GROUPE ZUR

Zone Utopiquement Reconstituée

VENTO | CRÉATION 2020

Depuis 1984, le Groupe ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) rassemble des individus qui prennent plaisir à inventer en groupe, considérant l'acte de création comme une occasion d'aventure et d'expériences. Pour cela, nous travaillons nos spectacles dans des lieux inattendus, nous imaginons in situ des interventions qui réagissent aux lieux de présentation.

Basés sur la contamination des genres et des langages artistiques, dépassant les spécialisations, nous développons un art entre l'image et l'acte, l'écrit et la parole, le muet et le sonore, le plan et le volume, le frontal et la proximité, où les formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes théâtrales et sonores.

Dans nos réalisations les images/sculptures sont des films/tableaux où l'acteur/personnage devient une émergence poétique et le spectateur un contemplateur actif.

“Les sujets de nos livres préférés gravitent autour de l’environnement de l’être et les éléments, nos sources figuratives sont les visages et les rayons du soleil, nos filmographies sont les gouttes d’eau, les rafales de vent et les arrêts de bus.

Toutes ces sources d’inspirations sont en mouvement, bougent, se cachent, se dévoilent par moment. Il y a donc deux façons de pouvoir le ressentir : l’une est statique, attendre qu’il y ait apparition ; l’autre est en mouvement, suivre les traces d’une apparition hypothétique. Statisme et mouvement, scène et présence vivante, installation et cinéma, bruits et musique.

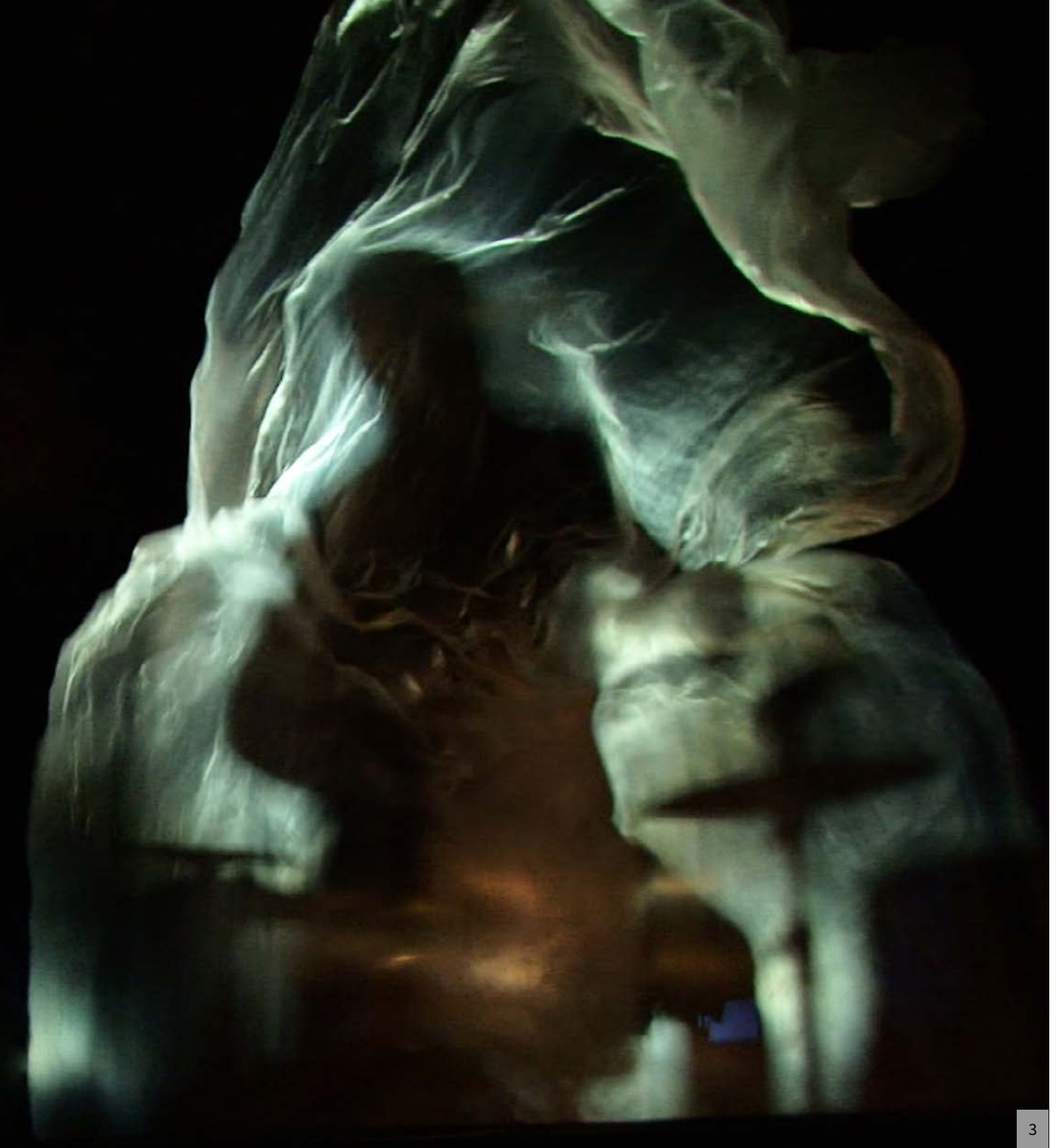
Et pour le public il s’agit de faire le même choix, prendre le temps d’attendre que ça arrive ou chercher. Une fois rentré dans nos installations/spectacles une sensation équivoque envahit le public : est-il à l’intérieur et reçoit-il des éléments venant de l’extérieur ? Ou au contraire, est-il à l’extérieur sur une plage de sable par exemple, contemplant le paysage ? Et le paysage est-il naturel ou humain ? Sensitif, virtuel ou aérien ?”.

Groupe ZUR, intentions communes

“*Avec ses images bricolées qu’il projette sur l’eau ou sur des écrans volants, avec ses improvisations sonores, ses perspectives trompeuses, ses installations-paysages où le public s’égare, le groupe ZUR transforme les spectateurs en partenaires de rêves.”*

“Les spectacles-installations de ZUR ne sont jamais figés. Chaque représentation nécessite en amont une préparation in situ. Le groupe aime accaparer un lieu, l’investir, en questionner systématiquement la perception. Dans chaque espace d’intervention, ce sont des certitudes différentes qu’il s’amuse à déconstruire”.

Revue Stradda – Thomas Ferrand



VENTO

En quelques mots

Création pour 6 acteurs pluridisciplinaires du Groupe ZUR.

VENTO est un spectacle à l'épreuve du vent, c'est une invitation à respirer ensemble dans une série de boucles hypnotiques portées par la musique, l'image, le corps et les éléments éoliens.

Au travers d'une composition vivante, narrative et abstraite, les personnages de ce "cinéma vivant" entament un voyage entropique et font apparaître la lente transformation des éléments qui les entourent.

– Création d'environ 50 minutes.

– Spectacle/performance qui génère du vent et nécessite le noir, dans des lieux abrités du vent : friches, hangars, piscines désaffectées, cloîtres, forêts, clairières…

– Dispositif frontal, public debout et mobile. Recherche de proximité avec le public, même pour une grande jauge.

– Équipe de 6 personnes en création et en tournée, tour à tour : musiciens, acteurs, constructeurs, techniciens, imageurs, cinéastes, danseurs…

– Création automne 2020

VENTO

Note d'intention

Création vibratoire impulsée par le dialogue entre un musicien, des acteurs-manipulateurs et le son, le souffle et les images de ventilateurs munis d'écrans en lévitation, l'idée de VENTO a vu le jour grâce au ferment d'un travail in situ à l'occasion du premier Open ZUR en 2016. Le Groupe ZUR avait alors ouvert ses espaces de travail et offert aux spectateurs de multiples et singulières propositions artistiques en recherche.

Parmi celles-ci, VENTO, matière embryonnaire simple et épurée d'une douzaine de minutes, à partir de laquelle nous poursuivons nos recherches : engager nos corps et creuser le sillon de nos questionnements sur la relation qu'entretiennent images, mouvements, sons et vibration.

De cet embryon, nous retenons l'intention, l'énergie brute de la proposition ainsi que les outils et matériaux explorés : présences et actions, ombres, projections qui nous permettront d'interpréter en live ce périple.

VENTO débutera par un souffle léger sur quelques objets, peut-être un seul, qui commencera à se balancer, à se mettre en rythme dans sa propre fréquence, à lancer le tempo, origine des enchaînements qui s'en suivront.

Le voyage pourra commencer ; celui de personnages piétinant, marchant, courant et traversant des cycles. Confrontés à des éléments en constante évolution, ce périple nous amènera à nous essouffler et à respirer avec le public.

VENTO – **Essai 2 La Daguenière** – 7 juin 2019. Vento sera une danse entre nous et le vent.

VENTO

Respirer ensemble

VENTO dompte un élément privilégié, l'air :

78,08 % de diazote ; 20,95 % de dioxygène ; et moins de 1 % d'autres gaz dont : de l'argon, du néon, du krypton, du xénon, du dioxyde de carbone, du méthane.

Autant d'éléments que nous partageons ensemble. Nous proposons d'y incorporer quelques additifs et d'en concevoir un mélange particulier : une bonne dose de vibrations, un soupçon de narration contemplative, des images imprévues et des rencontres provoquées.

Les protagonistes de cette histoire disposent d'outils et de matière produite en direct, mais aussi préparée. Ils suivent les caprices du vent. Ce qui les amène à emprunter des trajets aléatoires, et malgré tout, guidés par la quête d'un même chemin.

VENTO est une expérience sensorielle qui utilise l'air pour matérialiser les forces invisibles d'interactions entre les êtres et les éléments. VENTO nourrit l'air, lui donne consistance, puise et respire son énergie.

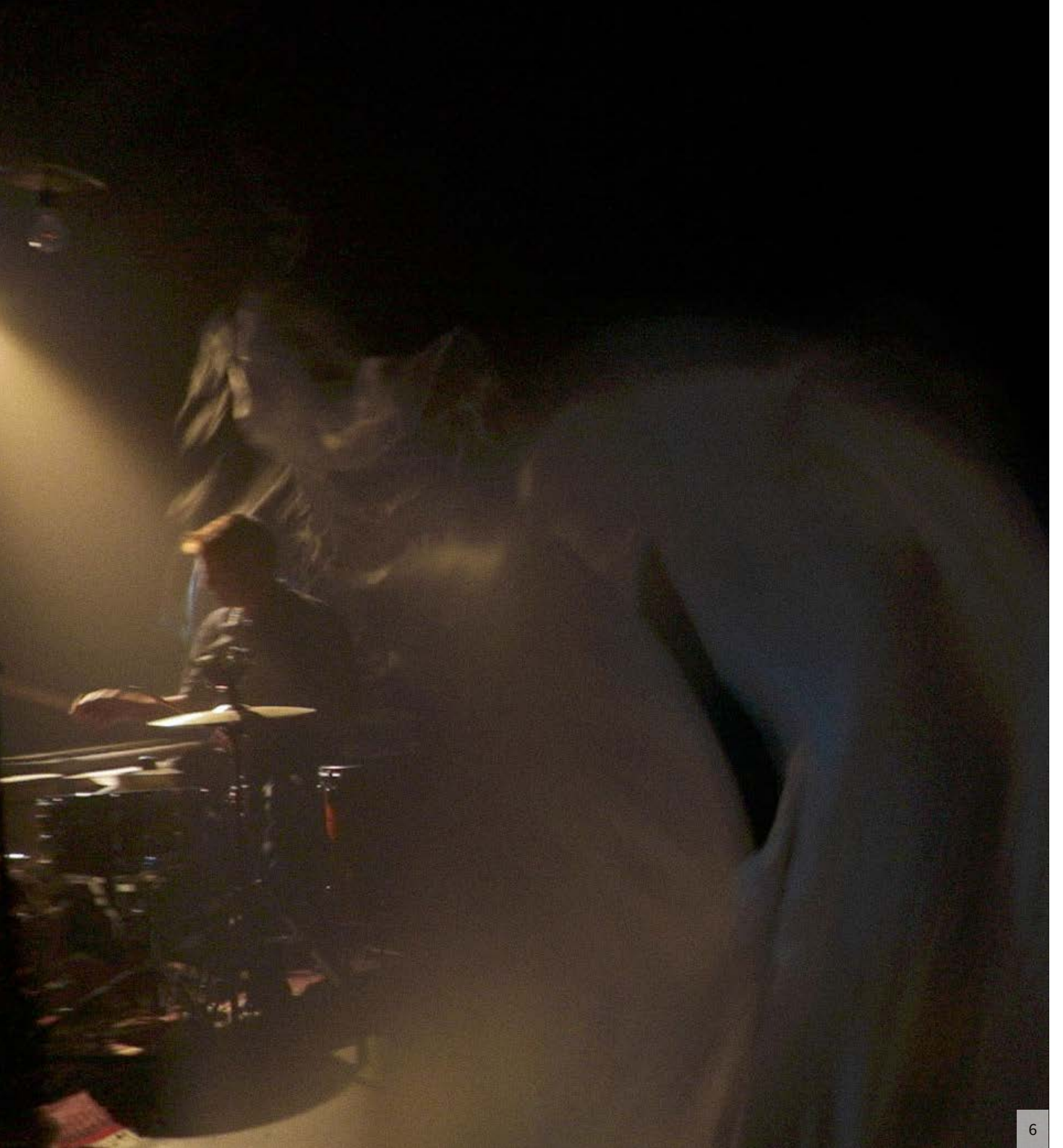
Par contraste avec d'autres expériences de ZUR où chaque spectateur fait son parcours intime, nous essayons au travers de VENTO de rassembler les protagonistes et le public dans une énergie commune, portée par le SON, l'IMAGE et l'ACTION.

C'est un chemin qui part du presque rien et nous amène vers un accord qui doit résonner dans la tête de chacun et l'inciter, même poussé par des vents contraires, à respirer d'un même souffle.

Premières intentions partagées et mélangées.

VENTO, Essai 1 : https://vimeo.com/343619727

VENTO, Essai 2 : https://vimeo.com/343613083



VENTO

L’expérience de l’air comme énergie

LE SON

La dimension tellurique (le rythme) confrontée avec celle de l’air (les ventilateurs) est l’un des premiers ingrédients de VENTO. De cette opposition, naît une dynamique, des rythmiques et des boucles hypnotiques qui tendent vers une transe où tout se rejoint et se réunit.

Les ventilateurs, leur souffle, le bruit et les vibrations de leurs moteurs utilisés à différentes fréquences deviennent à leur tour instruments. Le son du plastique des écrans se transforme en eau ou en bruit de feuilles d’arbre dans la tempête tandis que les sons électroniques, à l’image de l’électricité que produit notre cerveau, sont nourris des timbres et des peaux de la cora et la batterie.

Les gestes du musicien et les vibrations des machines composent une polyrythmique des corps, organique et vivante, percée de silence(s).

Photos © Jef Rabillon

VENTO

L’expérience de l’air comme énergie

L'IMAGE

Les prémices de VENTO se manifestent aussi par les interactions entre cette dualité sonore et le désir de créer des images qui se prêtent au jeu de l’illusion et de la réalité.

Dans ce dispositif, les écrans en plastique très légers et la fluidité avec laquelle la matière vole et se transforme quand elle est soufflée, nous permettent de jouer parfaitement des notions de transparence et d’opacité.

Cette plasticité particulière nous amène à créer des images qui fuient quasiment leur support ; et à questionner la perception du mouvement et de jouer l’illusion de la présence.

Des vidéoprojecteurs ou des 16mm esquissent un jeu d’images et d’ombres sur les écrans gonflés. Des silhouettes apparaissent : un funambule qui descend de son trapèze, des personnages qui se mettent à marcher côte à côté, une danseuse traverse littéralement la matière de l’écran. Un instant après, les ventilateurs s’arrêtent. Les écrans s’affaissent... et laissent le public découvrir l’illusion : seul le funambule est réel.

Dans VENTO, les images se créeront aussi en direct : pour être réactif aux perceptions des spectateurs. Et faire tomber le voile à tout moment. Déjuger les certitudes du public à l'instant propice.

VENTO se joue des décalages et de notre regard, de notre rapport au temps, aux bruits et aux silences, en nous mettant en état d’écoute attentive. Celle d’un filet d’air qui effleure notre peau.

VENTO

L’expérience de l’air comme énergie

L'ACTION

Les images se superposent et les sons se multiplient. Immergé au cœur d'un espace dynamique, mais invisible, le spectateur vogue au-delà des situations et des personnages imaginaires.

Seule la matière des bâches, qui agit comme une peau quand elle enveloppe ces personnages, matérialise et donne corps à ces présences.

VENTO ne sera pas seulement constitué d’images projetées et de sons, mais aussi d’espaces. Il dessine un lieu immatériel où circule le vent, avec en creux des zones de noir autour des projections.

Dans ce théâtre indéfini évoluent des protagonistes en chair et en os qui éprouvent physiquement la marche et le déplacement pour apprivoiser cet espace.

La place de la présence et de l’improvisation sera donc centrale. Comme dans l’art de la calligraphie japonaise dans lequel l’artiste a l’obligation de faire preuve de spontanéité et où il est impossible d’effacer ou de corriger, VENTO portera cette conviction que l’action directe est la plus chargée de sens, la plus juste.

VENTO

L’expérience de l’air comme énergie

LE LIEU

VENTO est aussi un dispositif autonome, qui ne dépend pas d’un lieu, mais qui tient compte de ses particularités : un terrain vague, une clairière, une salle de spectacle, une forêt, une place publique ou encore une plage…. abritée du vent.

Vivre l’expérience de l’air comme énergie. Et faire souffler un vent poétique sur chaque lieu.

Photos © Jef Rabillon

VENTO

Calendrier prévisionnel

Printemps 2019

– Réalisation des 1ers essais image (tournage/montage) contribuant à la présentation du projet.

– Construction des boîtes à air et 1ers essais techniques.

– Rédaction du dossier de création.

– Montage du budget de production.

Été 2019

– 1 semaine d'écriture dramaturgique.
du 22 au 27 juillet : 6 jours de travail en équipe sur l'Île de Ré (accueil : ARDC / La Maline).

– Recherche de partenaires (co-producteurs, accueils en résidence, pré-achats…). Contacts en cours / série de rendez-vous.

Automne 2019

– Recherches en équipe.
du 21 au 23 octobre : 3 jours dans nos ateliers (Les Fresnaies / Saint Barthélemy d'Anjou).

– Semaine de création n° 1
du 2 au 7 décembre : 6 jours de travail en équipe (lieu d'accueil à déterminer)

Suivi de production / demandes d'aide à la création.

2020

– 6 semaines de création à fixer (lieux à déterminer)
semaines possibles pour l'équipe de création :

- du 6 au 11 janvier
- du 3 au 8 février
- du 10 au 15 février
- du 11 au 16 mai
- du 18 au 23 mai
- du 25 au 30 mai
- du 22 au 27 juin
- du 29 juin au 4 juillet
- du 6 au 11 juillet

Automne 2020

– 1ères sorties publiques.

BUDGET PREVISIONNEL DE PRODUCTION

CHARGES		PRODUITS	
Frais de personnel	**63.596,12 €**	**Co-productions**	**41.000,00 €**
Salaires Bruts 2019 équipe artistique	11.907,00 €	Co-producteur 1	10.000,00 €
Charges patronales 2019 équipe artistique	6.516,02 €	Co-producteur 2	8.000,00 €
Salaires Bruts 2020 équipe artistique	24.696,00 €	Co-producteur 3	8.000,00 €
Charges patronales 2020 équipe artistique	13.582,80 €	Co-producteur 4	5.000,00 €
1 chargée de production	3.038,00 €	Co-producteur 5	5.000,00 €
1 suivi administratif (12%)	3.856,30 €	Co-producteur 6	5.000,00 €
Frais de résidence	**21.120,00 €**	**Financement Cie**	**41.016,12 €**
Frais de séjour	7.920,00 €	Sur phase de production 2019	20.000,00 €
Déplacements	13.200,00 €	Sur phase de production 2020	21.016,12 €
Frais de production	**15.300,00 €**	**Subventions**	**18.000,00 €**
Scénographie / Accessoires	5.000,00 €	Conseil Déptmt 49	8.000,00 €
Matériel lumière	2.500,00 €	Ville dAngers	5.000,00 €
Matériel son	2.000,00 €	Adami, Spedidam	5.000,00 €
Matériel vidéo	4.000,00 €		
Communication (dossier,...)	1.800,00 €		
TOTAL	100.016,12 €	TOTAL	100.016,12 €

Vento sera un voyage aléatoire guidé malgré tout par les éléments.