

ESPECES
D'ESPACES

Espèces d'Espaces

—
Rapport d'activité 2023

Sommaire

—

ESPECES D'ESPACES

La compagnie

Définition(s)

LES PROJETS

Chemin faisant - Cantal (85) - *résidence artistique de territoire*

En attendant la Vague - Bretagne (29) - *création contextuelle*

En attendant la Vague - Vendée (85) - *création contextuelle*

Avant l'Aube - Nantes (44) - *labo de création in situ*

Espèces d'Espaces est co-dirigé par Jean-Marc Besenval et Florentin Guesdon.

Espèces d'Espaces

Parce que souvent on nous prend pour des OVNI. Parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Théâtre ou cinéma ? Décors ou scénographie de l'espace public ? Live ou enregistré ? Si nous étions tout cela à la fois ? Et on dirait que ça s'appellerait du cinéma-vivant.

Depuis 2019, le collectif Espèces d'Espaces, co-dirigé par Jean-Marc Bésenal, réalisateur, et Florentin Guesdon, scénographe, développe des projets de cinéma-vivant. Ensemble, ils explorent et expérimentent depuis 5 ans des formes et des dispositifs qui mêlent cinéma, installations scénographiques, dispositifs immersifs et expériences participatives avec les spectateurs dans l'espace public. Les projets sont imaginés selon trois grands axes : des projets de territoire, des protocoles de création in situ et des installations interactives proposées comme des entresorts ou des scénographies vivantes.

Regard dans le rétro

2023

- Avant l'Aube - Caserne Mellinet - Nantes (44)
- Chemin faisant - Hautes Terres Communauté (15)
- En attendant la Vague - Océan Marais de Monts (85)
- En attendant la Vague - Côte des Légendes (29)

2022

- Avant l'Aube - festival In Cité - Rostrenen (22)
- Lieu(x) - La Grand'Fabrique d'Imaginaire - Lesneven (29)
- Radio-taxi - Nantes (44)

2021

- Coeurs Naufragés - Festival de Cinéma - La Baule (44)
- Kino Cabaret - Transfert - Rezé (44)
- Le Grand Tuuuuuut - Le Grand T & l'ANPU - Nantes (44)

2020

- A vos fenêtres - Ville de Nantes - Nantes (44)
- Lieu(x) Communs - Grand T - Nantes (44)
- Kino Cabaret - Ateliers Magellan - Nantes (44)

2019

- Lieu(x) Communs - Montreuil-Bellay (49)
- Studio d'escamotage - Festival Mais Yes ! - Nantes (44)

L'équipe

Jean-Marc Bésenal
Co-directeur d'Espèces d'Espaces.
Réalisateur, scénariste et monteur.

Florentin Guesdon
Co-directeur d'Espèces d'Espaces.
Concepteur, scénographe et constructeur.

Zoé Jarry
Chargée de production
Collaboratrice artistique

Définition(s)

Depuis 2022, Espèces d'Espaces tente de se (re)définir.

Un exercice qui s'affine en faisant, au fur et à mesure des expériences et des projets.

Se définir, c'est essayer de trouver les mots justes, de poser les concepts, d'affirmer une identité et une ligne artistiques pour mieux les déployer.

L'ADN de nos projets

{tentative de définition}

- Ecriture au plateau & fabrique dans l'espace public : le *in situ* comme ligne artistique
- Collectage, repérages, immersion à la base du processus de création
- Mise en récit du projet : raconter la fabrique de l'imaginaire, documenter le collectage et l'écriture
- Implication des publics, mise au travail des participants, qu'ils soient spectateurs ou non
- Faire trace(s)

Notre démarche

- Être dans une posture de recherche et expérimentation pour inventer de nouvelles formes/narrations/dispositifs
- Préférer les formes-protocoles aux créations finies
- Localiser #1 : contextualiser & situer la création (collectage et *in situ*)
- Localiser #2 : ajuster la diffusion (à un contexte qui fasse sens, à une «commande», à un territoire, ...)

Phasage

- Phase 1_ Immersion, repérage, collectage... (qui peut être concomitante à la phase 2).
- Phase 2_ Activation du territoire
- Phase 3_ Ecriture, création, expérimentation du dispositif live
- Phase 4_ Restitution live
- Phase 5_ Traces

Tout au long de cette démarche, une mise en récit du processus s'opère, comme un making-of. Il nous permet de documenter et archiver le collectage, les rencontres mais aussi de rendre visible l'envers du décor, la fabrique (à vue), tout en nouant une relation privilégiée/complicité avec les habitants-spectateurs-commanditaire.

Challenges et questionnements à venir

- Trouver le modèle de développement & modèle économique de la compagnie, entre projets de territoire et « tournée »
- Affirmer nos forces et faire valoir nos singularités comme notre « marque de fabrique »
- Asseoir ce nouveau positionnement de la compagnie (sans le figer) dans la recherche de nouveaux partenaires

Rapport d'activité 2023

Projet de territoire

2023-24

Chemin faisant

Exploration cinématographique en montagne volcanique
Résidence artistique de territoire - Hautes Terres
Communauté (15)

📍 Hautes Terres Communauté /
Cantal (15)

Contexte

En réponse à un appel à résidence intercommunale, autour de la montagne volcanique.

Territoire : Communauté de communes de 11 500 hab, fusion de 3 anciens EPCI. 35 communes
Territoire rural, faible densité de population.

Proposition artistique / intention

Suivant un principe de mise en abyme qui lui est cher, Espèces d'Espaces met en scène une vraie-fausse équipe de cinéma, aussi brinquebalante qu'exaltée. Composé de Pippo Taleggio, réalisateur italien grandiloquent, de Ruben Sanchez, assistant effacé et faire-valoir et de Lila Tobosco, scripte-scénariste, le trio sillonne les Hautes Terres à vélo. Ce principe d'itinérance laisse la place aux rencontres prévues et imprévues.

Sous le prétexte du tournage de son prochain film, l'équipe convie les habitants à raconter leur territoire et à se raconter. Le dispositif itinérant, trois vélos et leur remorque-studio attise la curiosité pour provoquer la rencontre.

Phase 1 // Repérages

Mai 2023

5 jours d'immersion pour prendre le pouls du territoire, s'imprégner des lieux, commencer à rencontrer les gens et faire connaissance avec l'équipe sur place, chargés de mission et élus.

- 7 rencontres avec des acteurs locaux
- 2 réunions de coordination
- 1 réunion avec le service communication

Phase 2 // Exploration

Juillet 2023 / Episode #1 / A dos de vélo

Les repérages et l'immersion ont permis de co-construire un itinéraire cyclable de 10 jours nous permettant de circuler sur une majeure partie du territoire, de mettre en place des temps publics mais aussi des temps d'éducation artistique et culturelle avec les centres de loisirs, ainsi que de rencontrer des acteurs du territoire.

Une restitution publique de l'exploration a été proposée le dernier jour à Murat, tandis que nous relations au jour le jour nos aventures sur Internet et les réseaux sociaux.

<p>Samedi 8 juillet 2023 / Prat de Bouc / Départ de l'épopée 14h-17h : Tournage participatif en plein air 17h30-18h30 : Veillée artistique Causerie et projections Lieu : Maison du col, Prat-de-Bouc.</p>	<p>Vendredi 14 juillet 2023 / Neussargues-en-Pinatelle 19h-23h : Veillée artistique Causerie : « Cantal : paradis perdu ou Eldorado ? » Et projections grand format. Lieu : Café des Voyageurs</p>
<p>Lundi 10 juillet 2023 / Chalinargues Balade filmique au départ de Chalinargues vers le Lac du Pécher.</p>	<p>Samedi 15 juillet 2023 / Allanche 17-18h : Tournage participatif ouvert à tous Lieu : centre-ville d'Allanche.</p>
<p>Mardi 11 juillet 2023 / Allanche Ateliers Cinéma-vivant avec l'accueil de loisirs.</p>	<p>Dimanche 16 juillet 2023 / Chalinargues 18-21h : Tournage participatif. Lieu : Bar-Supérette Chez Jo.</p>
<p>Mercredi 12 juillet 2023 / Molompize 18h-20h30 : Lecture-paysage au cœur des Palhàs et tournage participatif</p>	<p>Mardi 18 juillet 2023 / Murat Ateliers Cinéma-vivant avec l'accueil de loisirs - 21h : Visite au flambeau avec tournage participatif - 22h-23h : Veillée artistique Carnet de bord sous forme de projections. Lieu : halle du marché couvert</p>

Bilan quantitatif et qualitatif

Du 8 au 18 juillet 2023

- **Temps de présence sur le territoire**

10 jours sur le territoire, en itinérance à vélo

- **Nombre d'interviews et de collectage**

Une quinzaine d'interviews réalisées au long cours, planifiés ou au hasard des rencontres.

- **Education artistique et culturelle**

3 ateliers de cinéma-vivant auprès de 3 centres de loisirs, soit 70 jeunes.

- **Nombre d'interventions / propositions participatives**

10 propositions participatives majoritairement dans l'espace public.

- **Partenariats créés avec les acteurs locaux**

Service Tourisme/Montagne ; service Espace Naturel Sensible ; association des Pahlas ; 3 bistrot ; Office de tourisme ; Conservatoire de Musique ; club cycliste Allanche Cézallier ; Marché des producteurs de Murat.

- **Public touché au total**

Autour de 350 personnes.

Itinéraire

- Co-construction de l'itinéraire

- Co-programmation des rencontres et du déroulé de l'itinérance

Septembre 2023 / Episode #2 / Rentrée buissonnière

La deuxième période d'exploration à vélo, qui s'est déroulée sur la période scolaire, permettant de tisser des liens avec les établissements scolaires, mais aussi de poursuivre l'itinérance dans des communes où nous n'étions pas encore allés.

A nouveau, plusieurs temps publics ont été proposés, le plus souvent en partenariat avec des associations ou des acteurs locaux, pour mieux mobiliser les publics.

<p>Dimanche 17 septembre 2023 / Marcenat 15h-18h : Tournage participatif pendant les Journées du Patrimoine en partenariat avec l'Association du Patrimoine de Marcenat</p>	<p>Vendredi 22 septembre 2023 / Murat Atelier cinéma-vivant au collège de Murat.</p>
<p>Lundi 18 septembre 2023 / Saint-Saturnin 18h-22h : Pique-nique aux étoiles en partenariat avec L'Observatoire d'Astrophysique Cézallier Cantal Lieu : Peyrelade</p>	<p>Samedi 23 septembre 2023 / La Chapelle d'Alagnon 14-17h : Tournage participatif 19h-23h : Veillée artistique au fil de l'eau Causerie et projections sur paysage En partenariat avec l'association De l'eau au Moulin Lieu : Le Moulin de Gaspard</p>
<p>Mardi 19 septembre 2023 / Dienne Matinée : Balade filmique avec la Section sportive du Collège d'Allanche. - 17-21h : Escale de haut vol en vallée de la Santoire</p>	<p>Lundi 25 septembre 2023 / Saint-Poncy Ateliers Cinéma-vivant à l'école de Saint-Poncy</p>
<p>Mercredi 20 septembre 2023 / Murat 20h-21h30 : Cycloprojection en un tour de pédale En partenariat avec le collectif Au gré du Vent Lieu : Place du Plénol</p>	<p>Mardi 26 septembre 2023 / Massiac Ateliers Cinéma-vivant au collège de Massiac</p>
<p>Judi 21 septembre 2023 / Laveissière Atelier cinéma-vivant à l'école de Laveissière</p>	<p>Mercredi 27 septembre 2023 / Massiac 15-17h : atelier à la médiathèque 19h-22h : Veillée artistique « Portraits à ciel ouvert » Shooting participatif et projections grand format en partenariat avec le Musée Elise Rieuf</p>

Bilan quantitatif et qualitatif

Du 17 au 27 septembre 2023

- **Temps de présence sur le territoire**
10 jours sur le territoire, en itinérance à vélo
- **Nombre d'interviews et de collectage**
Une quinzaine d'interviews réalisées au long cours, planifiés ou au hasard des rencontres.
- **Education artistique et culturelle**
5 ateliers de cinéma-vivant auprès de 2 écoles primaires et 3 collèges, soit 120 jeunes.
- **Nombre d'interventions / propositions participatives**
7 propositions participatives majoritairement dans l'espace public.
- **Partenariats créés avec les acteurs locaux**
Association du patrimoine de Marcenat ; Observatoire d'Astrophysique ; Collectif Au gré du Vent ; Association De l'Eau au Moulin ; section sportive d'Allanche ; Conservatoire de Musique ; Musée Rieuf ; Médiathèque de Massiac ;
- **Public touché au total**
Autour de 300 personnes.

Communication & mise en récit

- Participation aux supports de communication (communiqué de presse), rédaction des publications sur les réseaux sociaux
- Rédaction du blog de la résidence, avec textes et photos, comme un carnet de voyage relatant l'itinérance

La mise en récit assure le fil rouge de la résidence, permet d'embarquer les gens dans un imaginaire et de documenter toutes les étapes de l'aventure à la manière d'un making-of.

Extrait du blog (Polarstep)

polarsteps Explore people, trips or locations...
Espèces D'Espaces | Create Travel Book | Share | Trip settings

Prat-de-Bouc, Paulhac
France • 8 July 2023 • 30°

Pippo Taleggio et son équipe débütent les tournages à Prat-de-Bouc. Premières prises grâce à notre remorque-travelling, habilement manoeuvrée par Ruben, tandis que Pippo dirige les figurants sous l'oeil de sa caméra !
Le plateau de cinéma en plein air s'anime, chacun est mis à contribution : randonneurs, pique-niqueuse, vétériste, éleveur... et même des skieurs !

Map showing locations: Riomès, Montagnac, Allanche, Neuvy-Celles, Cavessolère, Saint-Flour, Vic-sur-Cère, Ruzin-et-Margeride, Ardès.

La suite en 2024...

Printemps : 2 semaines de création in situ
juillet : 3 restitutions dans 3 communes

en attendant
la vague

En attendant la Vague

📍 *Lesneven Côte des
Légendes (29)*

Contexte

Compagnonnage artistique
avec La Fabrique d'Imaginaire

Territoire : 14 communes,
territoire littoral, nord-
Bretagne.

📍 *Océan Marais de
Monts (85)*

Contexte

En réponse à un appel à
résidence intercommunale,
lancé par la 5e Saison, dans le
cadre d'un contrat d'EAC.

Territoire : 5 communes,
paysages de marais et littoral.

Proposition artistique / intention

Espèces d'Espaces dessine un récit-monde dystopique, qui s'ancre dans le lieu investi et navigue ainsi entre fiction et réalité. Il décale les codes du genre apocalyptique par la poésie et la juxtaposition/désynchronisation des images projetées.

> Une création qui s'appuie sur deux projets de territoire, prétexte et terrains de jeux pour divers temps de recherche, d'expérimentations et de médiation en 2023-2024, le premier en Bretagne avec la Côte des Légendes (Pays de Lesneven, en Finistère) et le second en Vendée, avec la Communauté de Communes Océan Marais de Monts.

Du 17 au 22 avril 2022 : résidence de médiation et création

Dispositifs de cinéma-vivant participatifs et ateliers de médiation

Mettre les jeunes en situation d'interview autour de la montée des eaux, sur un territoire littoral et collectages de souvenirs et témoignages.

Sortie de résidence

Présentation publique le vendredi 21 avril 2023, en collaboration avec la compagnie Sumak (Céline Sorin, comédienne et Samir Dib, musicien), sur le site de Meneham (site extérieur en milieu naturel).

Bilan quantitatif et qualitatif

- **Temps de présence sur le territoire**

5 jours.

- **Collectage** inclus dans les temps d'ateliers.

- **Education artistique et culturelle**

4 jours de stage autour du cinéma-vivant, avec 12 jeunes de 8 à 14 ans.

Initiation au collectage et à l'interview

Initiation au fond vert

Atelier musique de film

- **Partenariats créés avec les acteurs locaux**

A partir d'une commande de Côte des Légendes Tourisme.

En collaboration avec la compagnie Sumak.

En préambule, une conteuse et un spécialiste du trait de côte.

- **Temps d'écriture & de création**

3 nuits de création in situ sur le site de Meneham.

- **Public touché au total**

Autour de 50 personnes.

La Communauté de Communes Océan Marais de Monts associe Espèces d'Espaces à son programme de résidence dans le cadre de la 5e Saison. 5 semaines de médiation et de création réparties sur la saison 2023-2024, avec une maquette du spectacle en septembre 2024.

Du 27 nov. au 1er décembre 2023 : résidence à Soullans (85)

Actions de médiation auprès de 2 classes de primaire et collège, intervention et collectage auprès du conseil des sages, écriture de l'imaginaire.

Sortie de résidence

Présentation publique le vendredi 1er déc. 23

Bilan quantitatif et qualitatif

- **Temps de présence sur le territoire**

5 jours sur 25 au total (les 20 suivants en 2024).

- **Collectage, immersion**

Auprès du conseil des Sages de Soullans, repérages, rencontre.

- **Education artistique et culturelle**

o Projet pédagogique avec l'école privée St Jean à St Jean de Monts. 1 classe de CMI-CM2 : 20 enfants

o Projet pédagogique avec le collège St Jean – Les Lauriers à St Jean de Monts. 1 classe de 4ème : 30 jeunes.

- **Temps d'écriture & de création**

2 jours d'écriture, recherche et création..

Rapport d'activité 2023

Laboratoire de
création in situ

Avant l'Aube

Création in situ dans la Caserne Mellinet
avec la participation des habitants

-
Déambulation sous casque audio

📍 Quartier Mellinet, Nantes (44)

Proposition artistique / intention

Contexte

Sur une commande initiale de La Générale de proposer des ateliers de cinéma-vivant.

Territoire : Quartier en transformation urbaine, friche d'une ancienne caserne militaire.

Nantes, caserne Mellinet, décembre 2023. 23h, il fait froid et une pluie fine tombe sous la lumière orange des éclairages de chantier. Une camionnette blanche est posée sur des parpaings, un homme s'en extirpe difficilement. Chaque nuit, il erre dans cette friche chargée d'histoire, mélange de bâtiments militaires désertés, de logements flambant neufs, d'immeubles en construction, de tas de gravats, d'empilement de pavés. Dans une déambulation sous casque, où les sons et les voix se mélangent aux jeux de lumières, les vidéoprojections sur paysage nous dévoilent les figures de ceux qui veillent sur la caserne.

Laboratoire de création

Avant l'Aube prend la forme d'une exploration cinématographique. Une ville, un quartier, un village, un chantier, une friche, autant de lieux qui deviennent des décors dans lesquels se joue un plan séquence, un tournage de cinéma dans lequel la caméra est remplacée par la vision du spectateur.

- Cycle d'ateliers participatifs avec les habitants
- 10 jours de création in situ dans la caserne Mellinet
- 4 représentations les 14 et 15 décembre 2023. Jauge 50 personnes par session.

Bilan quantitatif et qualitatif

- **Temps de présence sur le territoire**

Territoire familier où nous avons nos bureaux ; espace d'expérimentation ; communauté d'habitants

- **Documentation autour de la mémoire du lieu** : archives

- **Nombre d'ateliers, interventions et propositions participatives**

Interviews fictionnels - 3 personnes

Ateliers fond vert Initiation avec dessins – 40 enfants

Reconnaissance de votre fantôme -15-20 personnes

Soirée projection des fantômes de Mellinet – 50 personnes

Atelier d'écriture - 8 personnes

Atelier d'enregistrement sonore – 12 personnes

Atelier Fond Vert – 15 personnes

Chœur amateur : 8 complices présents en amont et pendant les restitutions

- **Partenariats créés avec les acteurs locaux**

A partir d'une commande de La Générale, maison du projet. Autres partenaires : Nantes Métropole Aménagement ; Docks du film ; La Ressourcerie Culturelle ; Cie David Rolland Chorégraphie (location des casques).

- **Temps d'écriture & de création**

10 jours et nuits de création in situ.

- **Public touché pour les restitutions**

4 sessions de 50 personnes.

