

SMART RESIDENCIES

MONTBÉLIARD / SARAGOSSE · 2014 / 2015

MARS 2015

**UN PROJET DE MA SCÈNE NATIONALE - PAYS DE MONTBÉLIARD
EN PARTENARIAT AVEC ETOPIA - CENTRE D'ART ET DE TECHNOLOGIE À SARAGOSSE (ES)**

eTOPIA_
center for art
& technology

**AVEC LE SOUTIEN DE
L'INSTITUT FRANÇAIS DE PARIS, L'INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
ET ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA,**

**INSTITUT
FRANÇAIS**

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

AVEC LA PARTICIPATION DU CARRÉ DES ARTS À NÎMES

SMART RESIDENCIES RÉSIDENCES CROISÉES

INITIÉ EN 2014 PAR MA SCÈNE NATIONALE EN PARTENARIAT AVEC ETOPIA - CENTRE D'ART ET DE TECHNOLOGIE À SARAGOSSE (ES), SOUTENU PAR L'INSTITUT FRANÇAIS ET ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA, LE PROJET SMART RESIDENCIES RÉUNIT UN ARTISTE FRANÇAIS ET UN ARTISTE ESPAGNOL SÉLECTIONNÉS SUR APPEL À PROJET. OBJECTIF : IMAGINER ENSEMBLE UNE ŒUVRE INTERACTIVE ET PARTICIPATIVE RELIANT SARAGOSSE ET LE PAYS DE MONTBÉLIARD.

La scène numérique à Montbéliard : un lieu dédié à la création digitale, à la recherche et à l'expérimentation à l'échelle 1, offrant un plateau scénique complet combiné à un laboratoire des médias.

Smart Residencies est une déclinaison artistique du concept émergent de *Smart Territory* désignant un territoire évolutif, connecté, ouvert, géré durablement. Le sens du projet est d'établir un lien entre la création artistique et la production d'intelligence, l'utilisation des technologies, l'espace urbain public pour créer du lien entre deux territoires.

En phase avec une société plurielle et connectée où les technologies trament de plus en plus le quotidien, MA scène nationale et Etopia imaginent un dispositif artistique permettant d'impliquer les habitants de deux villes européennes : Montbéliard et Saragosse. La technologie est un phénomène de révolution

permanente qui accélère et modifie profondément nos rapports sociaux et nos modes de vie. C'est tout l'enjeu de l'art que de nous parler de nous-mêmes, de faire sens, de nous relier au monde tout en aiguisant notre regard. C'est bien le propos de ce projet qui prendra place au cœur des espaces urbains des deux villes, au plus près de leurs habitants et participant à l'affirmation d'une dynamique européenne fondée sur l'échange, la curiosité, la découverte de l'autre tout en valorisant les identités propres.

Dans ce contexte, l'Institut Français d'Espagne et l'Institut Français Paris en partenariat avec AC/E en Espagne, Etopia (Centre d'art et technologie) à Saragosse,

MA scène nationale à Montbéliard ont lancé un appel à candidatures pour une résidence en plusieurs phases dont le concept sera d'imaginer une œuvre commune entre un artiste français et un artiste espagnol, mêlant technologie, vision artistique et implication d'habitants.

Suite à cet appel d'offre, le projet a débuté en octobre 2014 avec la chorégraphe Sylvie Balestra (FR) et l'artiste multimédia Jaime de Los Rios (ES).

EN BREF : LE PROJET MA SCÈNE NATIONALE

Héritière du Centre d'Action Culturelle dirigé par Yves Deschamps dans les années 70 et du CICV (Centre International de Création Vidéo) emmené par Pierre Bongiovanni dans les années 90, MA scène nationale est issue en 2011 du rapprochement de structures différentes et de leurs identités respectives. Le projet actuel mis en place par Yannick Marzin s'appuie sur une programmation ouverte et pluridisciplinaire axée sur la mobilité des publics - géographique, culturelle, esthétique. Chaque saison rassemble ainsi propositions résolument contemporaines, répertoire, grandes formes, concerts symphoniques, musiques actuelles, spectacles à voir en famille... Le tout rythmé par des temps forts fédérateurs. MA scène nationale se structure également autour d'un programme éducatif et participatif fort porté par une plateforme créative associant sur la durée artistes, habitants et partenaires, ainsi qu'une politique d'accueil de compagnies en résidence et associées, notamment dans le domaine numérique et de la musique classique. Avec le Granit scène nationale de Belfort et le CCN de Franche-Comté, MA scène nationale a créé L-EST, Laboratoire Européen Spectacle Vivant et Transmédia : un programme de résidences expérimentales, explorant de nouvelles combinaisons scène/supports au service d'une innovation artistique et relationnelle.

SIX MOIS DE RÉSIDENCE, DEUX ARTISTES, DEUX VILLES, UNE CRÉATION COLLABORATIVE

DEUX ARTISTES AUX PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Jaime de Los Rios travaille au croisement de l'art, de la science et des technologies libres. Sylvie Balestra, danseuse et chorégraphe, s'intéresse à la danse multimédia et à l'anthropologie. Elle touche à l'humain, à l'intime. Il se focalise sur l'étude des phénomènes de masse et des systèmes, les effets collectifs.

SYLVIE BALESTRA (FR) :
WWW.SYLEX.FR
chorégraphe
danseuse

JAIME DE LOS RIOS (ES)
WWW.ARTEKLAB.ORG
artiste multimédia
ingénieur en électronique

MA SCÈNE NATIONALE
PAYS DE MONTBÉLIARD (FR)

ETOPIA
CENTRE D'ART ET DE TECHNOLOGIE
SARAGOSSE (ES)

SARAGOSSE
OCT 14

MONTBÉLIARD
SARAGOSSE
NOV - DÉC 14

MONTBÉLIARD
MARS 15

MONTBÉLIARD
SARAGOSSE
JUN 15

Jaime de Los Rios et Sylvie Balestra, en résidence à Etopia, passent par une phase de recherche collaborative et d'écriture de leur projet, avant de formaliser leur protocole artistique et collecter les premières données

Sylvie Balestra est en résidence à Saragosse, Jaime de Los Rios à Montbéliard. Ils poursuivent la collecte et la création de contenus, et développent en parallèle une interface interactive.

Les deux artistes se retrouvent pour une dernière phase de résidence à Montbéliard. Ils affinent l'écriture du projet, règlent la scénographie, ajustent l'interface.

L'œuvre est créée et montrée en parallèle à Montbéliard et Saragosse.

EXPLORATION COLLECTIVE ET IDENTITÉS SONORES

Les différentes chansons, associées à une personne géolocalisée, sont représentées sous forme de constellation projetée au plafond. Les visiteurs pourront choisir de déclencher la chanson qu'ils veulent en se plaçant sous le point correspondant. Un sonogramme de la chanson est matérialisé sur les murs.

LE PROJET

Sylvie Balestra et Jaime de Los Rios ont choisi de partir à la rencontre des habitants de Saragosse et de Montbéliard par une porte d'entrée intime. Les artistes leur demandent en effet de chanter une chanson importante dans leur vie : une chanson d'enfance, un refrain qui trotte dans leur tête depuis toujours. A partir de ces "ritournelles", d'après le concept de Gilles Deleuze, c'est tout un territoire qui se révèle. Celui que ces personnes invoquent, passé et présent, et celui plus collectif de la ville. Ces chansons sont des histoires de vie qui nous éclairent sur le vécu des habitants dans les quartiers, leurs origines, leur travail, leur quotidien. Pour rendre compte de cette vision subjective de la ville, Sylvie Balestra et Jaime de Los Rios ont délaissé l'approche "carte géographique", avec ses rues, ses édifices, et opté pour une représentation

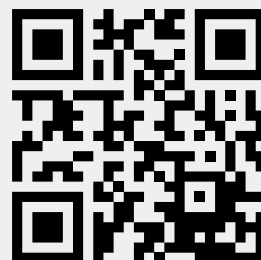
spatiale sous forme de constellation de chansons, qui se font écho et qui s'entrechoquent.

UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE

Le rendu du projet est proposé via une interface interactive et immersive. La "constellation", cartographie musicale ou chaque point représente une personne et une chanson, est activée en présence du public par une Kinect. Une manière ludique et poétique de découvrir les chansons. L'installation sera développée dans la perspective de créer une dimension participative forte à tous les niveaux : contribution, appropriation et partage. La médiation représente ainsi un axe important, avec la mise à disposition sur tablettes tactiles de cartes numériques intégrant les différents éléments du protocole de collecte (photos, sons, chansons

et texte). Le tout permettant d'explorer l'envers de l'installation. D'autres modes d'échange sont envisagés. Notamment des ateliers permettant aux habitants de collecter eux-mêmes leurs chansons et de les partager. Ou encore la création de cartes postales chorégraphiques (vidéo-danse) associant une chanson, une danse et un lieu ; l'organisation de moments de convivialité ; la disposition de sculptures 3D matérialisant les sonogrammes des différentes chansons, réparties dans les endroits où elles ont été collectées...

VIDÉO : PREMIERS TESTS DE L'INTERFACE INTERACTIVE DE L'INSTALLATION SUR [HTTP://VIMEO.COM/110977941](http://vimeo.com/110977941)

CARTOGRAPHIE INTIME

EN RÉSIDENCE À MA SCÈNE NATIONALE, L'ARTISTE ESPAGNOL JAIME DE LOS RIOS EST EN TRAIN D'ÉLABORER UN DISPOSITIF QUI SERA PRÉSENTÉ PROCHAINEMENT DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE MA SCÈNE NATIONALE. UNE ÉTAPE DE TRAVAIL QUI ABOUTIRA NOTAMMENT À UNE INSTALLATION QUI EXPLORERA L'INTERACTION ENTRE SON ET MOUVEMENT.

Ce projet à dimension européenne est né d'une collaboration entre MA scène nationale à Montbéliard et Etopia - centre d'art et de technologie à Saragosse -, mobilisant deux artistes, l'une française, Sylvie Balestra, chorégraphe danseuse et l'autre espagnol, Jaime De Los Rios. Ces derniers préparent en effet leur projet lors de résidences entre France et Espagne.

UNE VISÉE ANTHROPOLOGIQUE

Le travail de Jaime et Sylvie a trait avec la notion de territoire, deux territoires en particulier que ces artistes ont décidé de visiter en profondeur. Ils demandent à des passants de leur chanter une chanson, un matériau que Sylvie et Jaime recueillent au fil des mois et de leurs résidences à Montbéliard et Saragosse. Il faut dans un premier temps nouer le contact avec les habitants, expliquer brièvement ce projet pour leur donner envie de se livrer, à travers des chansons. Le projet possède ainsi une dimension sociale importante. Les chansons font en effet partie de notre quotidien, voire de notre moi intime.

« À Saragosse il y avait beaucoup de gens qui chantaient des chansons en rapport avec la guerre, certains pleuraient », ajoute Jaime. Les chansons disent aussi beaucoup de l'histoire d'une communauté d'individus, et c'est justement le souhait de Sylvie et Jaime : définir une ville à travers ses chansons. Si Jaime a une formation d'ingénieur, il met à profit ces connaissances pour investir le champ artistique. Son domaine de prédilection, c'est ce que l'on nomme le « big data », des informations très diverses recueillies sur le net, des dates, des faits, des images... « Sylvie travaille beaucoup plus l'intimité, l'anthropologie des lieux », explique-t-il. Les deux artistes se complètent finalement.

INTERACTIVITÉ

Une entreprise d'autant plus ambitieuse que Jaime et Sylvie ne se connaissaient pas avant ce projet. Après une première étape de travail à Saragosse, puis une seconde en ce moment à Montbéliard - où Jaime travaille seul à la Scène numérique -, les deux artistes se retrouveront

en mars dans la Cité des Princes afin de poursuivre ce projet. « C'est une aventure ! », se réjouit Jaime. « C'est aussi un outil pour les danseurs, pour connaître un espace d'une autre manière ». Les spectateurs pourront en effet, au sein de l'installation, se déplacer, mais aussi parler, chanter, pour interagir avec les chants préalablement recueillis à Montbéliard et Saragosse. Grâce à des capteurs de mouvements, les spectateurs, en se déplaçant sur scène, pourront activer différents points de cette carte interactive. Les noms des rues, les bâtiments s'effaceront pour laisser place à une « constellation de chansons », comme le dit Jaime, projetée au-dessus de nos têtes. C'est donc une carte intime qu'il se propose de constituer en compagnie de Sylvie, pour rendre « la subjectivité et l'histoire de la ville ». Selon les générations, les expériences, les milieux culturels et socio-professionnels, les chansons diffèrent. Jaime confesse distinguer d'ores et déjà des différences entre France et Espagne, mais aussi dans la même

ville. Selon les quartiers, les expériences peuvent être là encore très différentes les unes des autres. « Les différents quartiers et les différentes chansons disent beaucoup du territoire », ajoute Jaime. C'est justement afin d'aller plus loin dans ces histoires intimes, qui forment au final l'histoire d'un territoire, que sera également proposé un espace de documentation et de médiation, un site qui contiendra quelques informations divulguées par les passants interrogés, pour en savoir plus, dans l'esprit de la culture internet de l'hyperlien, qui consiste à sauter de site en site pour compléter sa connaissance sur un sujet particulier.

Si le projet est encore en pleine phase de préparation - pour déterminer notamment comment les deux artistes pourront lier les deux villes, les interactions possibles -, une carte se dessine cependant déjà des deux côtés des Pyrénées, une carte faite des expériences de chaque habitant interrogé, une carte intime.

CONTACTS

Sonia Rodriguez, conseillère artistique & chargée des projets internationaux
rodriguez@mascenenationale.com | 00 33 (0)3 81 91 37 11

Arnaud Santos, directeur communication
santos@mascenenationale.com | 00 33 (0)3 81 91 73 94

www.mascenenationale.com