

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SCIENCE-FICTION ET THÉÂTRE IMMERSIF DE LA SCÈNE AUX RÉALITÉS MIXTES

**DU LUNDI 4 VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
À MARSEILLE**

SCIENCE-FICTION ET THÉÂTRE IMMERSIF

DE LA SCÈNE AUX RÉALITÉS MIXTES

>> Objectifs pédagogiques

- Réaliser une narration collective à partir d'une fiction cadre avec des outils technologiques d'aujourd'hui
- Elaborer un personnage fictionnel comme une pièce fragmentaire d'un récit collectif
- Expérimenter des procédés et des outils numériques
- Elaborer différents modes de représentation immersive

Public visé

Acteur-trice-s et artistes professionnel-le-s, ayant un goût et une curiosité pour la création numérique ainsi que des aptitudes à l'improvisation et à l'écriture collective

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas (autres financements : nous contacter)

Prérequis

Avoir 2 ans d'expérience professionnelle en tant qu'artiste

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 10 jours – 70 heures

Du 4 au 15 octobre 2021

Du lundi au vendredi

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille [13]

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

Accompagné d'un auteur de science-fiction, d'un metteur en scène et en son et d'un développeur, les stagiaires seront amenés à devenir les protagonistes d'une œuvre immersive pour tisser une enquête qui déborde le cadre du théâtre vers une mise en jeu de différents médias.

Intervenant-e-s

Frédéric Deslias : metteur en scène, compositeur et artiste numérique

Norbert Merjagnan : écrivain de science-fiction

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2450€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au 3 septembre 2021

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectif de la formation : initiation et prise en main des outils méthodologiques et techniques de la création transmédia pour des acteurs et intervenants du spectacle vivant

Objectifs pédagogiques

- **Réaliser** une narration collective à partir d'une fiction cadre avec des outils technologiques d'aujourd'hui
- **Elaborer** un personnage fictionnel comme une pièce fragmentaire d'un récit collectif
- **Expérimenter** des procédés et des outils numériques
- **Elaborer** différents modes de représentation immersive

Compétences visées

- Savoir écrire, interpréter et enregistrer une fiction sonore prévue pour une écoute immersive : casque ou système technique de diffusion
- Savoir conceptualiser le développement d'un outil numérique spécifique à sa création (fonctionnalité, ergonomie, design, interface utilisateur)
- Savoir intégrer la construction de son personnage dans une trame collective
- Savoir développer un processus de création à travers une pratique immersive à la fois formelle et fictionnelle

Objectif attendu : Quand le stage sera terminé, chaque participant devra avoir acquis une forme d'autonomie afin d'inclure une démarche hors plateau dans son propre processus créatif.

Déroulé pédagogique

Il s'agira de construire un récit collectif à partir d'une fiction cadre.

L'enquête et la création auront pour cadre le récit *Camuheck*, de Norbert Merjagnan, tiré de l'univers Fusion, un univers où la mémoire personnelle peut être sentie, vécue ou sondée par d'autres que soi (voir détail du script *Camuheck* en annexe).

Dans la petite clinique où elle soigne des sujets MM -Mentalement Mésordonnés-, la psychiatre Solveig tente un jour une expérience périlleuse : pénétrer la mémoire cachée de ses patients grâce à un sérum de mase. Le résultat la laisse interdite : une même scène -une porte entrouverte au fond d'un couloir- revient dans tous les cerveaux de ses patients...

Entre le tumulte de ses relations et des confessions, Solveig réagence le puzzle qui la conduit à une ombre informe, un Mangeur de Mémoire nommé Camuheck, qui vole dans la psyché de ses victimes les souvenirs les plus vifs, les plus rares pour y semer à la place un monde de néant.

Au long de son enquête, Solveig, qui s'approche toujours plus près de Camuheck tout en demeurant incapable de se souvenir de quoi étaient faits leurs rencontres.

Accompagné d'un auteur de science-fiction, d'un metteur en scène et en son et d'un développeur, les stagiaires seront amenés à devenir les protagonistes d'une œuvre immersive pour tisser une enquête qui déborde le cadre du théâtre vers une mise en jeu de différents médias.

La méthode, proposée aux comédien-ne-s, est l'immersion dans un univers fictionnel et une enquête. La fiction tient lieu d'univers cadre où les participants plongent et acceptent d'abord de se perdre, se mettant ainsi dans un geste de recherche.

Sur le modèle de *Spectator ludens* et du *what if ?* de la science-fiction, le stage est conçu comme un laboratoire où les participants cherchent, enquêtent et découvrent les matériaux fictionnels et la façon de les assembler.

Cette immersion de recherche est soutenue par une forme scénographique et technique *-immersion sonore, théâtre immersif, dispositif numérique, game-design-* et par l'approche fictionnelle de l'univers-monde qui est propre à la science-fiction.

Programme prévisionnel

Semaine 1 – du 4 au 8 octobre 2021

Jour 1- Séquence 0 : Présentation et mise en résonance des profils et des univers de chacun, des rôles potentiels dans notre aventure.

Présentation d'un paysage d'œuvres immersives et transmédia existantes, cercles de paroles et premiers exercices d'*ice breaking* et d'immersion. Constitution de potentiels groupes de travail par affinités et complémentarités.

Jour 2- Séquence 1 : première immersion dans l'enquête

Découverte de l'univers-monde proposé : l'histoire de Camuchech. Mise en perspective des enjeux de mémoire et d'oubli dans ce récit. Préparation des stagiaires à jouer à la fois un rôle d'enquêteur [composition de la fiction] et d'enquêté [recherche des souvenirs perdus].

Jour 3 - Séquence 2 : à la recherche de souvenirs volés

Reconstitution de souvenirs effacés. Cette reconstitution, premier enjeu de l'enquête, suit différentes approches, en accord avec les participants : jeux de rôle, expérience intime, improvisation, mise en condition hypnotique, écoute collective et immersion sonore [micro et casque].

Jour 4 et 5 - Séquence 3 : à la poursuite de Camuchech

Création et articulation de son propre chapitre dans l'œuvre collective.

Camuchech, le mange-mémoire à l'origine de l'effacement des souvenirs, est l'objet final de l'enquête. Cette séquence de travail collectif vise à cerner qui est Camuchech : monstre ? être mythologique ? programme ? prédateur humain ? Derrière la réponse envisagée se trouve la question du récit : pourquoi modifier et effacer la mémoire ? S'agit-il d'un enjeu de société ou d'un enjeu d'identité ?

Semaine 2 – du 11 au 15 octobre 2021

Jour 6 à 10 - Séquence 4 : mise en récit et création formelle

Le principe de réalité mixte mêle et entremêle le virtuel au réel, crée des principes d'intrication [objets, scénographie, mouvement, scénario, sémantique...] entre les deux mondes. Ceux-ci peuvent être low tech ou même totalement bricolés.

Mise en espace d'un parcours d'enquête ouvert pour le spectateur entre l'espace réel et l'espace virtuel [celui du mental, celui de la psyché]. Le transmédia nous servira ici à relier les deux mondes et à formaliser symboliquement un chemin psychique : labyrinthe, fil d'Ariane, maison, chambres et confessionnels, objets transitionnels, jeu de manipulation [cartes, tuiles, pendule, autre..].

Tous ces potentiels doivent rester ouverts dans un premier temps. Ils se formaliseront lors du travail d'écriture à l'issue de la première semaine.

Les formateurs apportent pour cela leur matériel et leurs compétences dans l'élaboration de parcours sonores interactifs et le développement d'applications sur smartphones [parcours médias géolocalisé, contenus personnalisés, interface utilisateur, réalité virtuelle et réalité augmentée].

Moyens pédagogiques et techniques

Le principe du stage est de faire se croiser les compétences de chacun sur un mode transversal, de façon horizontale, la transmission se pratique alors de façon plus informelle dans un accompagnement collectif et contributif sur le mode d'une *game jam* ou d'un *hackathon*. Chacun peut apporter nourritures et conseils à son voisin. De la même façon les idées peuvent circuler librement d'une personne à l'autre dans un esprit d'*open source* et d'intrication des imaginaires.

Semaine 1 : procédés narratifs ; immersion ; premières écritures ; récolte des souvenirs et des matériaux bruts (sons, vidéos) ; déploiement d'une histoire collective à partir des fragments mémoriels singuliers.

Semaine 2 : élaboration collective des mises en son, en image et en scène ; choix et expérimentation des procédés et des outils numériques ; travail de studio son et image ; conceptualisation et suivi du développement logiciel ; mise en espace de réalité mixte ; mise en œuvre collective de la représentation (maquette) ou apparenté (présentation du projet).

Au niveau de la technique, seront à disposition pour le stage :

des casques stéréo sans fil (pour le public), ordinateurs portables + suite logicielle, micros, carte son, vidéoprojecteur, smartphones, enregistreurs numériques, GoPro360°, caméras 3D (Kinnect et Kinnect2), Casque VR (Gear et Vive).

Les stagiaires pourront amener un ordinateur portable, un casque et un smartphone (ou enregistreur numérique type caméra, dictaphone, etc.)

Corpus de référence / documents pédagogiques

- **Auteurs** : Norbert Merjagnan, Philip K. Dick, Alain Damasio, Sabrina Calvo,
- Théâtre immersif ou transmédia : www.leclairobscur.net,
- <https://www.collectifinvivo.com/>
- <http://www.delete.org/>
- https://www.instagram.com/jeanne_dark/?hl=fr
- <https://www.tng-lyon.fr/>
- <https://mckittrickhotel.com/sleep-no-more/>

- **Films** : Memento, Inception, Inland Empire, Mulholland Drive, le Silence des Agneaux, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Black Mirror,
- **Cosmogonies** diverses, YI KING, TAROT, Bardo Thödol (le livre des morts tibétain)
- **Sciences** : #mesmerisme #psychanalyse #hypnose #neurosciences #escatologie

Expériences VR, AR et XR

- <http://red-corner.fr/>
- <http://www.tamanoir.co/>
- <http://hugoarcier.com/fr/>
- <http://smallbang.fr/>
- <https://www.black-euphoria.com/>

Modalités d'évaluation

En amont du stage : Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. Après une première sélection sur dossier, les intervenants contacteront un certain nombre de comédiens pour constituer le groupe le plus homogène possible. Un bilan de positionnement par rapport aux compétences visées par la formation sera envoyé aux candidats retenus.

Le premier jour de la formation : Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation : Les temps d'échanges individualisés à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou non pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin

de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement. Il s'agira de questionner régulièrement la compréhension et l'assimilation des stagiaires.

Sur le plan collectif : L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

Chaque fin de semaine fait l'objet d'un bilan collectif spécifique et, au besoin, individuel.

En fin de période : l'évaluation se fera à partir d'une proposition artistique : investissement et prise en main des outils conceptuels et techniques proposés, dans leur propre proposition artistique incluse dans une narration collective donnée. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Une grille d'évaluation individuelle destinée à évaluer la progression des stagiaires sur les objectifs poursuivis pendant le temps de la formation, sera renseignée par le responsable de formation et les formateurs.

Les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenant-e-s

Frédéric Deslias - metteur en scène, compositeur et artiste numérique.

Metteur en scène, compositeur et adepte du Do It Yourself, Frédéric Deslias écrit pour un théâtre des humanités.

Frédéric compose pour la scène pendant 15 ans avant de se consacrer exclusivement à ses recherches.

Né à Caen, il y suit des études d'électronique, avant d'intégrer l'université en Arts du Spectacle. Il y est repéré et entre au théâtre à l'École du CDN de Normandie sous Eric Lacascade où il rencontre David Bobée, Antonin Ménard, Médéric Legros, Thomas Ferrand, Arnel Roussel, Arnaud Churin, Dario Manfredini, Serge Tranvouez, Thomas Richards... Il suit ensuite le Workcenter de Jerzy Grotowski à Pontedera (Italie) autour du programme Tracing Road Across.

Musicien, compositeur et sounddesigner pour le théâtre, la danse et le cinéma : il collabore une dizaine d'années avec David Bobée, Eric Lacascade (*Les Barbares* - Festival d'Avignon), Hélé Fatoumi et Eric Lamoureux, Hafiz Dhaou, etc.

Frédéric se concentre depuis 2009 sur ses activités de mise en scène et d'homme orchestre multimédia, son travail s'oriente vers l'image, la lumière, l'installation, la synesthésie, l'interactivité, la thérapie.

Sa compagnie, le Clair Obscur, est reconnue sur un plan national et international particulièrement dans les réseaux arts-sciences et arts numériques. Diffusé en Île-de-France dans le cadre de la Biennale NÉMO (*#Softlove*, *Les Furtifs*), primé pour *HERMSELF* (Grand Prix de la Création Danse et Arts Numériques au festival Les Bains Numériques en 2011). La Compagnie est conventionnée par la région Normandie, soutenue par le Ministère de la Culture (DRAC), le CNC/DICREAM, le département du Calvados, la ville de Caen, l'ODIA Normandie, l'Institut Français... Estampillée TRAS, elle est compagnie résidente cette année à la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay et la saison passée à la Comédie de Reims.

www.leclairobscur.net

Norbert Merjagan - écrivain de Science-Fiction.

Ses romans abordent un futur âpre et lointain qui déplie les singularités (cf. *Les Tours de Samarante*, *Treis Altitude Zéro*, série publiée par les éditions Denoël et Folio SF). L'anticipation est à ses yeux autant un véhicule d'exploration des possibles qu'une voie d'engagement, d'émancipation et de recherche. Entre deux textes, Norbert travaille avec son compère Alain Damasio comme dialoguiste pour le jeu vidéo (*Remember me*), scénariste pour le cinéma (*Windwalkers*) ou autres projets transmedias (*Fusion*), conférencier et commissaire d'exposition (Biennale du design 2017 de Saint-Étienne : *Extravaillance- Working Dead*). Auteur des spectacles sonores immersifs *#EXOTERRITOIRES* et *#COLONIE.S* mis en son et en scène par l'artiste numérique Frédéric Deslias. Outre son travail d'auteur, Norbert propose des ateliers d'écriture et des conférences où la science-fiction devient l'outil d'une démultiplication des possibles

Diplômé de Sciences-Po Grenoble et d'un DEA de droit public, il fut banquier au siège d'un grand établissement parisien, spécialiste e-business et conseiller en innovation. Norbert collabore au sein de la maison d'édition de transfictions La Volte, dont il est l'un des principaux associés. Membre du collectif Zanzibar (pour la désincarcération du futur), il vit aujourd'hui à Paris.

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 3 septembre 2021

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2450€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 27 août 2021, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 24 derniers mois.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 4 au vendredi 16 octobre 2021, à Marseille

Durée : 10 jours – 70 heures

Horaires : 10h-18h (sous réserve de modification)

Convocation : lundi 4 octobre à 9h45

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 300 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

Contact

L'équipe de la formation professionnelle : formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Responsable logistique : Joffrey Lefebvre - 07 63 44 25 12

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo

Assistante pédagogique : Emma Fanget

Depuis 2017, La Réplique est inscrite au catalogue de référence qualité de l'AFDAS : Datadock

