restitution le 12 octobre 2013.

Fructôse

-Accueil en résidence du 7 au 13 octobre 2013

-Accompagnement et Accueil d'un(e) stagiaire qui suivra le projet dans sa totalité (de février à juillet)

-Médiation culturelle sur le territoire. Inviter les écoles, écoles de musique, maison de quartier à venir participer à des séances de prise de vue autour de l'œil pendant la dernière résidence

Le bateau feu

-Accueil en résidence fin Août.

Cette résidence consiste à recueillir les divers travaux réalisés avec les artistes locaux et de les intégrer au scénario général.

C'est aussi une résidence technique qui nous permet de développer l'outil « Mon Œil » et de travailler sur l'aspect plastique de cette sculpture vidéo.

Organiser en fonction de leur calendrier sur une ou deux soirées, une collecte photo portrait et interview du public.

La licorne, le nouveau FRAC, La MJC de Rosendael

Des travaux importants vont être réalisés pour implanter ces deux structures dans la métropole. Nous proposons de suivre ces travaux à travers des reportages photographiques, vidéo et des interviews.

L'outil et la méthode

Les résidences de création depuis 2009

Le développement de ce projet s'est fait en plusieurs étapes. C'est un développement technologique important et chaque étape de travail nous permet de faire évoluer le projet autant conceptuellement que technologiquement. Nous avons fait le choix de développer ce projet sous logiciel libre Pure Data sous Linux.

A travers Champs: La machine de captation et diffusion

Citron Jaune Mars 2009: L'écran sphérique

La société du paysage Août 2009 : la scénarisation

Maison Folies de Wazemmes 19 septembre 2009 : première représentation

Le Zeppelin Juillet 2011 : Le graphisme de l'œil, mapping sur l'ensemble de la bulle

Le grand Bleu 14 avril 2012 : deuxième représentation

La grammaire - Glossaire

Les points

La caméra se déplace tout autour de l'espace sur un chemin pré-déterminé par des points. La caméra est capable de se fixer sur ce point précis et de se déplacer d'un point à un autre, tout aussi précisément. La caméra repasse toujours par les mêmes points.

Les segments

Quand la caméra se déplace d'un point à un autre, elle enregistre un segment, c'est à dire un mouvement et une durée. Quand la caméra s'arrête sur un point, elle enregistre un autre segment, dans un cadre fixe et dans une autre durée.

Les séquences

La séquence est en enchaînement de points et de segments fixes ou en mouvement. Le principe original de « Mon œil » est donc de pouvoir enregistrer plusieurs fois la même séquence (le même espace et la même durée) à différents moments de la journée.

Les séquences seront ensuite jouées chronologiquement ou aléatoirement.

La pupille de l'œil : La réalité

Les images diffusées dans la pupille ont été captées par une machine appelée dans le cinéma « tête 3D » qui permet de déplacer la caméra sur 360°(Pan/Tilt). Lors de la diffusion c'est la même machine qui anime le vidéoprojecteur. Un système optique a été adapté afin d'avoir une image ronde. Le mouvement mécanique de cette image asservit le mouvement virtuel des images projetées par trois autres vidéoprojecteurs qui mappent l'ensemble de la sphère.

C'est ainsi que l'on obtient le mouvement du globe oculaire.

C'est dans la pupille de l'œil que les captations de la vie quotidienne sont projetées. La vie d'un carrefour, d'une rue, d'une place, d'un lieu pendant toute une journée, du lever du jour à la tombée de la nuit.

L'œil enregistre le mouvement de la lumière et des ombres.

L'œil enregistre les déplacements des passants, à pied, à vélo, en voiture...

Les séquences enregistrées sont ensuite rejouées à l'endroit précis où elles ont été filmées, sur un point (cadre fixe) ou dans un segment (mouvement).

Ces séquences pourront être jouées à la suite l'une de l'autre mais aussi « en diagonale », à des vitesses variables, du plus lent au plus rapide : effet de pixillation (image par image) qui produit une lecture accélérée du temps dans une unité d'espace

L'iris, la rétine, la paupière

Autour de la pupille, un « mapping » réalisé avec trois vidéoprojecteurs supplémentaires permet d'avoir en permanence une image sur la surface complète de l'écran.

Ces trois matière vidéo sont réalisées à partir d'images captées in situ. Elles sont retravaillées informatiquement afin de s'approcher le plus possible d'une esthétique réaliste du globe oculaire.

Quand l'œil rêve : Le mapping 3D

En fonction de la thématique nous imaginons des principes de diffusion qui permettent de mettre en valeur le travail réalisé dans les ateliers.

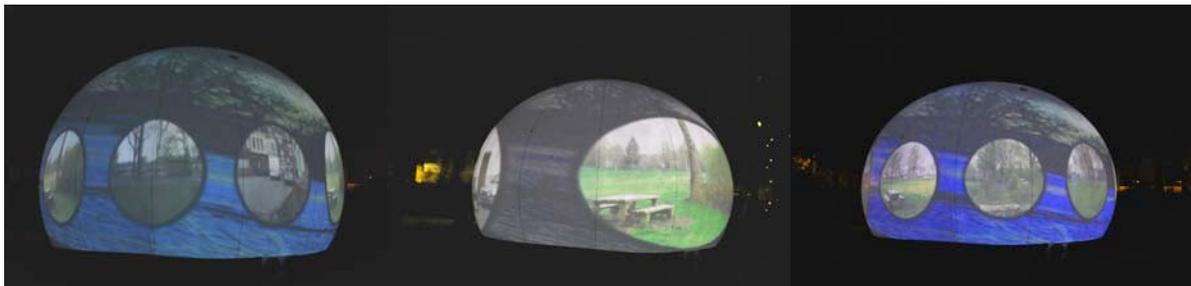
Avec la présentation de ces séquences nous sortons de l'esthétique de l'œil. La sphère devient un écran hémisphérique.

Voici quelques exemples qui ont été réalisés lors de la dernière session.

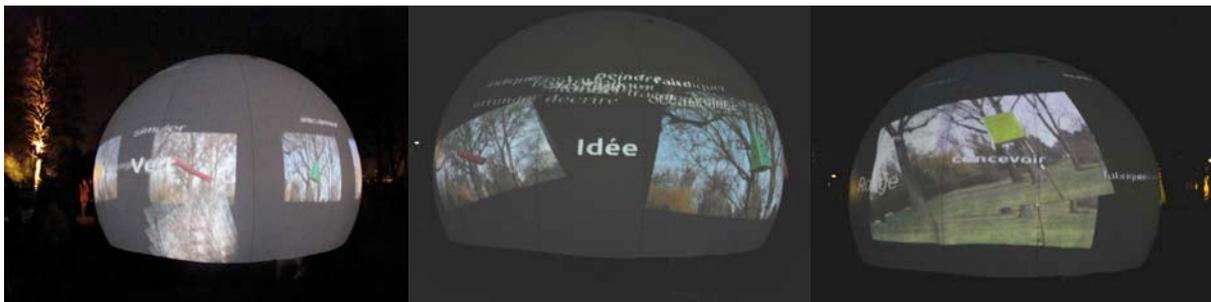
- « Vue de ma fenêtre » : Points de vue fixes de différentes rues d'un quartier

-« 360° » : rotations sur différentes positions - rues voisines

-Objet/portrait : déplacements du cadre

- « Portraits d'habitants » : animation 3D

Lille, quartier Bois blancs 14 avril 2012

Il aura fallu plus d'un an pour que le projet « Mon Œil! » à Bois-Blancs voit le jour. Cette aventure, débutée en novembre 2010, s'est achevée le samedi 14 avril 2012 sur la Plaine des Vachers dans le quartier de Lille des « Bois-Blancs », par deux représentations nocturnes et en plein air. Ce projet, du collectif Amalgamix, a été produit par l'association Métalu à Chahuter en partenariat avec la ville de Lille et le théâtre du Grand Bleu, situé à Bois-Blancs.

Ce projet s'est déroulé en cinq temps forts.

Entre mai et septembre 2011, Jean-Marc Delannoy, directeur artistique du collectif Amalgamix, a effectué des photographies et vidéos du quartier « Bois-Blancs ». Cette **matière visuelle** a été récoltée de trois manières : une captation 360° par un système léger installé principalement sur la Plaine des Vachers, permettant de capter le même point de vue à des moments différents ; et une captation participative intitulée « Vue de ma fenêtre ». Il s'agissait de proposer aux habitants de participer au projet en hébergeant un système de prise de vue durant au moins une journée chez eux. Le quartier des Bois-Blancs a ainsi pu être quadrillé et retransmis le jour des représentations.

Entre avril et juillet 2011, Martin Granger, musicien, journaliste et webmaster, a collecté des **matériaux sonores** auprès des habitants de Bois-Blancs, sous différentes formes : la matière brute (bruits et ambiances sonores qui caractérisent le son du quartier : café, sorties d'écoles, cloches, péniches, mairie de quartier, oiseaux, usine Méo, animations, etc.) ; la parole signifiante (interviews et discussions avec les habitants sur le quartier, son passé, son identité, son avenir) ; la parole non signifiante (tous les éléments normalement ignorés au montage ont été triés pour en faire un matériau musical : hésitations, répétitions, toux, etc.) ; et enfin le chant (qui a été collecté et parfois traité de manière informatique par les musiciens).

Du 1er septembre au 2 octobre 2011, des **ateliers** animés par Jean-Marc Delannoy ont été mis en place **sur la question du regard et du point de vue**. Une fois par semaine, ces ateliers ont eu lieu dans une classe de maternelle et une classe de primaire du quartier de Bois-Blancs. Les élèves de maternelles ont été sensibilisés à la composition d'une image. Ainsi, ils ont photographié le même objet en essayant de bouger le moins possible. Ils ont par cela appris à repérer les différents points de vue, et les ont ensuite commentés. Les élèves de primaires ont quant à eux effectué une promenade photographique où chaque élève a pris une photographie de son parcours tous les 5 à 10 mètres.

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2012, une **résidence en extérieur** a eu lieu sur la Plaine des Vachers afin de capter en 360° des moments de « vie » du quartier. Ce lieu est en effet un espace public paysager où se croisent les habitants de Bois-Blancs. C'est donc un lieu de rendez-vous important pour le quartier, mais aussi un espace de jeu pour les enfants.

Cette résidence a permis, outre le montage vidéo et sonore, de faire participer le quartier. L'événement a ainsi pu être annoncé dès le 9 avril, lundi de Pâques, par une chasse aux œufs organisée par Métalu A Chahuter, et qui a été photographiée. Le mardi 10 avril, des prises de vue de la compagnie de théâtre amateur *Taz Compagnie* ont été effectuées. Les comédiens ont lu des textes de Georges Perec : « Espèce d'espace ». Le

mercredi 11 avril, les élèves de l'école de musique du quartier ont participé à la résidence en se faisant filmer pendant qu'ils jouaient. Des élèves de l'EPSAD - École professionnelle supérieure d'art dramatique – du Nord-Pas de Calais, ont également participé aux enregistrements, du 10 au 13 avril.

Enfin, **le samedi 14 avril 2012, deux représentations nocturnes** ont eu lieu dans le parc des Vachers, afin de retransmettre le film réalisé et monté à partir des éléments vidéos, photographiques, et sonores montés durant la résidence et les collectes en amont. Trois musiciens, Martin Granger aux claviers, Christophe Motury à la trompette, Antoine Rousseau en musiques électroniques, et David Maréchal en Vjing (mixage vidéo live), ont accompagné cette performance visuelle et sonore par un jeu en live.

Les partenariats

« Mon Oeil! », c'est un projet qui ne peut se réaliser qu'avec des partenariats : le Grand Bleu, L'EPSAD, l'école de musique de Bois-Blancs, la *Taz Compagnie*, et l'école du quartier Bois-Blancs.

Ainsi, ce projet participatif *in situ* a pu voir le jour grâce à des structures associatives, institutionnelles et éducatives qui ont partagé leurs moyens humains et techniques pour la réalisation de ce projet.

Les publics touchés

- **Les ateliers**

24 enfants, de maternelle et de primaire, ont pu participer au projet lors des ateliers organisés par Jean-Marc Delannoy.

- **« Vue de ma fenêtre »**

20 habitants du quartier Bois-Blancs

- **La résidence**

5 élèves de l'EPSAD, les élèves de l'école de musique de Bois-Blancs, les comédiens de la troupe de théâtre amateur *Taz Compagnie*, des familles avec leurs jeunes enfants lors de la chasse aux œufs.

- **Les représentations**

200 personnes, tout public, lors de la première représentation de 21h à 22h.

150 personnes, tout public, lors de la seconde représentation, de 22h à 23h.

Le public était essentiellement composé de personnes du quartier impliquées dans le projet.

Le temps de travail

Le projet « Mon Œil ! » à Bois Blancs, a permis l'embauche de nombreux techniciens et artistes, nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, pour parvenir au rendu final qu'est la représentation, « Mon Œil ! » nécessite la mise en œuvre d'un long processus en amont.

Ainsi, le travail de recherche et de récolte en amont a nécessité 1 jour par semaine pour un artiste sur une période de 10 semaines, soit 100h.

Les ateliers et la création participative « Vue de ma fenêtre » ont mobilisé un artiste sur 3 fois 8 séances de 2h chacune, soit 48h de travail.

La phase d'écriture artistique à partir des matières visuelles et sonores récoltées a mobilisé 2 artistes durant une semaine, soit 80h de travail.

La mise en forme du matériel récolté pour la préparation de la résidence a duré une semaine et a nécessité le travail de 6 personnes, soit 240h.

Enfin, pour la résidence et les représentations du 14 avril, le projet a généré l'embauche de 13 personnes, soit 520 heures de travail.