

PROPOSITION D'UN SPECTACLE VIVANT

Performance, Sons & Lumières

PROJET DE PERFORMANCE DANS LE CADRE D'UNE RÉNOVATION URBAINE À SAINT-JACQUES, 63000

« Ce soir, on vous met le feu ! »

TRILOGIE - MA MURAILLE DE CHINE - 2e VOLET

La Muraille de Chine la nuit et la cathédrale de Clermont-Ferrand au fond - © Antonio Alvarez - 2021

Image créée avec le programme GoogleEarth®

<https://memoiresaintjacques.fr/le-projet/>

OBJECTIFS DE LA MISSION MÉMOIRE / DEVENIR / CULTURE

Pour la mener à bien, il est nécessaire d'avoir à chaque instant à l'esprit les fondamentaux suivants :

- 1** - La transformation du quartier Saint-Jacques, sa connexion au centre-ville et l'amélioration de son image et de son attractivité sont des enjeux prioritaires du projet métropolitain.
- 2** - Le choix de l'art et de la culture pour véhiculer le récit mémoriel de Saint-Jacques est un acte symbolique fort et une opportunité incroyable pour pousser très loin l'aventure entre le milieu artistique et culturel, les habitants de Saint-Jacques et tous ceux qui souhaitent s'engager dans ce processus.
- 3** - La stratégie portée à l'endroit de Saint-Jacques est ambitieuse, elle s'inscrit dans un temps long et intègre des rendez-vous (Temps fort Arriver Partir, intégration et impulsion du projet Clermont, capitale européenne de la Culture 2028) qui nécessitent anticipation, rigueur, créativité et audace.
- 4** - Les habitants de Saint-Jacques sont au cœur du volet mémoriel, leur implication (pouvant prendre de multiples formes) est une impérieuse nécessité.

TRILOGIE - MA MURAILLE DE CHINE - 2e VOLET

PROJET DE PERFORMANCE DANS LE CADRE D'UNE RÉNOVATION URBAINE

À SAINT-JACQUES, CLERMONT-FERRAND

PROPOSITION D'UN SPECTACLE VIVANT

Performance, Sons & Lumières

« Ce soir, on vous met le feu ! »

VERSION 2

Antonio Alvarez - Juin 2021

Boxe painting - © Sales gosses 1986
 Performance vendredi 14 février 1986, Galerie d'art contemporain (GAC) Quai des États-Unis, Nice – « Carte blanche à Verbe d'État » : La comédie de l'art - Photo © Philippe Carbon pour Nice matin.

Salgossus monstruosus - © Sales gosses 1986
 Performance Place du village des haut-de-Cagnes, Nice – « Kagnes-sur-Klein » : Verbe d'États - Hommage à Yves Klein © Philippe Carbon pour Nice matin. © Antonio Alvarez.

Nb : Le groupe d'artistes Sales Gosses est constitué de Antonio Alvarez (Infographiste), Yves Fournier (Chef Déco cinéma) et Denis Martinel (Artiste Peintre) mais, seul Antonio Alvarez est concerné par ce projet de rénovation urbaine.

Préambule

En 1984, dans un autre siècle, je m'associais avec deux complices pour former le groupe de « performeurs » **sales gosses**¹. Cette aventure dura un peu plus de deux ans et se déroula tellement bien qu'elle nous permit d'acquérir quelques titres de gloire au point d'apparaître dans « Une histoire de la performance sur la Côte d'Azur de 1951 à nos jours »².

C'est à partir de cette expérience singulière et dans la continuation de celle-ci que je vous propose aujourd'hui un projet de performance s'insérant dans le travail mémoriel pour une rénovation urbaine sur le quartier Saint-Jacques engagé par la Métropole Clermontoise.

1 - <https://www.salesgosses.fr/> | Groupe de performeurs dans la veine « situationniste-punk »

2 - <https://performance-art.fr/fr/performance/catapulte-desirs>. | « ...base de données destinée à être évolutive, pouvant également servir à des projets menés par des chercheurs ou des organismes intéressés par le développement de la performance hors de nos frontières, quels que soient les époques ou les courants. »

Ben Vautier fait un tir avec le premier modèle de catapulte - Sales gosses 1985

ARTJONCTION, Foire Internationale de l'Art Contemporain, Nice – ©Antonio Alvarez

© Lapie et ayants droits | La Muraille de Chine | 1960-1966

Introduction

Dans le cadre de ce travail mémoriel pour une rénovation urbaine, mon objectif est de rendre un dernier hommage au bâtiment géant dénommé « **La Muraille de Chine** » avant sa déconstruction à partir de 2022. Édifice que j'ai habité de 1964 à 1981.

Cet hommage, envisagé sur le thème de *l'abréaction éphémère*¹, aura lieu au cours d'une **soirée spectaculaire** mélangeant paroles, échanges avec les habitants, jeux architecturaux et créations artistiques, sous la forme d'une performance.

De la performance et du cirque combinés au « mapping 3D ».

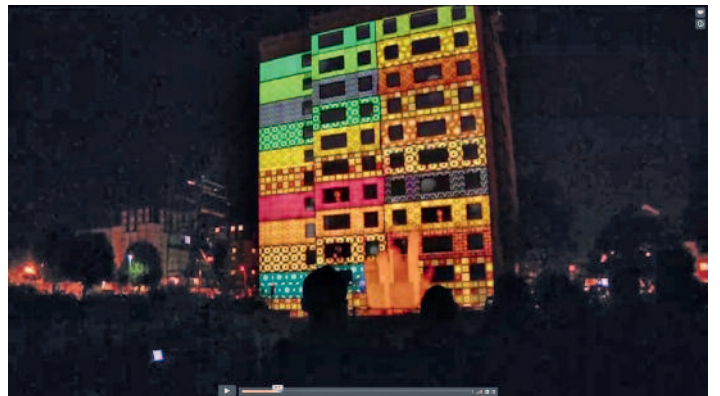
Pour tenter de créer une catharsis dans cet événement unique, je souhaiterais associer une troupe de danseurs/jongleurs de feu ainsi que des effets pyrotechniques inspirés du spectacle de cirque en association d'un mapping 3D sur la face sud de l'édifice.

Recherchant dans la combinaison de ces différentes pratiques artistiques, un effet tout à fait spectaculaire en terme d'impact visuel.

1 - L'abréaction comme mécanisme de défense dans une perspective dynamique.

L'abréaction, terme utilisé en psychiatrie et en psychothérapie, désigne toute décharge émotionnelle qui permet à un sujet d'extérioriser un affect lié à un souvenir traumatique et, en conséquence, de se libérer de son poids pathogène. Parfois, le malade « abréagit » spontanément (abréaction spontanée ou accidentelle), par exemple lorsque l'événement traumatique est récent. Le thérapeute peut, notamment, provoquer l'abréaction par l'hypnose (abréaction provoquée ou secondaire). L'effet produit est appelé catharsis (purification, purgation).

*<https://www.universalis.fr/encyclopedie/abreaction/>

Dans le cadre du **plan de rénovation urbaine du quartier Chanteraigne-Montvilliers à La-Chapelle-Saint-Luc (dans l'Aube)**, autour de la démolition de la tour « Sarail », l'objectif est de rendre un dernier hommage au quartier avant sa transformation définitive par la création d'un *Spectacle Son & Lumière* en **projection architecturale sur la dernière tour avant destruction**.

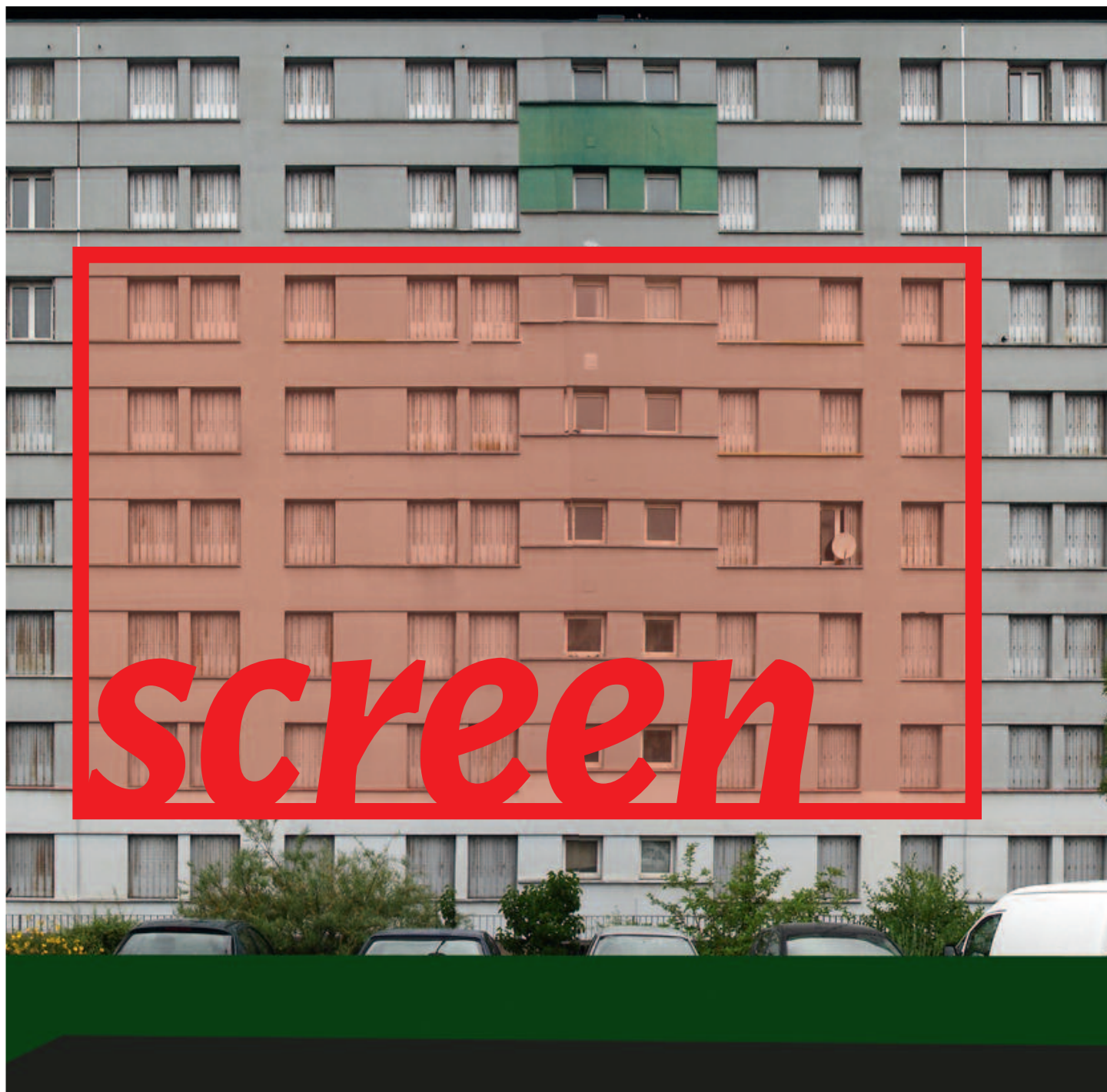
.

Des projections géantes comme support de la mémoire : le « Mapping 3D »

Le mapping 3D est une forme moderne de représentation créative, certainement l'une des plus impactantes en terme de communication événementielle.

Cette technique permet de projeter une vidéo sur un objet ou un bâtiment en tenant compte de sa forme, de sa particularité. Ces projections dynamiques offrent un spectacle unique et permettent de créer un espace d'immersion personnalisé et extrêmement riche.

L'illusion d'optique qui en résulte rend indéterminée la différence entre surfaces matérielles et projections immatérielles. Le bâtiment tend à disparaître, comme dans un film de Méliès.

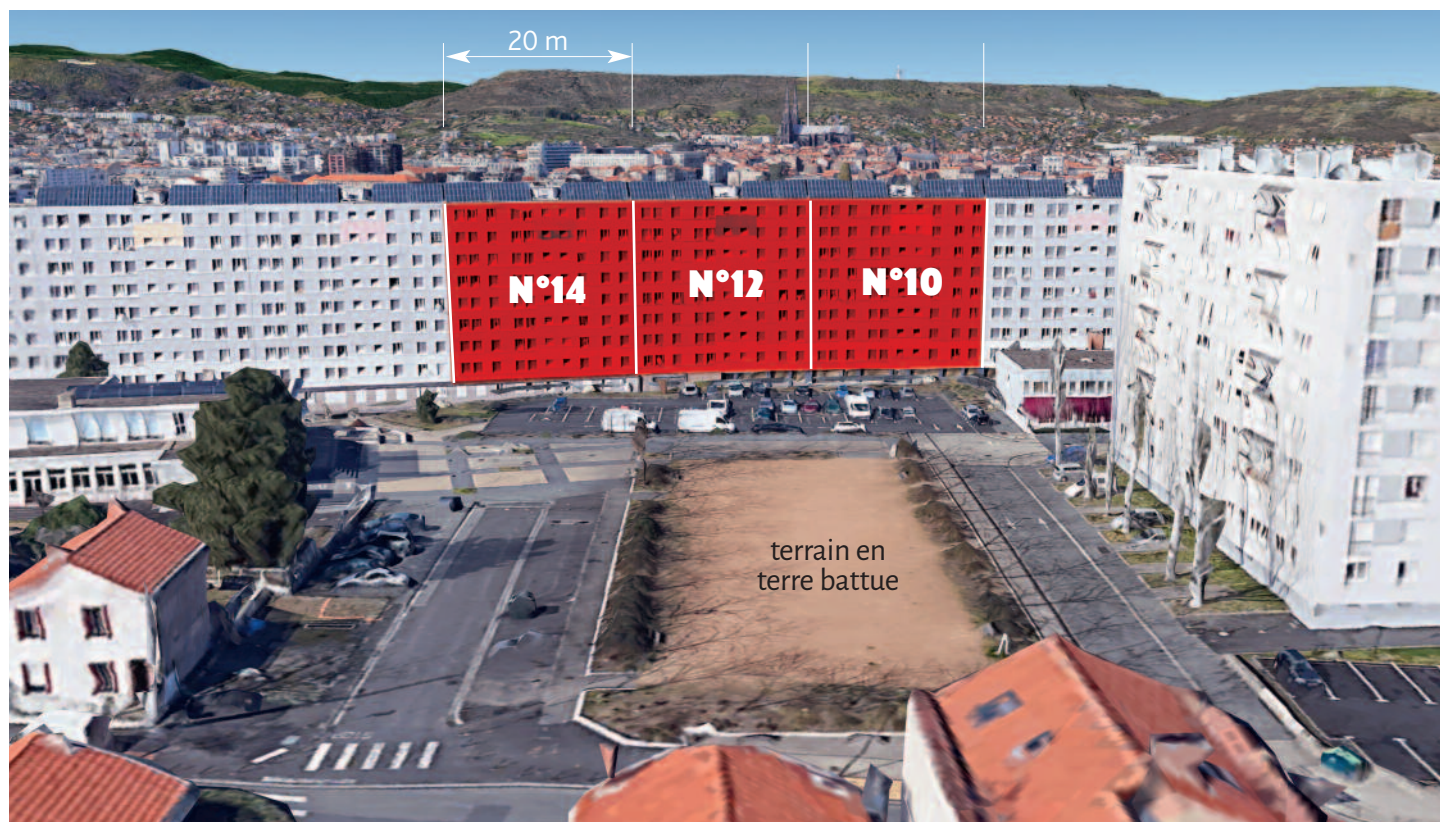

*De la mesure dans la démesure : **un écran de projection géant « in situ »***

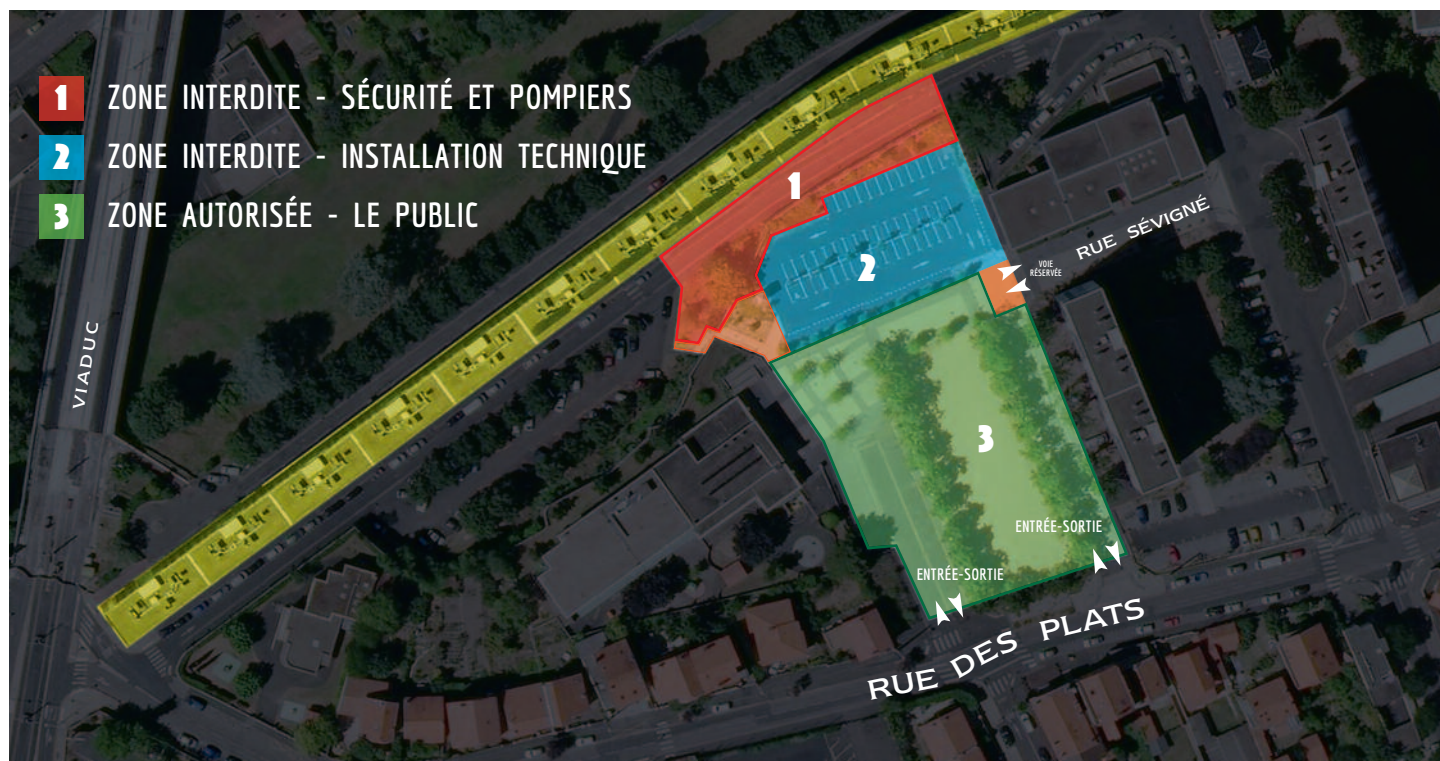
Utiliser la façade de La Muraille de Chine comme «écran géant», est un élément qui permet de fixer sur le bâtiment lui-même les structures narratives des films qui y seront projetés. La topographie du lieu permettant ainsi de combiner ces images avec la performance dans une dynamique de spectacle.

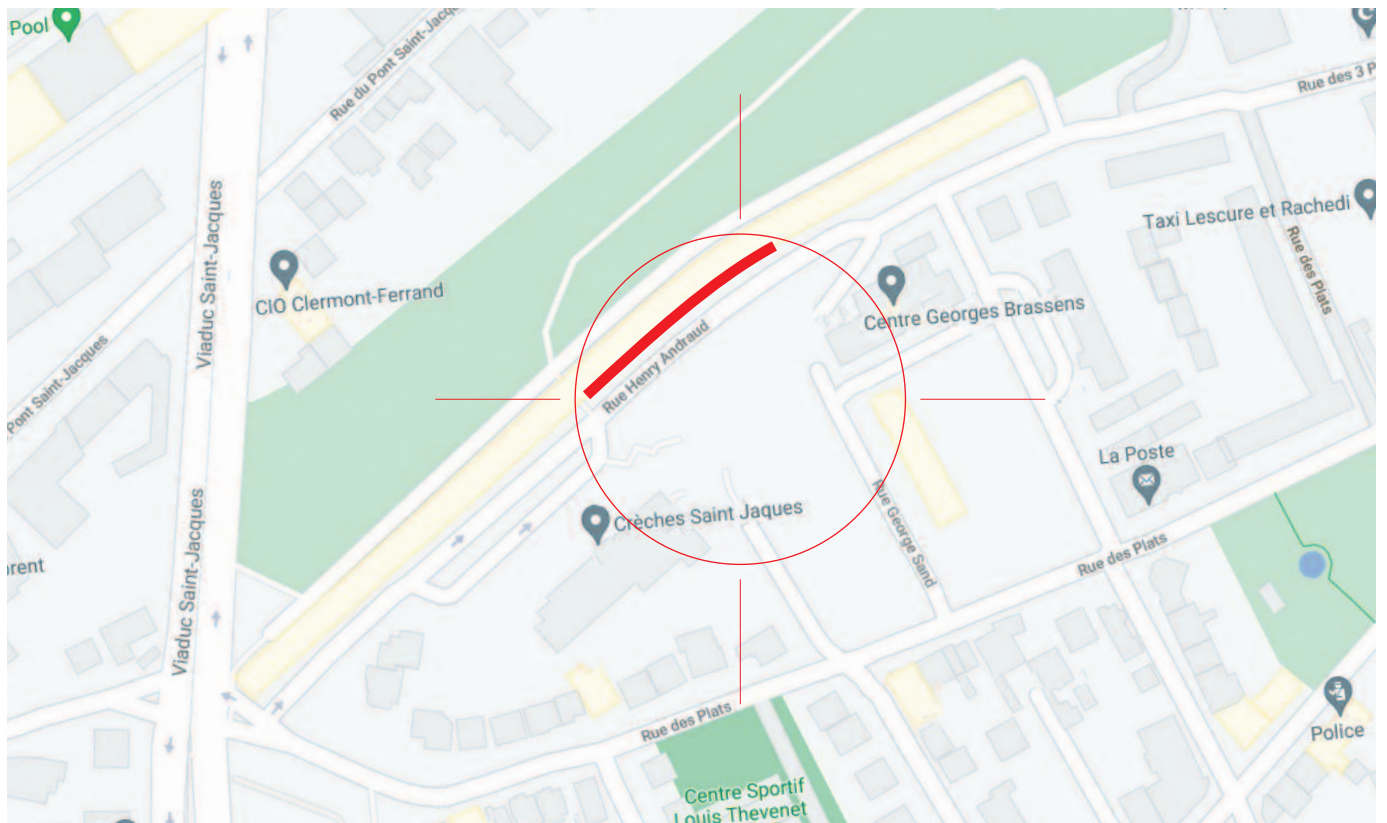
Le mixage des Arts-vivants comme la danse, le cirque et la musique, associé au «mapping 3D» permettra ainsi l'élaboration d'un champ d'expérimentation et de collaboration artistique avec les habitants du quartier, les élèves des écoles et des collèges de Saint-Jacques.

Se sera aussi une expérience nouvelle pour le public.

Un choix stratégique pour la manifestation

*Définir le lieu du spectacle et la surface de projection : **un choix stratégique pour l'accueil du public***

De toute évidence, la meilleure implantation d'un spectacle avec un mapping sur la Muraille de Chine se trouve entre le N°10 et le N° 14, face sud du bâtiment. Cette portion de la Muraille offre une grande surface de projection sans immeuble ou maison devant qui pourraient interdire la réalisation d'un tel événement. De plus, cette partie dispose, juste devant le bâtiment, d'un parking permettant d'accueillir la performance ainsi qu'un grand terrain en terre battue permettant d'accueillir le public dans des conditions de sécurité et de vision optimales. Cela permet d'avoir une entrée et une sortie du public sur la rue des Plats. La rue Sévigné, devant le Centre Georges Brassens, étant strictement réservée aux véhicules prioritaires et aux membres du staff.

Cette portion du terrain permet d'obtenir une configuration optimale pour le bon déroulement des opérations. Un zonage adéquat définit les parties réservées au personnel technique et au matériel, puis au public. Un autre, au pied de l'édifice, totalement interdit à la circulation, permettra de récupérer sans danger les projectiles.

Boules de feu - Lorelei, Kiwidos - ©Abrac'Echass

« Ce soir, on vous met le feu ! »

Du spectacle vivant combiné au mapping

Événement rare, s'il en est, l'association d'un spectacle vivant en alternance et en dynamique avec la projection d'un mapping demeure un point central du spectacle.

Scénario

Sur des rythmes de percussions dans le style « Les Tambours du Bronx », un spectacle de danse de « Bolas de fuego » (boules de feu) et plusieurs tirs de catapulte viendront introduire le spectacle. Le dernier tir de cette première série déclenchera la première projection vidéo géante sur la façade, qui prendra ainsi le relais du spectacle vivant.

Plusieurs séries de tirs de catapulte se répéteront tout au long du spectacle en alternance avec les différentes projections vidéos. Une façon d'introduire chaque partie du travail mémoriel projeté à l'écran, comme un début de chapitre.

Les munitions lancées par la catapulte auront un lien direct ou non avec la thématique de la projection qui suit.

L'accompagnement musical de la performance des catapultes et de la danse du feu, sera généré en direct par un groupe de percussionnistes battant tambour sur des vieux barils.

Chaque vidéo projetée sur la Muraille aura sa propre bande-son.

Tirs de Catapultes

Une danse du feu au rythme des tambours ouvre le spectacle, semblable à un rituel tribal.

Après un certain temps de spectacle, les opérateurs arment les catapultes sous la surveillance et les directives du conducteur, les percussions donnent le tempo. Les treuils entrent en action et tendent les lanceurs des catapultes.

Une fois la catapulte tendue, les munitions sont installées dans leur godet.

Une sono retransmet l'annonce du tir imminent.

Le service de sécurité se met à l'affût pour parer à toute éventualité.

Le feu est mis à la munition.

C'est enfin le moment du tir !

Ce soir, on vous met le feu ! - Projet de performance au pied de la Muraille de Chine - © Sales gosses, juin 2021
Projet de Rénovation Urbaine - Quartier Saint-Jacques, Clermont-Ferrand

*Une expérience visuelle originale : **les arts-vivants combinés au mapping 3D***

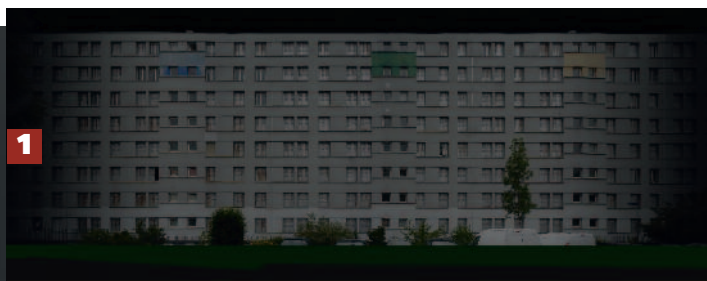

Ce soir, on vous met le feu ! - Projet de performance au pied de la Muraille de Chine - © Sales gosses, juin 2021
Projet de Rénovation Urbaine - Quartier Saint-Jacques, Clermont-Ferrand

Le Mapping 3D

À la fin de cette première série de tirs contre la muraille, en interaction, le mapping est projeté. Méliès entre en jeu. Nous basculons d'un monde archaïque bien réel à un monde numérique totalement virtuel.

Peu à peu, la muraille prend feu virtuellement et révèle la vue sur la ville, rompant ainsi symboliquement la barrière qui séparait le quartier Saint-Jacques du centre ville.

MUNITION : Boule de feu

MUNITION : Chevroline sonore

Quelles munitions pour la Catapulte ?

La Catapulte accepte toute sorte de munitions pour chaque tir.

Étant muni d'un godet en zinc, il est possible d'armer la catapulte avec tous les objets du quotidien seulement si la taille et le poids du ou des objets le permettent.

Il est aussi possible d'envoyer des matières liquides, du moment qu'elles sont contenues dans un récipient dur ou mou et qu'elles rentrent dans le godet. On peut par exemple envoyer un sac poubelle rempli d'eau.

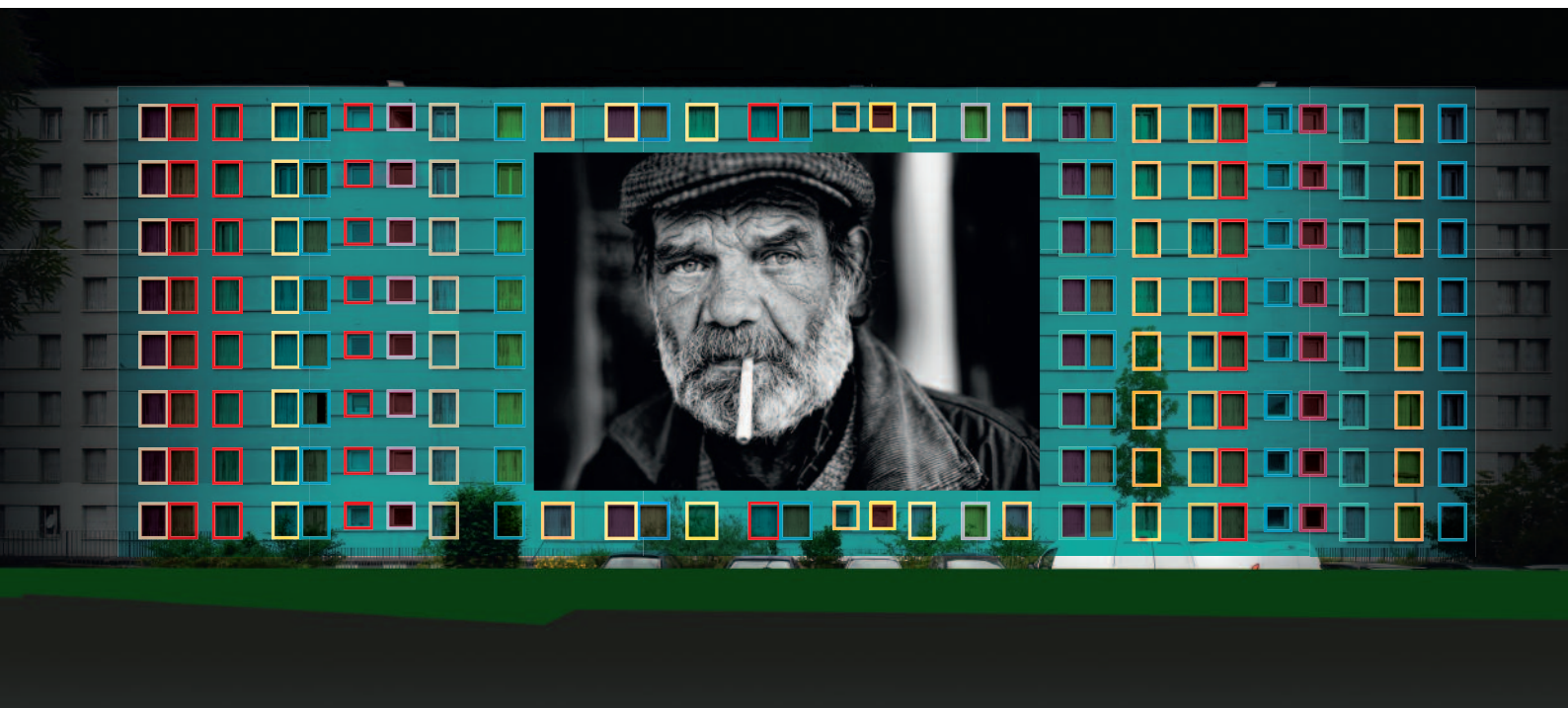

Évaluation
du risque

Une boule de feu de 50 centimètres de diamètre fabriquée à partir d'un noyau en chiffon, imbibé d'un peu de pétrole, entouré de multiples branches de bois entremêlées, comme un panier tressé, est une munition idéale et peu dangereuse contre un bâtiment tout en béton. C'est l'équivalent d'essayer de mettre le feu à un parpaing de construction avec une boîte d'allumettes...

Un lot de « réveils-matin » à l'ancienne, tous réglés à la même heure de réveil, peut-être envoyé comme un tir de chevrotine au moment du déclenchement des sonneries. Hommage aux Pink Floyd... évocation du temps et de son utilisation.

Des vieux ordinateurs et smartphones, des vieilles chaussures et des vieilles lunettes, des jouets en plastiques d'armes de poing et de guerre... des poupées et des pastèques, sont parmi les munitions préférées de la Catapulte.

Quelles projections pour le Mapping ?

Concernant les films qui seraient projetés, je souhaiterais développer un partenariat avec les écoles d'Art ou d'animation de la ville, aptes à réaliser du contenu 3D pour le mapping. En accord avec les enseignants et les équipes pédagogiques, l'idée serait de faire participer les élèves qui souhaiteraient, par un investissement personnel, intégrer une équipe et un projet concret, s'essayer au monde du mapping.

Un second souffle pour des projets déjà réalisés.

Tous les intervenants aux diverses expériences déjà réalisées autour du projet de rénovation urbaine, les travaux photographiques, graphiques ou éditoriaux, pourraient trouver-là un nouveau support de diffusion, un nouveau regard.

Participation des collèves et écoles du secteur.

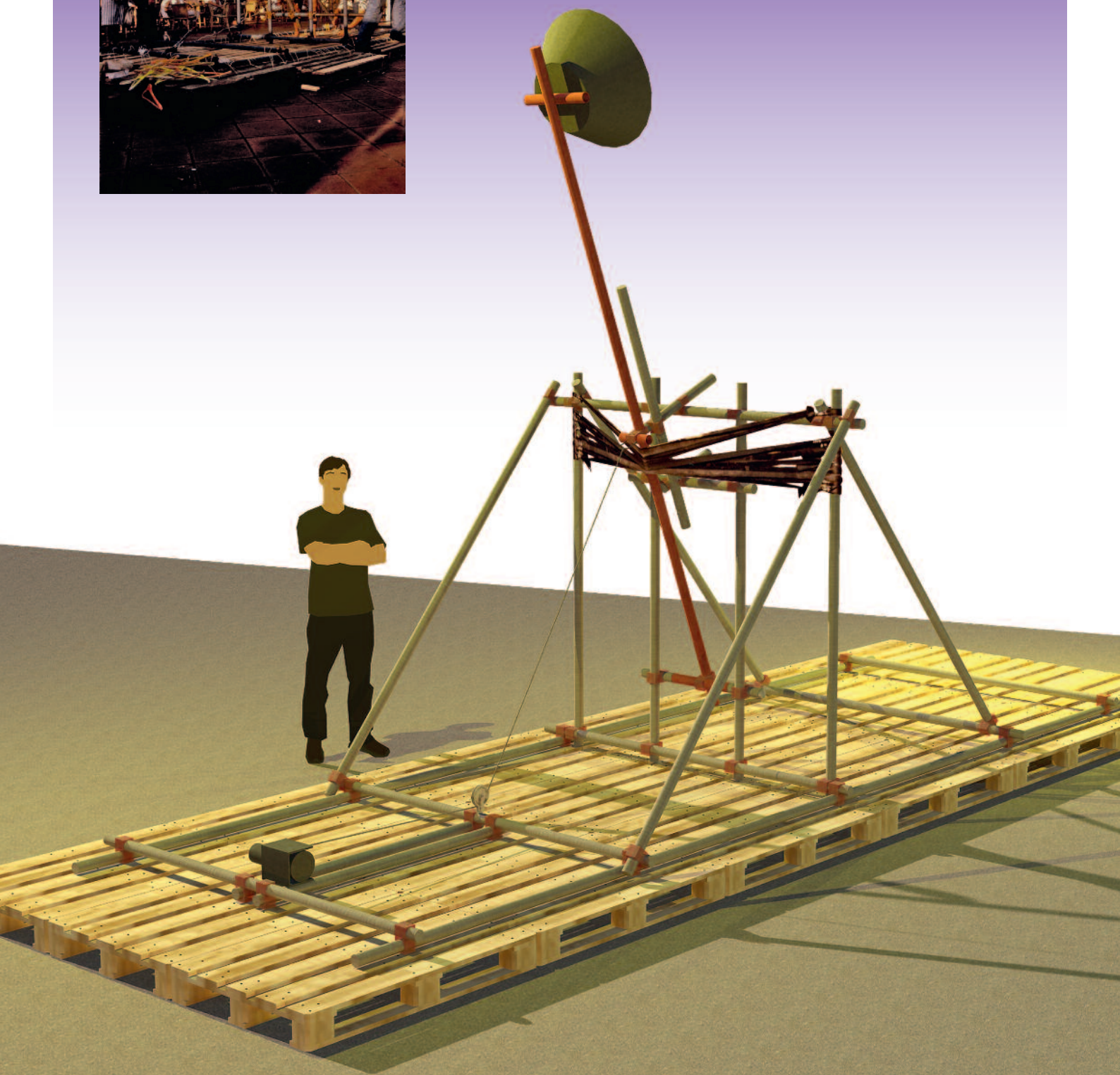
Des travaux de captation vidéos pourraient être réalisés par les groupes scolaires du quartier en partenariat avec une école d'enseignement vidéo.

Des interviews d'anciens résidents de la Muraille et des gens du quartier pourraient être diffusées.

Voulant donner un contenu à caractère mémoriel à travers un processus créatif et collaboratif, je souhaite créer la synergie nécessaire autour du projet et sortir du Mapping 3D purement décoratif et répétitif.

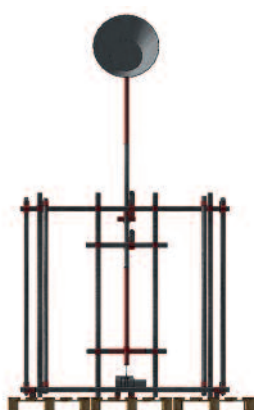
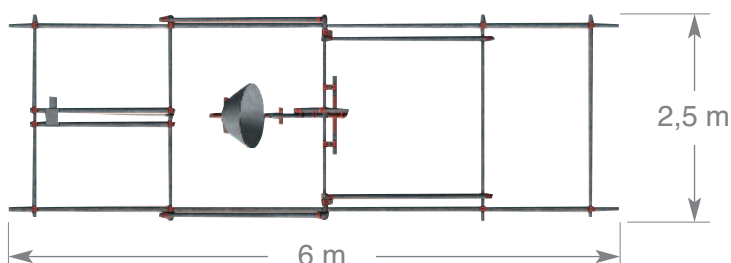

Une Catapulte signée « Sales gosses »

La Catapulte à désirs - © Sales gosses 1986

© Christine Escudié - « Carte blanche à Verbe d'État » : La comédie de l'art. Performance publique sur le Cours Saleya, Nice

Une catapulte qui a déjà fait ses preuves.

Catapulte empirique faite de barres d'échafaudage, d'une colonne de direction, d'une bassine en zinc, quelques palettes de marchandises, deux ou trois chambres à air de camion, de la ficelle et du fil de fer. Sans oublier le treuil pour tendre le bras lanceur. Malgré ses apparences rachitiques, cette catapulte est capable d'envoyer un objet de plusieurs kilos à une trentaine de mètres sans aucune difficulté.

La fabrication est assez aisée, la mise au point doit s'effectuer en amont pour faire tous les réglages d'angle de tir et de distance.

Les tirs font l'objet d'un soin très particulier quand à la sécurité des opérateurs et du public. Un conducteur commande à deux opérateurs qui arment la catapulte et effectuent les tirs. La sécurité est la priorité.

Il faut 10 minutes pour armer chaque tir. Dans un chorégraphie bien réglée, chaque intervenant joue son rôle pour que le tir soit réalisé dans les conditions optimales.

Le spectacle est tout simplement magique !

KESSKILFO ?

PERFORMANCE

COTÉ SCÈNE

- **4** OPÉRATEURS DE CATAPULTE → Habitants du quartier formés pour
- **2** CONDUCTEURS DE CATAPULTE → Habitants du quartier formés pour
- **1** Cie DE DANSE /JONGLEURS DE FEU → Cie régionale ou Indépendants
- **1** GROUPE DE PERCUSSIONNISTES → Conservatoire de Clermont-Ferrand
→ Indépendants

COTÉ TECHNIQUE

- QUELQUES ÉCLAIRAGES EN COULEURS → + opérateur
- **1** SONO → + opérateur
- **1** AGENT TECHNIQUE + VÉHICULE
- **1** LOT DE BARRES D'ÉCHAFAUDAGE + ATTACHES
- **10** BARILS USAGÉS VIDES

COTÉ SÉCURITÉ

- **2** POMPIERS
- **1** SERVICE D'ACCUEIL → Habitants du quartier
- **1** LOT DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ VAUBAN (une trentaine)
- **5** EXTINCTEURS

SUR PLACE

- UN POINT D'ACCÈS À L'EAU
- UN POINT D'ACCÈS À L'ÉLECTRICITÉ
- UN MOBIL HOME DE CHANTIER QUI FERME À CLÉ (accueil du staff)

MAPPING

COTÉ SCÈNE

- **3** GROS PROJECTEURS VIDÉO POUR MAPPING AVEC SUPPORT
- OPÉRATEUR(S) POUR INSTALLATION ET ÉTALONNAGE
- FACE SUD DE LA MURAILLE DE CHINE DU N°10 AU N°14
- ...

KOMBIENSSAKOUTE ?

À ce stade de la conception, tout reste à faire en matière de tarification. C'est une opération qui demande du temps, aller voir les prestataires, trouver les bonnes personnes, expliquer le projet et demander des devis ou proposer un partenariat.

AKELDATE ?

Conscient que le temps m'est compté alors qu'une telle organisation nécessite plusieurs mois, voir une année complète, cette manifestation ne pourra voir le jour que l'année prochaine. À partir du mois de mai, juin... jusqu'en septembre, octobre. Les derniers occupants ne seront plus là et le secteur ressemblera à un vaste chantier. Moment idéal pour que cette performance soit réalisable, dans une ambiance de transformation totale, à la *Bled runner*. La catharsis jouera à plein.

POUR FINIR...

Cette première mouture du projet est une base de travail qui à pour objet de servir de proposition et, si par le plus grand des hasards ce travail vous intéresse, qu'il soit sujet à discussion.

Ce document et chacun des éléments, infographies, photographies et textes qui le composent sont protégés au titre de la législation de la propriété intellectuelle. Les contenus figurant dans ce document sont la propriété de son auteur : Antonio Alvarez. Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du document et/ou des éléments qui le composent n'est pas autorisée sans le consentement expresse de l'auteur.

TRILOGIE - MA MURAILLE DE CHINE - 2e VOLET

PROJET DE PERFORMANCE DANS LE CADRE D'UNE RÉNOVATION URBAINE

À SAINT-JACQUES, CLERMONT-FERRAND

PROPOSITION D'UN SPECTACLE VIVANT

Performance, Sons & Lumières

« Ce soir, on vous met le feu ! »

VERSION 2

Antonio Alvarez - Juin 2021

06 51 64 64 73 - antonioalvarez.13005@gmail.com

La Muraille de Chine et son viaduc - © Antonio Alvarez - 2021

Image créée avec le programme GoogleEarth®

Cette proposition peut être envisagée aussi dans le cadre de
Clermont-Ferrand **Capitale Européenne de la Culture 2028**

TRILOGIE - MA MURAILLE DE CHINE - 2e VOLET