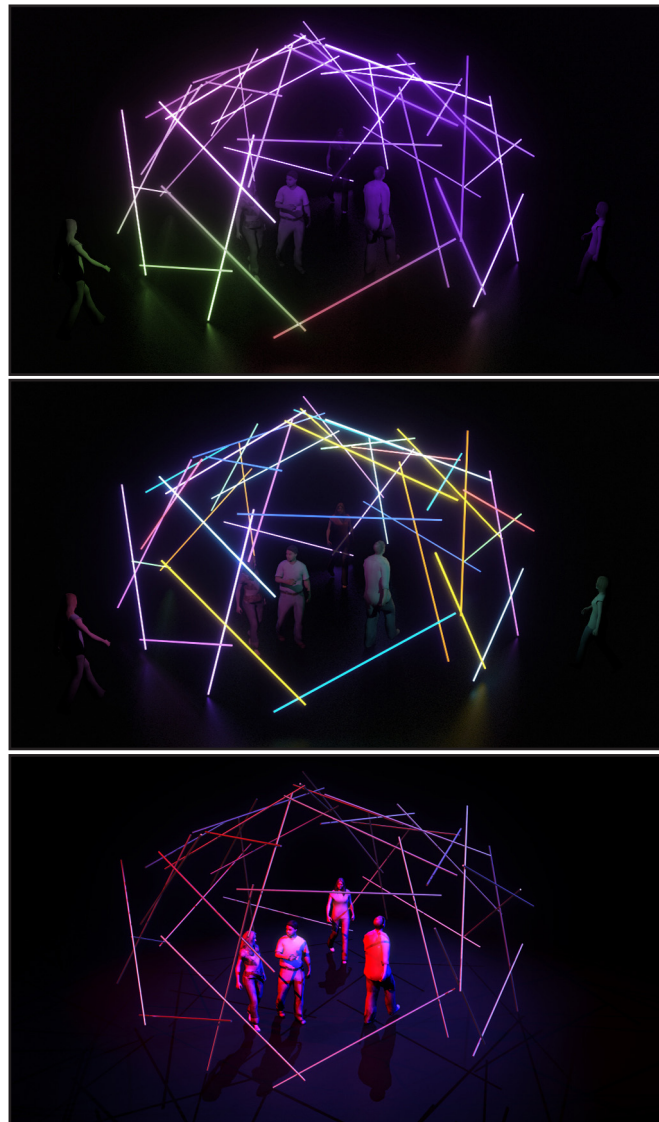

LUX BOX II

SCEN&ACT

illustration Xavier Arnoud

Note d'intention :

Scénographies en lumière

« Depuis plusieurs années, je m'intéresse au rendu de la lumière en travaillant sur la palette de température des couleurs, celle des filtres et des matières ainsi que sur les effets optiques et physiques de la lumière.

Ombre et lumière, transparence et opacité, convergence et divergence des sources génèrent la succession des formes.

Si la perception des combinaisons de couleurs est avant tout physiologique, elle relève également d'un processus intellectuel, au cours duquel l'évocation des matières et des formes donne naissance à l'émotion.

Le contraste entre les différentes teintes permet de distinguer des sensations, abstraites et figuratives, oniriques ou réalistes. Par ailleurs, au même titre que pour la perception physiologique, c'est le passage entre le blanc et les différentes combinaisons de couleurs qui définit la largeur de la palette des émotions.

Ici, le mouvement s'impose.

Comme pour les couleurs, le contraste joue un rôle essentiel : on ne perçoit pas nécessairement le mouvement en tant que tel. C'est le changement effectif du paysage, d'un état à un autre, qui permet à notre cerveau d'interpréter justement ces transitions.

L'alliance des couleurs et des formes définit un rythme visuel, la scénographie.

Sur ces fondations se construit une dramaturgie, autrement dit l'élaboration de notre récit.

C'est de la mise en oeuvre simultanée de la scénographie et de la dramaturgie que naît la représentation. »

Benoît Colardelle

LUX BOX II

Résumé

" Ce qui m'intéresse dans la lumière, c'est la qualité de pensée qui s'en dégage... Il s'agit d'une pensée sans mots, d'une pensée différente de nos modes de pensée habituels ". James Turrell

Le travail de lumière initié depuis 2000 avec les spectacles précédents, créés en espaces naturels et urbains, puis approfondi avec la Lux Box I, parle de sensations, d'espaces, d'apparitions et de disparitions.

Cette recherche se poursuit aujourd'hui avec la LUX BOX II :

Un espace géodésique Tensegrity de 7 mètres de diamètre.

Une mise en lumière de corps et de lignes.

Un espace immersif de musique et de lumière.

Un espace poétique, musical et cyclique dédié à l'imaginaire et aux sensations.

La recherche sur l'espace éclairé, sonorisé, scénographié, m'amène à travailler sur la construction d'une architecture légère et ouverte, elle même installée dans une boîte noire.

Cette installation prend la forme d'un espace géodésique Tensegrity de 40M2 dans lequel se déplace le public, prenant place au centre du dispositif et s'immergeant ainsi dans la lumière.

Le dispositif est à la fois structure et dessin.

Les lignes du dôme soulignent sa forme géométrique et éthérée, et crée dans le même temps une structure poétique où la lumière transforme et multiplie les perceptions.

Les sources lumineuses, les couleurs, les directions, jouent et interagissent avec les corps et le mouvement des spectateurs. Leurs présences deviennent aussi matière éclairée.

La perception de son propre corps et de celle des autres spectateurs ne cesse d'être transformée par la mise en lumière.

La rencontre de cette structure, architecturale et aérienne et des spectateurs, réunis dans un cycle lumineux et musical font de la lux box II une expérience atypique, un lieu magique, un espace de perceptions, une boîte dédiée aux sensations.

La scénographie lumière

la lumière joue sur deux matières et deux espaces différenciés :

Les lignes du dôme, en tubes aciers, sont en même temps structures d'accroches des projecteurs et lignes de couleurs. Une vingtaine de projecteurs à LED's très légers servent les apparitions, les disparitions, les ombres et les changements d'angles des lignes structurelles de l'espace.

Le public est pris dans la profondeur des couleurs. Le travail à partir des sources LED's permet de trouver des densités de couleurs particulières qui participe à la sensation physique d'être baigné dans la lumière.

La perception de la matière éclairée agit à la fois sur son propre corps et est observable sur le corps des autres : le public ressent les changements de couleur et de densité, ainsi que l'évolution des formes.

L'ensemble de l'espace est dédié au positionnement et à la diversification des sources lumineuses. Les angles de projection créent le mouvement des lumières, transforment la matière. Les couleurs profondes, monochromes qui sont dirigées sur le public font contraste avec les teintes qui animent les lignes de la structure.

40 projecteurs créent l'ensemble de l'installation lumineuse, répartis sur le périmètre du dôme. Le contrôle numérique de chacune des sources commandées séparément, crée la boucle, le cycle. Il donne le temps et l'espace, la respiration du récit.

La Scénographie musicale

La collaboration avec le compositeur Fabien Nicol, débuté en 2003, se poursuit sur ce projet. Son travail de recherche est double, d'une part sur la matière musicale numérique et d'autre part sur la spatialisation du son. Sa maîtrise des outils numériques développés sur MAX MSP, Pure DATA, est mise à profit sur la LUX BOX II. L'espace clos et immersif du dôme permet le développement de la scénographie sonore.

La recherche sonore se tourne vers le minimalisme, où la poésie émerge de lignes, de formes géométriques pures, de sinus, de transparences.

La construction allie composition et diffusion, sur le principe de couches sonores successives et d'une grande précision. Le son est à la fois multiple, dirigé et en mouvement, il joue avec et en contre point de la lumière. Il renforce le récit.

Ces matières animées : lumière et son, toutes deux perceptibles en longueurs d'ondes, s'expriment en parallèle, construisant et déconstruisant l'espace.

L'espace

L'application de nos expériences précédentes et la perpétuelle recherche de nouveaux dispositifs, m'amènent pour la LUX BOX II à travailler sur un Tensegrity dôme
Cet espace est fait de lignes en tension, structure extraordinaire, déconstruite, mathématique.
La tenségrité est un terme d'architecture qui serait l'invention de Richard Buckminster Fuller. Le mot provient de la contraction du terme tensile integrity.

« La tenségrité caractérise la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu de forces de tensions qui se répartissent et s'équilibrent par le fait de la gravité.
Tant à l'échelle moléculaire qu'à l'échelle de l'univers, cette loi se vérifie. Rien ne se touche véritablement mais les choses trouvent un équilibre fragile. Il suffit qu'une liaison soit rompue pour que le système s'écroule. »

<http://www.biapi.org/img/domes/sancy/dossiersancy.pdf>

Le dôme Tensegrity sera réalisé par Camille Florent, paysagiste DPLG, associé de Biapi, collectif transdisciplinaire de chercheurs, rassemblés autour de la question environnementale (cadre de vie, espace public, nature, culture).

<http://www.biapi.org>

Le dispositif

L'ensemble de la structure est fait d'une boîte noire cubique d'environ 220M3 (8M de côté, 3M50 de hauteur). Réalisée avec des éléments métalliques classiques, cette boîte est entourée de tentures noires, pendrillons de théâtre, accessible par ses 4 faces. A l'intérieur de cette boîte noire, se trouve le dôme géodésique. La structure apparaît ainsi au public qui pénètre dans l'espace. La fluidité des entrées et des sorties par quatre cotés permet d'accueillir jusqu'à 40 spectateurs simultanément.

SCEN&ACT

La recherche et développement.

La vocation de SCEN&ACT s'est depuis le début portée à la fois sur la création artistique et sur la réalisation d'outils innovants adaptés aux réalisations spectaculaires.

Ce travail exploratoire se poursuit sur trois objets : L'espace du spectacle, le contrôle de la diffusion de la lumière, le contrôle de la diffusion du son.

Des partenaires, historiques ou successifs rejoignent SCEN&ACT au gré de nos réalisations.

Le travail sur les LED's entamé en 2004, sur le contrôle des sources et la réalisation de projecteurs se poursuit avec Benoit Coquille, électronicien, chargé de réaliser un prototype numérique de contrôle de diffusion des LED's.

Grâce à cet outil, nous pouvons, plus précisément, continuer nos recherches sur l'utilisation de cette source lumineuse particulière.

Sébastien Audibert poursuit son exploration des systèmes Arduino, des logiciels Open Source, utiles à la création de systèmes cycliques et propres à contrôler toutes mécaniques.

Fabien Nicol développe des outils logiciels, architectures pour le contrôle de la lumière, du son et de leurs mises en temps et en espace.

La recherche sur les espaces spectaculaires a réuni depuis 2006 au sein de SCEN&ACT plusieurs personnalités : Hans-Walter Muller, architecte et ingénieur, spécialiste des gonflables, Laurent Chevassus, à l'origine d'un gril géodésique pour la Bulle Haute-Saône.

Pour la Lux Box II, nous travaillerons avec Camille Florent de l'association Biapi, qui travaille sur les dômes depuis 2004, afin d'élaborer un espace original adapté à cette nouvelle création.

<http://www.biapi.org/dome.html>

La diffusion / "Hors et dans les murs"

Au cours de ses réalisations SCEN&ACT a exploré de nombreux espaces de diffusion spectaculaire : Les premiers spectacles se sont déroulés dans des espaces naturels, parfois complexes ou périlleux (Le Saut du Loup 2006).

La création de la première LUX BOX, Son et Lumière mobile, fut l'occasion de trouver de nouveaux espaces de diffusion (Nuit Blanche 2006, à Paris, exposition collective au Château de Cagnes/ Mer, biennale d'art contemporain) tout en pouvant s'adapter à des "murs" existants ou au sein des théâtres.

Enfin la réalisation de la Bulle Haute-Saône, théâtre gonflable itinérant, nous renforce dans notre volonté de multiplier les possibilités de diffusion.

Pour la LUX BOX II, nous créerons un espace mobile, autonome, de faible énergie, en mesure d'être installé dans n'importe quel lieu, extérieur, intérieur, comportant l'espace nécessaire pour l'accueillir. Particulièrement sensibles à la diversité du public, au désir de toucher des populations variés, nos réalisations sont réalisées pour être diffusées dans les territoires les plus divers, urbains, ruraux, consacrés ou non à la création.

Nous croyons en la mobilité des espaces, à la vocation itinérante du spectacle, à la diversité du public et des contextes de diffusion.

CALENDRIER DE REALISATION

Janvier- avril 2011 : Conception

Mai - juin 2011 : Etudes

Septembre 2011 - mai 2012 : Réalisation

- dôme 45M2
- système lumière
- système son
- boîte noire

Janvier - Mars 2012 : Création in situ (Atelier de Romainville (93))

REPRÉSENTATIONS :

Mai 2012

Première installation de la Lux Box II : Eglise ST Merry (Paris IVe)

Juillet 2012

Biennale d'art contemporain de Cagnes sur Mer / Château Grimaldi

Octobre 2012

La Bulle Haute-Saône (70)

FICHE TECHNIQUE LUX BOX II

Installation autonome

Dimension : 60 M2

- Hauteur sous faite : 4M
- Jauge maximum : 40 spectateurs
- Cycle : 20 minutes / En boucle
- Temps de montage : 1 journée
- Temps de démontage : 1/2 journée
- Puissance électrique : 16 ampère mono (240 volts / secteur domestique)
- Espace minimum d'accueil : Modulable Extérieur/ Intérieur / 60M2

CURRICULUM VITAE DES ARTISTES

Benoit Colardelle / Directeur artistique

Site : <http://www.sceneact.fr/>

bcolardelle@free.fr

06 24 27 12 44

Né en 1964

Concepteur lumière- Directeur technique - Scénographe

Diplômes :

Master de l'Université d'Avignon « Public de la Culture et de la Communication », parcours directeur technique

Directeur technique des entreprises du spectacle vivant de l'ISTS.

Benoît Colardelle est concepteur lumière pour la danse, le théâtre et la musique depuis plus de vingt ans.

Il crée l'association Scen&Act en 2000.

Cette Cie réunit au fur et à mesure de ses créations : compositeurs, ingénieurs, scénographes, architectes, plasticiens, graphistes...

Entre 2000 et 2003, 5 spectacles de Lumière et Musique en milieu naturel sont représentés, créés et produits par Scen&Act.

La lumière crée l'espace. Le travail sur la scénographie en lumière est une pratique qui passe autant par des salles équipées que des espaces divers (extérieurs, églises, friches...)

Dans ce contexte, Benoit Colardelle apporte des réponses "lumineuses" originales. Depuis 2005, il crée des outils et des systèmes lumière à base de LED de puissance

En 2006, il crée la "LUX BOX" : un espace de lumière et de musique, un paysage scénographié d'un mètre cube observable sur chacune de ses quatre faces.

La Lux BOX sera jouée en spectacle une centaine de fois puis exposé en août 2010 dans le cadre d'une biennale d'art contemporain au château Grimaldi de Cagnes/Mer.

Dans le cadre de la "Nuit Blanche" à Paris à 2006, il est invité à créer une scénographie en lumière pour l'église St Merry (Paris IVe) avec le compositeur Pierre Bernard.

Cette même année, l'Addim et le département de la Haute-Saône (70) lui passe commande de la conception d'un théâtre itinérant à destination des communes rurales du département.

La Bulle-haute-Saône, théâtre gonflable de 300M2, Pôle d'excellence rurale, est créé en collaboration avec l'architecte Hans-Walter Muller et inauguré en octobre 2009. Benoit Colardelle est le concepteur et le maître d'œuvre de cette réalisation originale, dont il assure la direction technique pour les 2 premières années d'exploitation.

La création lumière, la recherche et le développement d'outils innovants et la création de "Nouvelles scènes" se poursuivent depuis, en son nom et au sein de Scen&Act .

Fabien Nicol

alea.fab@gmail.com

06 82 48 79 79

Né le 30 mai 1977

Compositeur, électro-acousticien

Fabien Nicol obtient en 2001 un DEA d'acoustique, option « acoustique musicale », LAUM, Université du Maine. Il est turntablist sur la tournée « Salam Tour » de Naab (Universal Jazz Music) jusqu'en 2004 ainsi que membre du collectif d'artistes Earth on Faya.

Il collabore avec B.Colardelle depuis 2003 : spatialisation sonore pour le spectacle « 30 minutes de lumière en musique » au Saut du Loup (06), composition de la bande sonore et concepteur du système de diffusion multicanal de la Lux BOX I.

Il réalise les bandes sonores de « On ne badine pas avec l'amour » d'A de Musset, (direction R.Braun, Théâtre national de Nice) et des créations « Jaap » et « Sadako » de la compagnie Lili Böm, pour lesquelles il est aussi l'interprète live et le spatialisateur sonore.

Il multiplie les expériences originales en improvisant en duo avec Alain Gevreau, violoncelliste (concert baroque et électro-acoustique, commande de l'Addim de Haute-Saône) ou en créant une installation pour la Nuit Blanche à l'église St Merri à Paris. Il travaille actuellement pour le théâtre avec Jacques Gamblin et L de Wilde.

Camille Florent

Site : www.biapi.org

camille@biapi.org

05 56 37 33 46

né le 12 août 1978

Titulaire d'un baccalauréat scientifique « sciences de la vie et de la terre », Camille Florent poursuit son parcours en suivant la formation de technicien supérieur en aménagement paysager à Montreuil (93) jusqu'en 1999. de 2000 à 2004, il intègre l'Ecole d'architecture et de paysage de Bordeaux et obtient son Diplôme d'Etat de paysagiste DPLG en 2004.

Il travaille à de nombreux projets et réalisations paysagères : jardins privés, verticaux, artistiques et culturels, propositions de scénographies au festival les inattendus de Ste Savine ou au festival jazz à Luz.

En 2005, il participe à l'écriture du manifeste biapi d'où naît un collectif réunissant différents chercheurs autour de la question environnementale.

Il anime depuis cette structure qui répond à divers projets d'aménagement, et propose expertise, conception, infographie, installation, animation, médiation.

A ce titre, il s'intéresse et travaille à la création de dômes géodésiques depuis 2006.