

LÉNA D'AZY

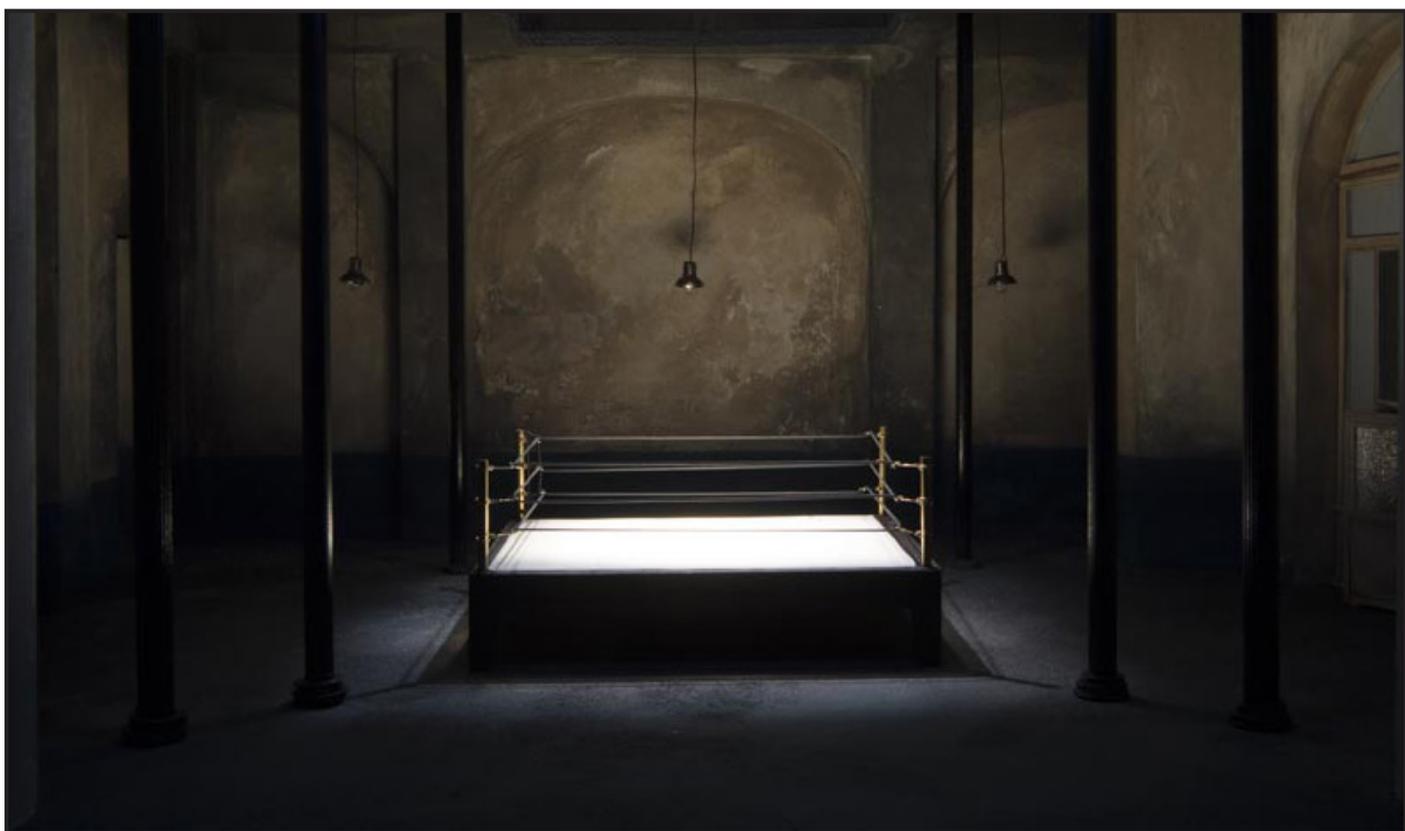
présente

FREETICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

conception et réalisation

Cécile Léna

photos © Gaël Kerbaol

www.lenadazy.fr

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

Léna d'Azy

Créée en 2005 par Cécile Léna et implantée à Bordeaux depuis sa création, Léna d'Azy produit des spectacles immersifs et développe un travail de médiation autour de la création théâtrale et scénographique.

Dans toutes les créations portées par l'association, l'espace scénique - cristallisé à l'étape de la maquette - raconte aux spectateurs une fiction. Les espaces ainsi mis en son et en lumière, véritables spectacles miniatures, marquent la rencontre entre arts vivants, littérature, arts plastiques et numériques.

Autour des thématiques de l'illusion, de l'intime, du souvenir nous réunissons des créateurs, des techniciens, des chercheurs, des producteurs pour écrire, autour des idées de Cécile Léna, une dramaturgie plurielle, basée sur le principe du scénario, qui donnera vie ensuite aux spectacles miniatures.

Nous mettons en œuvre depuis 10 ans des créations exigeantes, uniques, qui redonnent au spectateur le temps d'une intimité avec l'œuvre, de manière accessible. Tout concourt ainsi, le travail artisanal, le numérique, à offrir un voyage immobile au public qui vit et visite les espaces scénographiés que nous créons pour lui.

Nous avons à cœur de faire coexister des techniques artistiques traditionnelles avec des technologies très récentes, pour faire dialoguer ces pratiques ainsi que ceux qui les portent.

Commande des Champs Libres à Rennes pour l'arrivée de la LGV

Ce projet a été pensé, imaginé et écrit à l'origine pour l'arrivée de la LGV à Bordeaux et à Rennes prévue en juillet 2017. L'envie était de créer une alternative pour l'arrivée de ce train grande vitesse, en proposant un voyage à travers des paysages réels ou imaginaires qui feraient écho à la mémoire collective du train et mettrait en avant le temps suspendu d'un trajet entre deux quais de gare.

Pour la première fois, le dispositif de création se compose d'une double installation, à la fois miniature et échelle 1 (grandeur nature) qui nécessite une écriture dramaturgique collégiale entre le multimédia et les techniques plus traditionnelles du spectacle immersif.

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

FreeTicket, Kilomètre Zéro embarque le spectateur dans l'histoire d'un boxeur à la dérive, dont le destin bascule en pleine gloire. Corruption, amour, blessures, échappées réelles ou fantasmées servent de toile de fond à ce voyage entre l'Amérique et l'Extrême-Orient. Du ring new-yorkais au quai d'une gare, son itinérance à travers cinq lieux clés révèle la fragilité d'un homme face à la délicate question du choix et du chemin de vie à emprunter.

La mémoire du ticket

A l'issue d'un voyage, avez vous déjà conservé précieusement un ticket, un billet de train, d'avion ou de bus parce que vous saviez que cet objet allait vous rappeler éternellement ce voyage ?...

Ce ticket, vous l'avez retrouvé des années plus tard, glissé entre les pages d'un roman pas terminé. Ses couleurs ont pali, les coins sont cornés mais vous relisez sa destination, sa date et les souvenirs reviennent...

Une destination improbable, le défilement d'un paysage unique, l'autre bout du monde, une rencontre, cette femme ou cet homme assis en face de vous dans le compartiment, son regard, sa voix... le rendez vous qui vous attend à la gare, celui que vous avez quitté sur le quai ?

Seulement la mémoire joue des tours, vous ne savez plus trop, c'est flou et lointain et c'est pourtant inscrit dans votre corps parce que vous l'avez vécu, senti, ressenti. Alors vous glissez à nouveau le billet dans le roman que vous reposez sur l'étagère et vous savez que le souvenir est gardé secret entre les mots.

Cécile Léna

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

Générique

Cécile Léna / conception et réalisation

Didier Delahais / auteur des textes d'après un scénario de Cécile Léna

Loïc Lachaize / création sonore

Jean-Pascal Pracht / création lumière

Marc Valladon / régie générale et construction du décor

Carl Carniato / création et réalisation vidéo

Fabrice Moinet / développement multimédia

Benoit Lepage / technique

Hieros Gamos / mapping vidéo

Jean-François Ciutat / électronique

Thibault de Montalembert / comédien

Stéphanie Moussu / comédienne

Yilin Yang / comédienne et traduction chinois

Miglen Mirtchev / comédien

Philippe Rousseau / comédien

Morgan Helou / production

avec la participation musicale de **Didier Lasserre**

tournage vidéo - maquillage : Mara Sastre, costume : Maria Gamez

Équipe Potioc de l'INRIA

Gaël Kerbaol / photographies

Production

Production Léna d'Azy **Coproduction** Les Champs Libres, équipement culturel de Rennes Métropole, Bordeaux Métropole et l'Été Métropolitain, OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine, Théâtre des Quatre Saisons - Scène conventionnée Musique(s) de Gradignan. **Projet soutenu** dans le cadre de La Fabrique #2015 - Région Nouvelle-Aquitaine. **Avec le soutien financier** du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ville de Bordeaux (Fonds d'aide à la création et de soutien à l'innovation).

Avec le soutien de Lettres du Monde et de l'Opéra national de Bordeaux. **Mécénat** L'Éclat de verre - Bordeaux

Léna d'Azy est subventionnée par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde.

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

Ces deux installations sont liés par la dramaturgie mais peuvent être visitées et présentées séparément.
Conseillé à partir de 8 ans.

Aperçu de l'installation FreeTicket

Les spectateurs sont invités à visiter :

FREETICKET : Une boîte grandeur nature permettant d'accueillir trois personnes toutes les dix minutes et de vivre un voyage sensoriel immersif dans un compartiment de train. **Surface 16 m²**

Un ticket de train est remis à chaque spectateurs avant d'entrer.

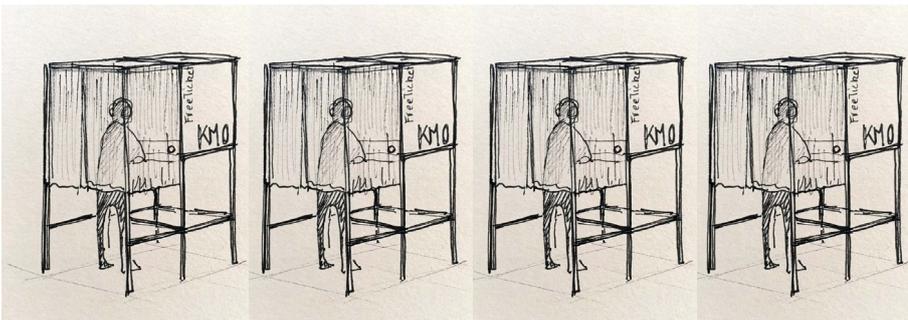
La durée de visite est de 10 minutes.

1 boîte de 4 par 4 mètres démontable - présentée uniquement en intérieur

Aperçu de l'installation Kilomètre Zéro

Un ordre est recommandé pour la lecture des quatre boîtes.

4 boîtes présentées à hauteur d'yeux 1,50/2,30 m avec isoloir en option

La durée de visite est de 4 minutes par boîte.

Les spectateurs sont invités à visiter :

KILOMÈTRE ZÉRO : Quatre boîtes autonomes contenant des spectacles miniatures présentées à hauteur d'yeux pour une personne. Chaque boîte est équipée d'un casque audio. **Surface 20m²**

Dans les boîtes... / Kilomètre Zéro

le Ring de Boxe

le Quai de Gare

la Fumerie d'Opium

la Chambre d'Hôtel

« Ce jour là j'ai rendez-vous avec mon manager, Columbia m'attendait au Basin Street Café avec ses bagages pour partir, nous partions tous les deux juste après ce combat. En passant sous le pont de Brooklyn je gagne ma salle d'entraînement quand j'entre dans le Gleason's Gym un silence inhabituel règne à l'intérieur je considère les lieux traverse le couloir sombre avec un sentiment étrange passe devant les vestiaires m'approche lentement du bureau du manager ouvre la porte il se tient là à la fenêtre debout à contre jour et me parle sans se retourner quelque chose m'envahit peut-être le froid dans mes oreilles mais d'abord je n'entends pas ce qu'il dit il se passe un moment avant que ses paroles m'arrivent avant que je comprenne que c'est à moi qu'il s'adresse et puis il se retourne tout à coup en me regardant dans les yeux pour appuyer ses mots tout ça semble venir d'un autre monde d'une autre vie comme à l'entrée d'un tunnel suite à une erreur d'aiguillage...»

Extrait interprété par Thibault de Montalembert

Dans le compartiment... / FreeTicket

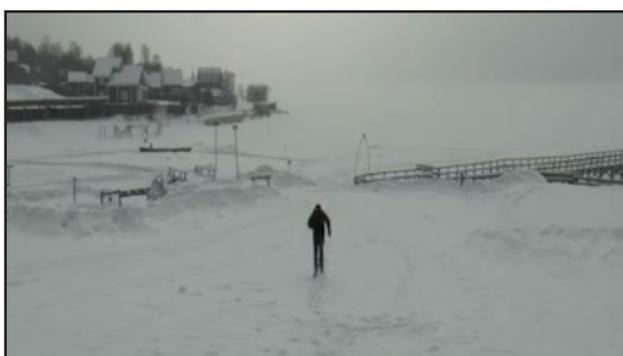
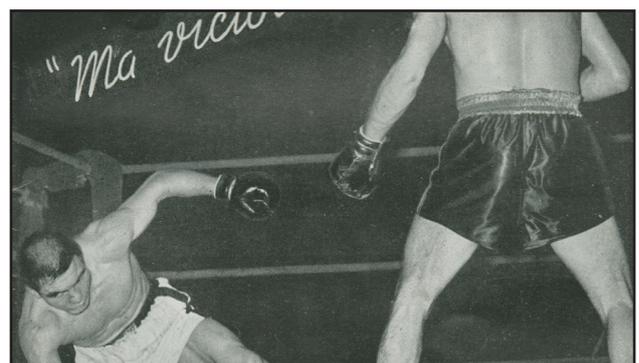
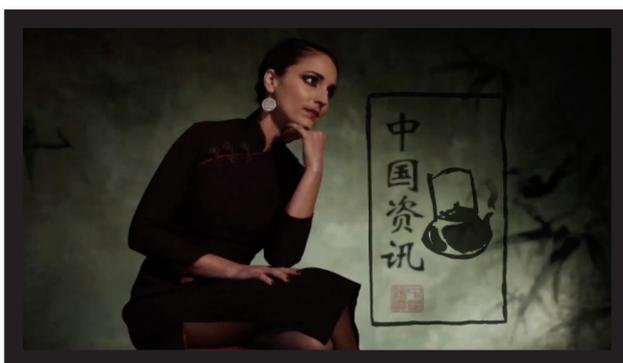

Le ticket cartonné offert au spectateur est support de narration.

Conservé par le spectateur, cet objet portera la mémoire de son voyage.

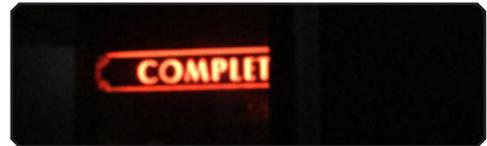
la Place de la Gare

FREE TICKET
spectacles miniatures - scénographie immersive

Trois spectateurs sont invités à rentrer à l'intérieur d'un compartiment de train, à la fois décor de théâtre et réinterprétation imaginaire. Les spectateurs déposent leur billet sur une tablette devant laquelle ils sont assis. Une fois le ou les billets déposés, un système de capteurs permet au train de démarer. Un voyage immobile va les embarquer des Etats-Unis à l'Extrême Orient, au coeur de l'histoire tourmentée d'un boxeur quelques minutes durant.

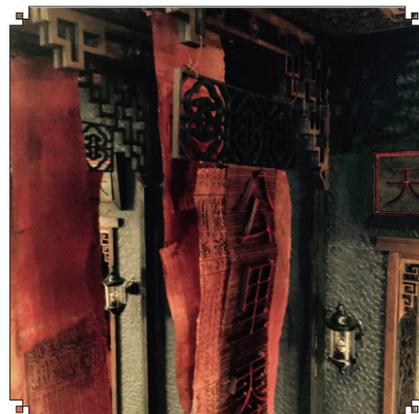
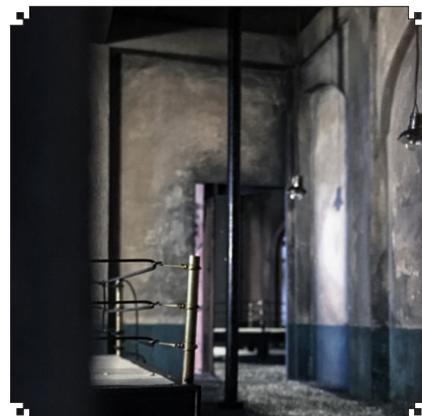
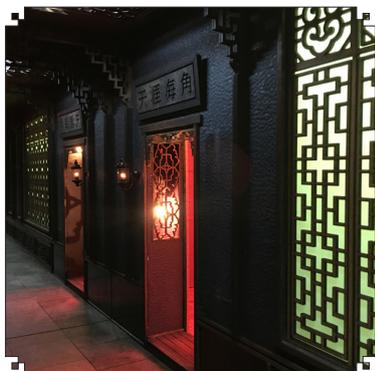
vue intérieure du compartiment

A l'issue de ce voyage, le spectateur repart avec son billet chargé de la mémoire de cette aventure immersive.

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

fabrication en cours des maquettes à l'atelier.

EXTRAIT DE PRESSE FREETICKET KILOMÈTRE ZÉRO

Télérama : « Cécile Léna nous met KO debout »

Luc Le Chatelier /Juin 2017

Ouest France : « Insolite. Cécile Léna est une curieuse scénographe : ses créations prennent vie dans des maquettes qu'elle façonne elle-même. Un univers d'une grande poésie.»

Pascale Vergereau /31 mai 2017

Station Ausone : « On se retrouve dans une drôle de position : celle d'un voyeur sans personne à regarder, un voyeur qui imagine...»

Sophie Poirier /sept 2017

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

La fabrique de théâtres miniatures...

Dans ces installations, Cécile Léna poursuit son travail autour du spectacle miniature, déclinant son métier de scénographe de théâtre, en créant des maquettes qui ne sont pas des « miniatures » à proprement parlé, car réalisées sans respecter d'échelle particulière. Cette liberté de représentation de l'architecture lui permet de s'affranchir de la représentation réaliste et par conséquent de laisser place à l'imaginaire du spectateur. Ces espaces architecturaux étant vides de tout corps, viennent convoquer la mémoire des lieux et de ceux qui les ont habités. Déconnecté du réel, embarquant pour un voyage à l'autre bout du monde sans bouger, le spectateur vit et visite ces espaces scénographiés. Les souvenirs évoqués dans ces boîtes, sont à la fois une réminiscence du passé et une annonce du futur.

Cette distorsion temporelle qui plonge le spectateur dans un ailleurs proche et lointain s'écrit avec les outils traditionnels de l'illusion : trompe l'œil, patines, miroirs, tulles, etc... et avec les techniques du son et de la vidéo qui créent une immersion intense qui sert le propos : bande sonore, vidéo, tracking, etc. Toutes ces manières de raconter des histoires concourent ainsi à stimuler l'inconscient du spectateur, lui glisse des indices sans qu'il le sache pour qu'il puisse, s'il le souhaite, écrire lui aussi une partie de l'histoire.

Devant ces boîtes présentées à hauteur d'yeux et grâce à une technologie invisible, le spectateur devient témoin de l'absence des acteurs de ces lieux. Illusions, changements de lumières, bandes sonores composées de musiques, dialogues, immergent le spectateur dans ces petits mondes. Des miroirs installés dans l'architecture donnent à la manière de Charles Matton, l'illusion d'un espace dont on doute de l'existence.

«...On sait la puissance magique de l'équivalent miniaturisé des choses, au contraire de leur agrandissement monumental : en les concentrant dans un espace fabuleux, parce que plus petit, c'est nous forcer à y entrer de plus près, beaucoup plus efficacement, c'est une manière de nous initier.»

Jean Baudrillard à propos des créations de Charles Matton.

座
标
线

座
标
线

photos François Fontaine

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

Note Loïc Lachaize - création sonore

Il y a tellement de manières différentes d'envisager les écritures sonores, et souvent si peu d'aventures à l'écoute... Que se soit pour le film, le disque, le théâtre ou la radio... Je m'exerce depuis plusieurs années à la pluralité de ces formes d'écriture, je me glisse à l'intérieur de ces contraintes me mettant tour à tour au service du metteur en scène, du compositeur ou du scénariste.

Travailler sur les projets de Cécile Léna est une toute autre aventure... Rarement est donné l'occasion de proposer une écriture empruntant à tous ces domaines à la fois, permettant ainsi de déborder les cadres traditionnels de l'écoute. Espaces imaginaires extra diégétiques propre au hors champ du cinéma, familiarité d'une voix radiophonique, étrangeté d'une composition acousmatique ou concrète, banalité d'une musique populaire sortant d'un poste de radio... Tous les possibles et toutes les formes de l'écriture sonore habituellement bien rangés dans leurs boîtes coexistent ici et se réinventent au contact de tous les autres. Encore plus rare est donné l'occasion de fabriquer une bande sonore immersive conçue pour l'espace de diffusion final.

Les sons sont la plupart du temps écoutés (entendus...) dans un autre espace que celui qui les a vu naître. Ici, au contraire, c'est de l'espace même que naissent les idées sonores et c'est cet espace qu'elles racontent... Loin du son fonctionnel, servant souvent de simple (et définitif) support au sens, c'est ici le son sensuel, le son musical, le son espace que j'espère convoquer.

Note Martin Hachet le début d'une collaboration avec l'INRIA

Au sein de l'équipe-projet Potioc de l'Inria (équipe commune avec l'Université de Bordeaux et le CNRS), nous explorons de nouvelles modalités d'interaction entre l'Homme et le monde numérique. En particulier, nous nous intéressons à des approches qui mélangent le monde physique et le monde numérique. C'est notamment le cas du dispositif PapARt qui permet d'augmenter des feuilles de papier avec du contenu numérique projeté, et d'interagir avec ces objets à partir de gestes sur, et au dessus, de la surface d'intérêt. Au travers de ce type d'interfaces, nous cherchons à stimuler de nouvelles interactions et expériences utilisateur qui vont au delà des méthodes d'interaction numérique classiques. Le projet FreeTicket Kilomètre Zéro est pour nous une opportunité intéressante qui nous permet de mettre notre savoir-faire au service d'un projet artistique qui servira de vitrine à nos travaux. Les différents échanges que nous avons eu jusqu'à maintenant avec l'équipe de création ont été très enrichissants. Ils nous ont permis de confronter nos travaux de recherche à une démarche artistique qui nous encourage à aller au delà de ce que nous faisons déjà. La confrontation de point de vue, scientifique d'une part, et artistique d'autre part, génère une émulation positive, favorable à l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux concepts.

Concrètement, au sein du projet FreeTicket Kilomètre Zéro, Inria va apporter son expertise et son savoir faire pour augmenter un billet de train avec des contenus visuels. La détection des doigts ou des mains des visiteurs permettra de rendre ce billet de trains interactif, par exemple en modifiant l'affichage en fonction de la zone qui aura été touchée.

壺
淋
炎

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO

spectacles miniatures - scénographie immersive

Remerciements

Je remercie tout particulièrement mon équipe, Marc, Loïc, Jean-Pascal, Fabrice, Carl, Didier, Morgan, Jérémie et Jean-François pour leur présence et leur engagement au cours de cette création.

Je remercie ceux qui soutiennent mon travail avec fidélité depuis des années et qui permettent à ces créations d'exister.

La fumerie d'Opium- dimension 80 / 100 cm

Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribué au projet :

Yves Jouen Directeur technique des ateliers de L'Opéra national de Bordeaux, Valéry Faidherbe, L'équipe Potioc de l'INRIA, Xavier Mougnet, Nathalie Testelin, Hélène Fiszpan, Gaël Kerbaol, Philippe Rousseau, Nicolas Geneste, Samy Khellas boxeur / USSAP Pessac, Mara Sastre, Maria Gamez et Jean-François et Naïma Huchet Jaleo - Bègles, Olivier Boyer-Gibaud / Central repro Bordeaux, Espace claviers Bordeaux, Ecole 3iS Bordeaux, Le Théâtre de la Bastille Paris, Thomas Bohl projet Hémisphère pour Hplayer, Eric Tràn / Dagard.

Léna d'Azy

Siège social : 159 rue Fernand Audeguil 33000 Bordeaux

Correspondance : 31 rue Bossuet 33800 Bordeaux

n° siret : 484 438 098 00044

code APE : 9001Z / n° licence : 2-1041074

Scénographe - direction artistique

Cécile Léna

06 07 15 82 72

cecilelena@lenadazy.fr

Administration

Pierre Duprat

06 11 96 99 19

administration@lenadazy.fr

Régisseur général

Marc Valladon

06 73 84 15 32

technique@lenadazy.fr

Diffusion - Or Not

Marthe Lemut

marthe.lemut@ornot.eu

Médiation - Le Labo des Cultures

Camille Monmège-Geneste

camille.monmege@lelabodescultures.com

