

La contrespire analogique pondère l'expansion du numérique jusqu'à l'I.A.

SCENOGRAPHIES AUGMENTEES: PROJET SCEN@RT

Au moment où les intrusions de l'I.A. se précisent tant pour le texte, les images¹ que les sons, *l'Anarobase* (^) de l'indicatif est un manifeste de résistance qui consistera à délimiter (mais surtout pas ignorer) les technologies menacées d'automatisation. Cette action peut commencer dès le primaire et se prolonger dans le secondaire, pour se conclure dans l'enseignement supérieur et professionnel.

L'œuvre de MIYAZAKI est exemplaire par la place que conserve la nature dans la science-fiction

L'alterité comme magnificence plutôt que monstruosité, dans « X Men » Malgré le fait que ces transformations créent des orientations opposées. Nous pouvons les conjurer par une extension de l'humain...

De l'initiation au perfectionnement : Comme cela se pratique dans les Licences « Pro » des Gobelins², l'idéal opérationnel consiste en un groupe qui réunit des compétences complémentaires, qu'elles soient préalables ou en cours de développement. Chaque membre de *l'équipe* joue son rôle pour l'élaboration du projet, de sa maquette à sa promotion. Et ainsi développe une connaissance globale des tenants et aboutissants co-élaborés.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=BsptbUjflXc>

² <https://www.gobelins.fr/formations/continue>

Dans cette recherche-action, l'animateur devient une sorte de « *scénographe* » et chacun des participants a une vision globale du processus.

Tout commence par une phase de dialogues puis de conception, un « *brainstorming* » dont découlera le calendrier de réalisation. Les séances d'initiations sont systémiques et peuvent d'ailleurs être co-animées par certains membres de l'équipe, en fonction de leurs compétences. Selon la technologie abordée, des disponibilités locales et de l'effectif du groupe de travail nous opterons pour des locaux différents. La formule de financement « en résidence » constitue une excellente option.

- 1- Brain storming et dialogues conduisant à la préfiguration puis la conception du projet.
- 2- Initiation à l'éclairage et à la prise de vue photo puis vidéo.
- 3- Initiation à la prise de son.
- 4- Initiation au montage images et sons et à la création additionnelle dans ces 2 modes.
 1. Initiation à Photoshop ou équivalents (infographie)
 2. Avid Astic Reality ou équivalents (morphing)
 3. Da Vinci Resolve ou équivalents (montage audio-vidéo).
- 5- Séminaire de « *Scénographie augmentée* » avec les artistes concernés ou invités (Danse, théâtre, Chant...) pour peu que l'espace scénique dispose d'un écran d'arrière scène (accessible par vidéoprojecteur frontal) ou rétroprojeté (translucide):

Le besoin initial est de pouvoir projeter des *transmorphings* panoramiques sur un écran scénique, le faisceau du vidéoprojecteur n'interférant pas sur les comédiens, danseurs, chanteurs. Cette possibilité est liée à une implantation judicieuse. Cette même capacité permet de colorer en vert l'arrière-plan scénique afin de réaliser des incrustations. Se souvenir que les **transmorphing** sont à base de collages conçus pour une suite ininterrompue de transformations par la technologie du « morphing »

« Spectacle total » au CIRQUE DU SOLEIL : l'arrière-plan comme le sol sont concernés, en harmonie avec les personnages

- Corrélation initiale entre l'artiste, le décor (rétro)projeté et l'éclairage scénique..
- Finalisation en scénographie augmentée pour la réalisation d'un ou plusieurs clips
- Variantes pour expositions, installations, performances. Prendre en compte les « *autrement capables* » avec des visites guidées spécifiques. Nous développons ces spécificités en annexe

« Grands spectacles » pré-existants à Chartres, Lorient et Eleusis

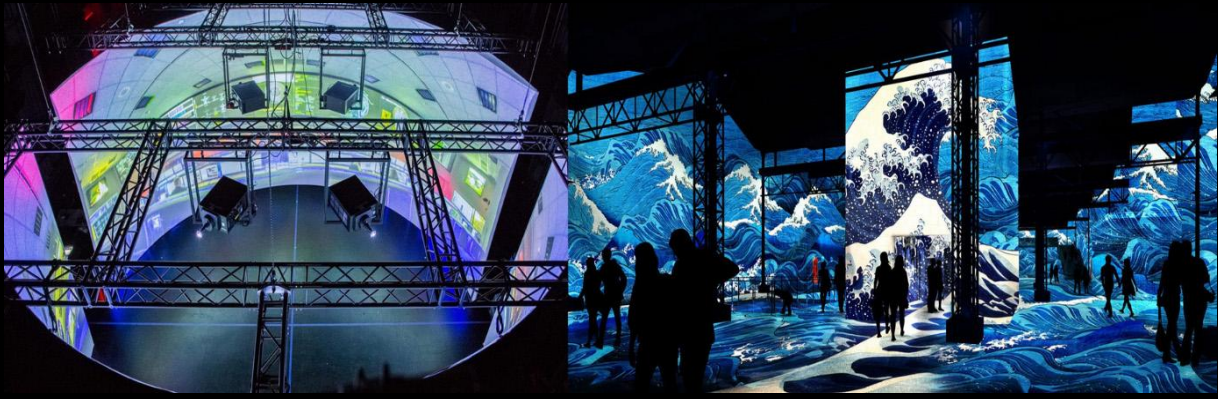
Cela se fait à Chartres, Amiens (etc) (^). L'adaptation réaliste au format de diffusion passe par un repérage préalable tant pour de nouvelles prises de vues que pour des contacts.

Nous postulons la dynamique de groupe entre plusieurs formes d'arts : chant et musique, danse et musique, théâtralité enrichie, performances. Dans le financement il conviendra d'envisager la pérennité des installations permettant la poursuite de telles expériences.

En conclusion de ce cycle, qui peut bénéficier de divers types de subventions, nous conviendrons soit d'une réalisation expérimentale initialement à notre initiative (si nous disposons davantage d'éléments aboutis préalablement) soit, plus au long cours d'un planning pour la réalisation de clips convenus avec les artistes eux-mêmes. Les membres du projet se relayeront solidairement pour mener à bien l'ensemble de cette mission sur la base de leurs aptitudes et du réseau de compétences locales, que nous pourrions formuler ainsi :

« Si vous aimez chanter, danser, conter, peindre (...). TOUR À TOUR nous nous y entraiderons au sein d'un dispositif dont vous apprendrez à être les scénographes. Les technologies et les méthodes choisies ensemble permettront de franchir rapidement les étapes vers cette dynamique autrefois réservée aux gens du spectacle. Vous ferez connaissance et vous découvrirez les uns les autres jusqu' à constituer une équipe. Chacun y aura sa place mais sera invité, le moment venu, à en changer pour élargir ses compétences, jusqu' à l' autonomie Ce dispositif initialement baptisé SCEN@RT (Scénographies Augmentées) découle d'une recherche-action menée au long cours et destinée aux médiations spectaculaires. » .

Nos méthodes : Lors des ateliers préparatoires nous procéderons à un travail créatif sur la musique, les textes, les images, la danse. Puis, nous accompagnerons les participant(e)s dans la réalisation de leurs projets créatifs. Dans le cas d'une collaboration ultérieure avec des musées et instituts culturels nous inciterons à une prise en compte de ces publics singuliers, issus d'origines ethniques différentes. Nos stéréo-reportages (2D-3D) garderont trace de ces échanges « *chemin faisant* ».

Le fait d'utiliser des fonds vidéoprojetés n'est pas nouveau, mais rares sont ceux dont la structure panoramique correspond (et même s'adapte) bien au spectacle et à sa scénographie scénique comme dans l' « **Atelier des Lumières** » (Λ).

Partisans d'un « **art vivant** » nous sommes particulièrement attentifs à ne pas conforter la virtualisation des spectacles.

Pour un programme comme « **A CAPELLA** » dans le Morbihan nous aurons à concevoir des dispositifs de vidéoprojection adaptés à l' « esprit des lieux » et compte tenu de leur coût élevé, envisager le partage panifié de ces « **chapelles d'images** » ..

En été 2023 nous avons co-animé un de nos ateliers immersifs dans un gîte de la Presqu'île d'**OLERON**. Attestant nos liens privilégiés avec le monde celte, un nouveau reportage 3D (Stéréo) fut réalisé en Bretagne avec sa continuation celtique en Irlande en Juillet.

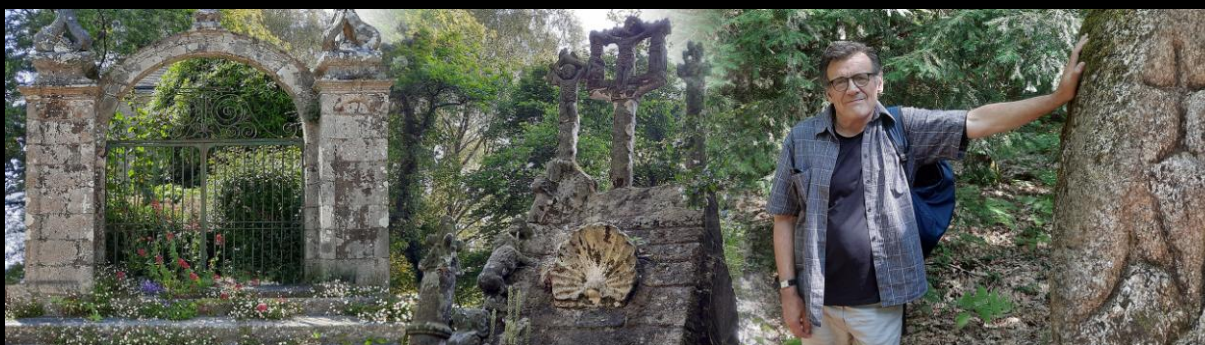

https://www.youtube.com/channel/UCsx3Nz2C1BUw_iqd4auc9tQ

« **A CAPELLA** »

La démarche inclusive pour « **Art dans les Chapelles** » est exemplaire mais implique des exigences à la hausse, qui, en Juin 2023 ne nous sont pas encore apparues réunies dans le dispositif actuel. Notre parcours de recherche-action depuis 1990 est fortement relié :

- 1-à L'architecture: le sens environnemental et spatial s'épanouit aujourd'hui dans les scénographies;
- 2- à l' Art thérapie;
- 3- à la Psychopédagogie inclusive, ouverte aux "*Autrement capables*";
- 4- aux médiations et médiatisations 2d et 3d .

Et la diversité des membres de notre collectif³ vient renforcer cette transversalité.

Philippe GUILLERME (^) propose: « *La poésie est avide d'images et inversement. Nous partirons avec le thème des « espaces intérieurs » lors d'ateliers d'écriture poétique. Le geste d'écrire s'appuiera sur des outils de rédaction facilitant l'immersion dans l'univers poétique. Puis, les patients devront trouver les images - fixes ou animées – qui entrent le mieux en consonance sémantique avec le texte. Ceci pour créer un objet artistique traduisant au mieux la singularité de la personne.*

L'objet final joindra image et texte en version numérique pouvant être lue ou projetée. Une occasion également, pour ceux dont la vie est entre parenthèses, d'investir des espaces d'excellence avec la même force artistique que les artistes consacrés.

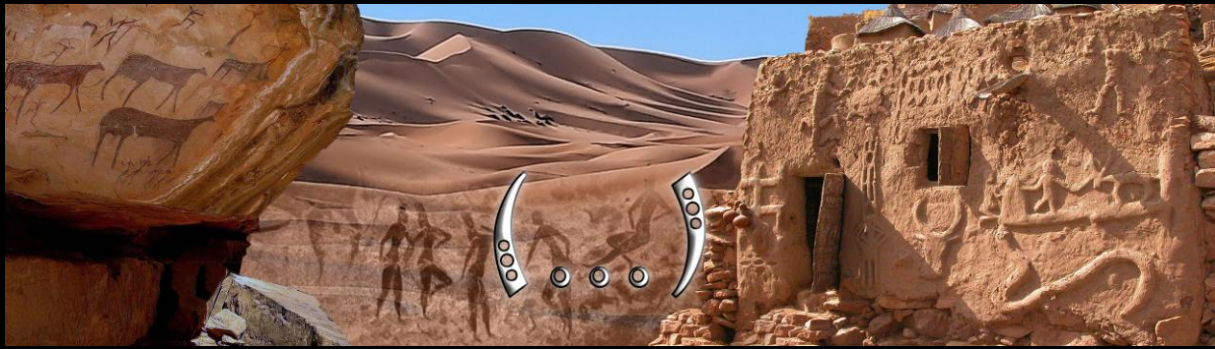
https://www.youtube.com/watch?v=JOMLsrED_Yo

SYNERGIES SAHARIENNES

Initié en 1990 par un épistémologue des mathématiques qui m'invita à l'école d'architecture de Darnetal (Rouen) mes affinités pour cette discipline se sont poursuivies au long cours et en région parisienne j'ai encadré des séminaires, jurys et expos, et encadré quatre thèses de ce type, votre polytechnie étant pleinement compatible avec ma pratique au long cours des médias analogiques puis numériques (2D puis 3D). Nous avons notamment en commun la discipline du « **repérage** » que j'ai pu raffiner dans les trois écologies⁴

³ <https://www.net1901.org/fichier/3307/PROTAGONISTES%20FINAL.pdf>

⁴ <https://www.net1901.org/association/IINSTITUT-DE-RECHERCHE-APPLIQUEE-A-LECOSOPHIE-I.R.A.E.,327512.html>

https://www.youtube.com/watch?v=vP3L_7hMozI

Nous avons notamment en commun la discipline du « **repérage** » que j'ai pu raffiner dans les trois écologies⁵ L'association que je dirige depuis 2008 fonde ses pratiques sur cette approche systémique et transculturelle, qui m'a beaucoup fait voyager, notamment dans le Maghreb. Pour l'heure je collabore avec des enseignant(e)s architectes de Madrid, qui ont développé des activités dans le Sahara marocain. Il m'intéressait de savoir si une partie de votre cursus et certain(e)s étudiant(e)s sont concernés par les aspects transculturels de l'architecture, et participent à des stages en ces domaines. Une partie de ma motivation porte aujourd'hui sur des applications de « **bio-calcification** » ouvrant sur de l'artisanat d'art et le paysagisme.

J'ai pu observer que seule une partie des promotions peut persévérer dans le bâti mais diversifie ses pratiques dans l'environnement y compris socio-culturel. Il est porteur d'ouvrir ce champ des expériences au cours de la formation et dans le choix des mémoires de master, qui sont autant de « cartes de visites ».

Mon expérience d'HDR ouvre sur ces domaines diversifiés et le stage « **SCEN@RT** » résume une partie de ce potentiel autour duquel nous pourrions engager une collaboration.

J'espère que nous pourrions en parler de vive-voix, mais voici quelques liens sur mes pratiques, y compris de co-animation selon les thèmes abordés.

L'échelle scénographique peut être à hauteur de l'environnement. Ainsi je me suis représenté l'apport de la bio-calcifications dans les colonnes basaltiques (^) de **LA CHAUSSEE DES GEANTS**. Nous prolongerons la nature, comme ci-dessus des moulagés intégrés et

⁵ <https://www.net1901.org/association/INSTITUT-DE-RECHERCHE-APPLIQUEE-A-LECOSOPHIE-I.R.A.E.,327512.html>

greffés à l'existant (^). La bio-calcification et possiblement les imprimantes 3D, permettront ce type d'expériences qui ont un haut potentiel artistique. En son temps le même procédé avait été envisagé pour la solidification des dunes, mais l'échelle en était démesurée...

Pour lutter contre la croissance continue du désert du Sahara, **Magnus LARSSON** (au milieu) avait proposé un mur de 6 000 km qui sera construit en laissant une bactérie se frayer un chemin avec le sable, formant du grès. **JASON DEJONG** (à gauche) se concentrait, lui, sur la fertilisation corollaire.

*« Nous ne pouvons pas être excellents en tout mais au fil du temps, par des rencontres et co-apprentissages notre maîtrise s'étend. C'est presque sans fin et nourrit en réciprocités nos disciplines tant dans la qualité des médiations que des médiatisations. Telle fut d'ailleurs en son temps (années quatre vingt dix avec l'essor de la numérisation) l'ambition explicite et transversale des HYPERMEDIAS dans l'art de la mise page puis de la mise en scène. Je vous propose d'animer un tel atelier d'éveil puis de perfectionnement avec un discours toujours illustré d'exemples. Par la suite si nos partenaires marocains sont partants le même type d'exigence portera sur les sons et la musique. Puis la scénographie corporelle du théâtre et de la danse : j'y connais des peintures généralement polyglottes et transculturelles comme mon ami **Jean-Jacques LEMETRE**⁶, qui dirige le stage « **Le Corps Musical** » (^).*

⁶

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Lem%C3%AAtre

META(RE)VERSE : Faisant la juste part de l'invasive « Intelligence artificielle » le linguiste **Noam CHOMSKY**⁷ disait récemment: « *L'esprit humain n'est pas, comme ChatGPT et ses semblables, une machine statistique et avide de centaines de teraoctets de données pour obtenir la réponse la plus plausible à une conversation ou la plus susceptible à une question scientifique.*

Au contraire... « L'esprit humain est un système étonnamment efficace et élégant qui fonctionne sur une quantité limitée d'informations. Il n'essaie pas d'endommager les corrélations à partir des données, mais essaie de créer des explications. [...] Arrêtons de l'appeler "Intelligence artificielle" alors et appelons-la pour ce qu'elle est et fait "logiciel de plagiat" parce que "ça ne crée rien, mais copie les œuvres existantes, d'artistes existants, les modifie suffisamment pour échapper aux lois sur le droit d'auteur. C'est le plus grand vol de propriété intellectuelle jamais enregistré depuis l'arrivée des colons européens sur les terres amérindiennes. »

(...)

⁷ https://fr.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky