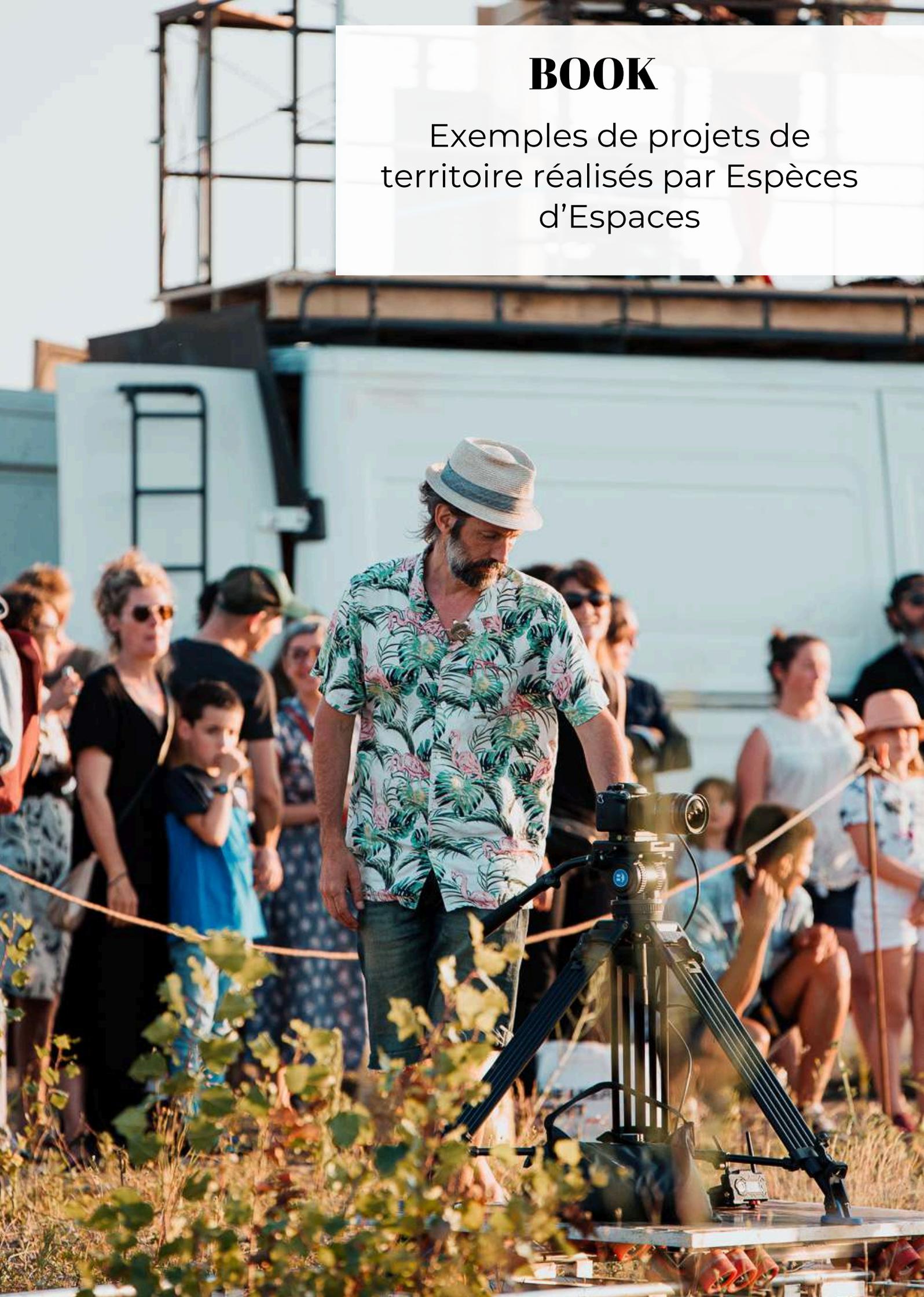

BOOK

Exemples de projets de territoire réalisés par Espèces d'Espaces

Sommaire

—

La compagnie	3
L'équipe	4
Boîte à outils	5

LE BOOK	6-18

Enquête sur Lie - vignoble nantais (44) - projet culturel de territoire

Chemin faisant - Cantal (15) - *résidence artistique de territoire*

En attendant la Vague - Bretagne (29) & Vendée (85) - *résidence artistique de territoire*

Avant l'Aube - Nantes (44) - *création contextuelle*

Espèces d'Espaces

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.

LE CINEMA VIVANT

Le cinéma vivant est une forme hybride qui combine les techniques du cinéma traditionnel avec la spontanéité et l'adresse publique du spectacle vivant, et plus précisément des arts de la rue et de l'espace public. Contrairement au cinéma classique, qui repose sur des films préenregistrés projetés en salle, le cinéma vivant introduit une dimension de performance en temps réel, mêlant des éléments comme la projection d'images, la musique live, la présence au plateau, et des interactions avec le public.

DE LA FABRICATION À VUE À LA PERFORMANCE

Les ingrédients du cinéma-vivant

Fusion entre cinéma et théâtre : La dimension performative naît de l'interaction entre extraits de films pré-enregistrés, séquences vidéos tournées en direct et jeu/narration « au plateau ».

Projection en direct et in situ : Des séquences filmées sont projetées en temps réel pendant que les acteurs et techniciens interagissent sur scène. Nous jouons avec les surfaces de projection, qu'elles soient écrans, façades, au sol, sur paysages naturels ou bâtis, ... En utilisant les techniques du mapping, nous nous emparons des espaces pour adapter nos créations in situ.

Musique live : Comme au cinéma, la bande-son fait partie intégrante de l'oeuvre. Qu'elle soit composition musicale, bruitage, ambiance sonore, elle est souvent donnée à voir, mixée ou jouée en direct, parfois avec un musicien présent sur scène.

Participation du public : Dans la plupart des créations, Espèces d'Espaces met au travail le public, soit en le faisant intervenir au plateau comme figurant ou complice, soit en le rendant acteur de son expérience de spectateur (dispositif immersif, déambulation, changement de point de vue, vote, etc...).

L'équipe

Jean-Marc Besenval

Réalisateur, scénariste et monteur.

Il se forme à l'école des Gobelins à la prise de vue, au montage et à la lumière. Il commence par réaliser des films institutionnels avant de se mettre à concevoir des dispositifs vidéo pour des musées et pour Le Futuroscope, dont il scénarise plusieurs attractions.

Après s'être formé au mapping vidéo, il intègre en 2013 le collectif K-M en tant que vidéaste sur la création "Tête de Broussailles". Cette première expérience de mapping est pour lui une véritable découverte qui lui permet de "sortir" des écrans pour explorer et sculpter l'espace avec de l'image en trois dimensions. Il réalise par la suite une série d'installations artistiques et poétiques commandées par divers acteurs culturels de Nantes et de Paris. Depuis 2019, il co-dirige la compagnie Espèces d'Espaces

Florentin Guesdon

Concepteur, scénographe et constructeur.

Après une licence d'Arts du Spectacle parcours Cinéma à l'Université de Caen, il s'oriente vers une formation de scénographe et de constructeur de décors pour le spectacle. En tant que constructeur, il travaille régulièrement aux ateliers du Théâtre National de la Colline, au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine mais aussi en déco sur des tournages de films.

Attiré par l'espace public, il collabore en tant qu'artiste scénographe avec des compagnies issues des arts de la rue comme la Compagnie du Fer à coudre avec qui il travaille jusqu'en 2015 et la Compagnie des Armoires pleines.

Dans son travail scénographique, Florentin s'intéresse particulièrement à la place du public et à la possibilité d'une interaction avec la proposition. Co-fondateur d'Espèces d'Espaces, il mobilise aujourd'hui ses différents savoir-faire pour concevoir des projets de créations interactives autour d'un «cinéma vivant» et liés aux territoires.

Zoé Jarry

Chargée de projets arts et territoire & Production

Après un Master en Management de projets culturels, Zoé Jarry travaille en tant que chargée de production pour des compagnies de spectacle vivant et pour des festivals. Elle aime les projets au long cours, qui font la part belle à l'itinérance, au lien avec les territoires et leurs habitants.

Depuis 2022, elle travaille avec Espèces d'Espaces pour développer les expériences en espace public urbain et rural, entre créations in situ et projets de territoire. Aux côtés de Jean-Marc et Florentin, elle participe à l'écriture des projets et à leur coordination. Elle amène sa sensibilité pour le collectage mais aussi les écritures multimédias. A leurs côtés, elle met en récit et documente la fabrique de l'imaginaire, du processus créatif, coordonne les actions liées aux publics et crée des traces pour l'après.

Boîte à outils

Boîte à outils
Dispositifs de médiation

Table lumineuse

Tableaux vivants

Casting & fond vert

Collectage

Tournages

Visages grand format

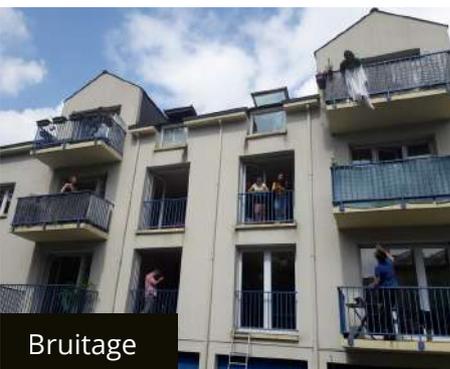
Création in situ

Projections sur paysage

Ciné-spectacle

Bruitage

Univers du cinéma

Travelling

Projet de territoire

2024-25

Enquête sur Lie

Exploration cinématographique
dans le vignoble nantais

📍 Clisson Sèvre et Maine Agglo (44)

Proposition artistique / intention

Contexte

En réponse à un appel à résidence artistique sur la commune de La Yahe Fouassière.

Territoire : commune de La Haye-Fouassière, 5000 hab. Territoire viticole, rurbain.

Qu'est-ce qui attire Pippo Taleggio au cœur des vignes, dans cette petite bourgade tranquille du vignoble, à quelques encablures de Nantes ? Un bourg comme il en existe plein, avec son église au centre du village, sa gare de chemin de fer, la Sèvre Nantaise qui s'écoule en contrebas, et, dépassant de l'horizon un château d'eau bleu azur. Sur les terres alentours, une dizaine de vigneron, établis depuis plusieurs générations, s'attachent à faire jaillir de la terre un vin blanc d'ici, au nom de Muscadet. Le décor est planté.

Enquête sur lie, c'est un polar décalé sur fond de muscadet ; une intrigue au cœur du vignoble nantais tournée avec l'aide d'habitants devenus figurants.

Octobre 24 / Immersion

Immersion sur le territoire, arpentage et repérages photos.
Rencontre avec des acteurs, associations et figures locales.

Novembre 24 - janvier 25 / Ecriture et collectage

Interviews et rencontres avec le monde vigneron (une quinzaine)
Repérages et prises de vue du territoire

Février - Mai 2025 : Activation de territoire

8 tournages participatifs réalisés sur la commune, dans différents décors : café du village, rond-point de l'Espace, mairie, 2 caves, église, champs et vigne, chez l'habitant.
Soit environ 200 participants-figurants.

Liens avec différentes associations du territoire (comité d'animation, association du patrimoine, ...) et d'acteurs du monde économique (viticulteurs, sommelière, tenancier de café ...).

Avril - Mai 2025 : Création

Ecriture et répétitions au plateau.
Tournage de scènes complémentaires.
Montage et post-production.
Recherche de dispositifs de cinéma-vivant
Répétitions avec l'équipe artistique.
Conception et construction de la scéno finale.
Repérages techniques en vue des projections.
Une équipe étoffée : 7 personnes.

7 juin 2025 : Restitution sous la forme d'une soirée Carte Blanche. *Détails ci-dessous.*

Exploitation : 7 personnes + une dizaine de figurants complices (2 répétitions + Jour-J).

Mise en récit

Espèces d'Espaces met en récit sa démarche de création, ici sous la forme d'un récit documenté, entre réel et fiction, dont les protagonistes sont toujours Pippo Taleggio et son équipe.

Elle permet d'embarquer les gens dans un imaginaire et de rendre compte de l'aventure artistique partagée.

Ces chroniques sont relayées sur le site : <https://topos-lerecit.fr/>

Nuit Blanche avec Espèces d'Espaces Samedi 7 juin 2025

Direction artistique d'une soirée événementielle dans le cadre du festival TOPO(S), avec 3 temps forts, à La Haye Fouassière.

21h30 - ENQUÊTE SUR LIE - CLAP DE FIN

Performance de cinéma-vivant

Après 5 mois de tournage à La Haye-Fouassière, Pippo Taleggio, réalisateur-vedette d'Espèces d'Espaces, revient terminer son long-métrage.

Enquête sur Lie, c'est un polar décalé sur fond de muscadet ; une intrigue au coeur du vignoble nantais tournée avec l'aide d'habitants devenus figurants.

Espèces d'Espaces vous invite sur son plateau de cinéma à l'occasion d'un dernier soir de tournage pour assembler les rushes et révéler le dénouement du film.

De l'émotion, une course-poursuite, quelques effets spéciaux et des surprises !

23h - FÊTE DE FIN DE TOURNAGE

DJ-set et dance-floor

Venez fêter la fin du tournage en musique avec DJ Musique Sans Transition et Espèces d'Espaces. Ensemble, dansons sans modération jusqu'au bout de la nuit sur les plus grands tubes du cinéma, musiques de films et génériques cultes

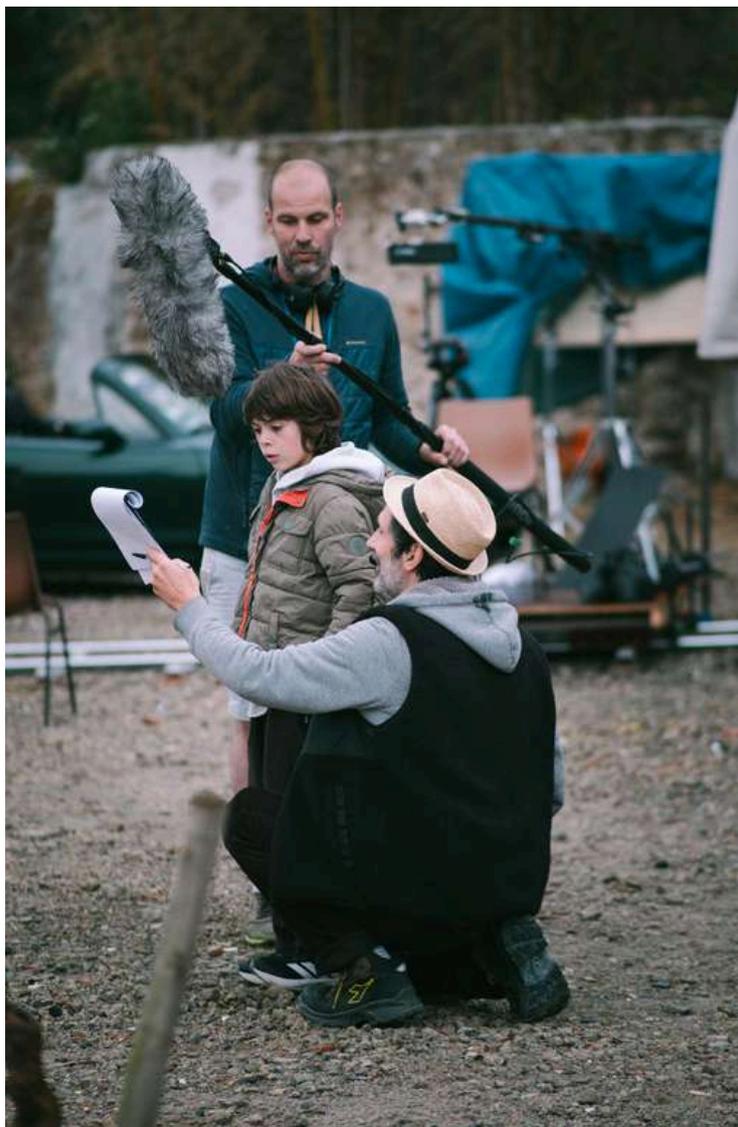
00h - MAKING-OF OU L'ENVERS DU DÉCOR

Installation vidéo

Espèces d'Espaces embarque les couche-tard pour un dernier tour de pellicule, à la façon d'un making-of. Portraits de terriens rencontrés pendant le tournage, paroles de celles et ceux qui font le vignoble aujourd'hui, de la vigne jusqu'au verre.

Equipe artistique : Jean Marc Besenval, Florentin Guesdon, Zoé Jarry, Axel de Bruyn, Christophe Hamon, Karl Niaudot, Julien Moïsnel, Thomas Guiral

Projet de territoire

2023-24

Chemin faisant

Exploration cinématographique en montagne volcanique

📍 Hautes Terres Communauté / Cantal (15)

Proposition artistique / intention

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.

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. Guidée par Pippo Taleggio, réalisateur italien grandiloquent, le trio sillonne les Hautes Terres à vélo.

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, qu'elle soit prévue ou impromptue.

En fin de résidence, 3 restitutions sont jouées en espace public ainsi que la réalisation d'un espace de médiation multimédia.

Mai 2023 / Repérages

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.

8-18 juillet & 7-27 septembre 2023 / Exploration itinérante et activation de territoire

20 jours d'itinérance à vélo

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

Une vingtaine 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.

5 ateliers de cinéma-vivant auprès de 2 écoles primaires et 3 collèges, soit 120 jeunes.

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

- 15 propositions participatives majoritairement dans l'espace public. Tournages participatifs, vidéo sur fond vert & projection nocturne, causerie, ... Public touché au total

Autour de 650 personnes.

- **Partenariats créés avec les acteurs locaux**

Service Tourisme/Montagne ; service Espace Naturel Sensible ; association des Pahlas ; 3 bistros ; Office de tourisme ; Conservatoire de Musique ; club cycliste Allanche Cézallier ; Marché des producteurs de Murat ; Association du patrimoine de Marcenat ; Observatoire d'Astrophysique ; Collectif Au gré du Vent ; Association De l'Eau au Moulin ; section sportive d'Allanche ; Musée Rieuf ; Médiathèque de Massiac ;

Janvier, mars, juin 24 : 3 semaines de création

Ecriture et répétitions au plateau. Répétitions avec l'école de musique. Conception et construction de la scéno finale. Repérages techniques en vue des projections. Tournage de scènes complémentaires. Montage et post-production.

13-20 juillet 2024 : 3 restitutions grand format.

Mise en récit

Espèces d'Espaces met en récit sa démarche de création, ici à la façon d'un carnet de bord-blog, qui assure le fil rouge de la résidence. Elle permet d'embarquer les gens dans un imaginaire et de documenter toutes les étapes de l'aventure à la manière d'un making-of.

Zoom sur 5 activations de territoire

Nous imaginons des actions de médiation et de création avec des partenaires locaux, suivant les acteurs et ressources présents sur place. Exemples de collaboration mises en place pendant le projet *Chemin Faisant*.

Tournage “western” avec le collège d’Allanche

Tournage d’une course-poursuite façon western, avec caméra embarquée, dans les paysages de steppes du Cézallier. Avec la complicité de la section sportive VTT du collège.

Les rush tournés ont ensuite été montés et mis en musique, puis ont servi à la réalisation d’un “cinéma-dynamique” interactif.

Musique et bande-son avec l’école de musique

L’école de musique intercommunale a été mise à contribution pour réaliser la bande-son du spectacle. Une petite formation de 6 élèves et professeurs de l’école de musique a composé et répété les musiques du ciné-spectacle, avant de venir les jouer en live pendant les 3 représentations-restitutions de *Chemin Faisant*.

Tableau-vivant au café Chez Jo

Nous avons investi le café Chez Jo de Chalinarques pour le tournage d’un tableau-vivant épique, avec les habitués du bistrot, sa tenancière et des curieux. Deux heures de tournage participatif, ludique et accessible à tous, sous la direction du réalisateur Pippo Taleggio. Ces tableaux-vivants sont ensuite bruités et mis en musique avant leur diffusion sur écran.

Fabrication d’affiches sérigraphiées avec le Fablab

Le territoire disposait d’un Fablab et des compétences en sérigraphie de l’animateur. Ensemble, nous avons conçu l’affiche du ciné-spectacle et proposé aux habitants de venir participer à l’impression en sérigraphie de ces affiches. Elles ont aussi servi de “goodies” locaux et DIY, comme cadeaux-souvenirs de l’aventure *Chemin faisant* après les restitutions.

Mise en valeur du patrimoine local

Nous avons tourné des scènes dans différents sites patrimoniaux du territoire, en lien avec les offices de tourisme, les services chargés de la valorisation du patrimoine et des espaces naturels sensibles. Une façon détournée de mettre en lumière ces lieux à des fins artistiques, en les prenant comme décors pour des scènes inédites.

Chemin faisant, un road-movie volcanique

Le public vient assister à l'avant-première du film de Pippo Talleggio tourné en Hautes Terres l'été dernier.

3 dates, 3 villes, 3 soirées avec projections proposant à chaque fois :

18h-19h30 : espace médiation autour du projet

22h : Ciné-Spectacle

En accès libre et gratuit, ouvert à tous. Jauge : 300-400 personnes.

Dispositif ciné-spectacle

Comme un spectacle, le dispositif et la mise en scène crée un aller-retour entre la projection d'un film sur écran, un plateau de jeu qui s'anime avec l'équipe (prise de parole en direct, bruitage, musique live, fabrique à vue..) et de la projection sur les façades.

Pitch

Pippo Taleggio, réalisateur, part sur les traces de son grand-père, cantalou émigré en Italie. Biberonné aux films de Sergio Leone et au Tour de France, deux passions transmises par son aïeul, il fabrique à travers cette exploration cinématographique, un road-movie à vélo aux airs de western, avec pour décors les paysages volcaniques des Hautes Terres.

Ciné-spectacle

3 représentations dans les 3 villes centres de l'intercommunalité, entre le 13 et le 20 juillet 2024.

Un ciné-spectacle original, créé sur-mesure pour les Hautes Terres, avec des petites adaptations par commune.

“Surprenant”, “inattendu”, c'est le mot qui est souvent revenu après le spectacle. Une création au croisement entre fiction et réalité, entre cinéma et spectacle vivant.

Participatif : accessible à tous, populaire, et qui invite le public à devenir complice de la fabrique du spectacle.

Sur-mesure : écrit et fabriqué à partir de toute la matière collectée pendant l'exploration, entre paysages, rencontres et anecdotes, il rend hommage à l'esprit volcanique des Hautes Terres.

Espace médiation

- 6 panneaux d'exposition présentant l'exploration cinématographique, avec 20 liens QR codes renvoyant vers des capsules issues du collectage et des tournages participatifs.
- 1 espace scénographique “La chambre d'Augusto”, pour plonger le visiteur dans l'univers du ciné-spectacle, avec animation vidéo autonome valorisant les capsules filmées pendant le voyage.
- 1 cinéma-dynamique : “entresort forain” ludique à partir d'un plan séquence tourné avec la section sportive du collège d'Allanche.

Projet de territoire &
création contextuelle

En attendant la Vague

Crédit : Fersen Sherkan

📍 *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 explore deux territoires littoraux soumis aux risques de montée des eaux, en parallèle de la création du spectacle "En attendant la Vague".

Entre parcours d'éducation artistique et projets de territoire, rencontres avec les publics, classes-témoins, chœur de figurants amateurs, les résidences en Côte des Légendes (29) et sur la Communauté de Communes Océan Marais de Monts deviennent terrains de jeux pour divers temps de médiation, d'expérimentations et de création en 2023-2024.

Avril 2023

Dispositifs de cinéma-vivant participatifs et ateliers de médiation

Ateliers Interview autour de la montée des eaux et collectage de souvenirs et témoignages.

Sortie de résidence

Présentation publique en collaboration avec la compagnie Sumak sur le site de Meneham (site extérieur en milieu naturel).

Avril 2024 et juin 2024

Autour de la scénographie

Ateliers de scénographie autour de l'univers d'En attendant la Vague
Réalisation de maquettes et de traces "Rumeurs du large"
Collages dans la ville

Amateurs complices

Ateliers théâtre et cinéma-vivant avec la compagnie Sumak (Céline Sorin, comédienne), pour former des complices qui intégreront la maquette prévue en juin 2024.

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.

Actions de médiation auprès de 2 classes de primaire et collège.

- **Temps de présence sur le territoire**

1 semaine en 2023, 4 semaines en 2024.

- **Collectage, immersion**

Une dizaine de personnes interviewées.

- **Education artistique et culturelle**

- o Projet pédagogique avec l'école privée St Jean à St Jean de Monts. 1 classe de CM1-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**

12 jours d'écriture, recherche et création.

Prises de vue sur le territoire pour la création vidéo.

Restitution grand format

Maquette à Lesneven (29)

dans le cadre du festival La Grande Fabrique d'Imaginaire

Samedi 1er juin 2024

Jauge : 400 pers. environ

Crédit : Sherkan Fersen

Projections sur bâti
dans le parc du cloître

Caméra live et
montage à vue

Travelling et tournage
en direct

Musique live et
effets spéciaux

Participation
d'habitants complices
et de spectateurs du
public.

Projet de territoire
& labo de création

Avant l'Aube

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

-
Déambulation sous casque audio

📍 Quartier Mellinet, Nantes (44)

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.

Proposition artistique / intention

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.

Déroulé du projet

- **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.

