

UTOPIA....
OU PAS ?

© Albin Panisset, Séance de découverte du Tesseractive

BILAN DU PROJET DE COURT MÉTRAGE
FÉVRIER À JUIN 2025

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

ET L'AIDE DE

L E PRÉSENTATION

La compagnie Ciel de Papier construit depuis trois ans des projets artistiques avec les résidents et les personnes de l'accueil de jour du centre du Haut de Versac. L'année dernière, nous avons exploré le monde du cinéma avec la création du court-métrage "Quiproquos à vapeur". En juillet, après le visionnage du film, les participants n'avaient qu'une question à la bouche :

"Quand est-ce qu'on refait un film ?"

Pourquoi repartir sur un film ?

- La vidéo a permis aux participants de faire l'expérience de se mettre en scène mais dans **un contexte sécurisant** puisqu'ils avaient toujours la possibilité de recommencer les scènes s'ils n'étaient pas satisfaits.
- La diversité des tâches à accomplir permet à chacun de s'investir dans le projet de manière différente et d'être **acteur de la création**.
- La participation de figurants durant le tournage permet des **beaux moments d'échange** et de rencontre autour d'un projet artistique.
- La diffusion après le spectacle de Lauconne en Scène permet de **toucher un large public** et de vraiment faire connaître les participants dans le village qui ont eu beaucoup de retours positifs des Lupicinois et se sont sentis inclus.
- Le monde du film est un univers fascinant auquel nous sommes constamment confrontés mais dont les mécanismes restent assez inconnus du grand public. Les participants ont été **très intéressés de passer de l'autre côté de l'écran** et en redemandent.

Nous avons donc décidé ensemble **d'explorer, cette année, le futur**. Les ateliers ont démarré en février par des séances d'écriture et se sont poursuivis avec des ateliers autour du masque neutre, du casting, du choix des lieux de tournage, de l'élaboration d'un story board, de la préparation du tournage, d'une découverte de l'outil visuel adapté le Tesseractactive, du tournage et du montage du film. Pour finir, l'association Lauconne en scène a diffusé le film sur écran géant à la fin des 6 séances du spectacle "La Machine de Pandore" les 17, 18, 19, 23, 24, 25 juillet 2025. Nous avons travaillé avec un « groupe noyau » d'une dizaine de personnes : les créateurs du court-métrage. Ils ont participé à toutes les étapes du projet. Plusieurs séances étaient ouvertes à un « groupe étendu » permettant à d'autres personnes de contribuer ponctuellement au projet. Nous avons eu 18 séances (12x2h / 3j / 3 demi-journées).

Calendrier : 18 interventions (12x2h / 3j / 3 demi-journées)

I. Séances 1 et 4 - Ecriture (17 Février et 10 Mars)

Intervenante : Anne-Flore Barletta

1. Les grandes lignes / 2h / Groupe étendu / 17 février

- Brainstorming autour des notions d'utopie et de dystopie
- Discussion autour des imaginaires de chacun
- Choix des grands axes du scénario

4. Ecriture en détail / 2h / Groupe noyau

- Détailier les scènes
- Détailier les personnages
- Ecrire les dialogues

II. Séances 2 et 3 - Ateliers Masques (24 et 25 Février)

Intervenants : Bernard Granger / Anne-Flore Barletta

2. Découverte du masque / 2h / Groupe étendu

- Echauffement théâtral
- Travail sur le silence et le geste lent
- Travail sur la neutralité scénique

3. Création de personnages / 2h / Groupe noyau

- Exploration autour des personnages du scénario
- Travail du masque devant une caméra

III. Séances 5 à 8 - Pré-production (14, 20, 28 Mars et 17 Avril)

Intervenants : Daniel Pinto / Albin Panisset / Anne-Flore Barletta
Pierre-Marie Millet sur l'atelier 5

5. Création du story board / 2h / Groupe noyau

- A partir d'exemples créer un story-board
- Fignoler les détails, ajouter des indications plus précises (lumière, couleurs, mouvements de caméra, effets spéciaux, maquillage)

7. Equipe technique et casting / 2h / Groupe noyau

- Répartition des rôles techniques en fonction des capacités et des envies de chacun
- Casting pour répartir les rôles avec des essais

6. Missions de repérage / 2h / Groupe noyau

- Déplacement vers des lieux extérieurs qui pourraient convenir aux scènes que l'on a écrites.
- Observation, photos et préparation pour le tournage

8. Costumes et décors / 2h / Groupe étendu

- Essayage des costumes, maquillage et coiffures
- Construction ou adaptation des décors
- Personnalisation des masques neutres
- Construction d'accessoires

IV. Séances 9 à 15 - Tournage (21, 22, 23 Avril et 9, 14, 16, 20 Mai et 2 Juin)

Intervenants : Daniel Pinto / Albin Panisset / Anne-Flore Barletta / Ex Lumina

9-10. Découverte du Tesseractive / 2j / Groupe étendu

+ Groupe noyau

- Prise en main de l'objet
- Expériences sensorielles et visuelles

11. Tournage Tesseractive / 1j / Groupe noyau

- Préparation du tournage, installation
- Tournage avec le Tesseractive

12, 13 et 14. Tournage / 3 demi-journées / Groupe noyau

- Installation lumière
- Maquillage et costume
- Ça tourne !

15. Voix Off / 2h / Groupe noyau

- Enregistrement de voix off

V. Séance 16 et 17 - Montage : 26 et 30 Juin

Intervenants : Daniel Pinto / Albin Panisset / Anne-Flore Barletta

16. Montage / 2h / Groupe noyau

- Choix des séquences
- Organisations des plans

17. Étalonnage et son / 2h / Groupe noyau

- Étalonnage (couleurs)
- Choix des musiques

VIII. Séance 18 - Diffusion : 1er Juillet

Intervenants : Daniel Pinto / Albin Panisset / Anne-Flore Barletta

18. Visionnage du court métrage / 2h / Groupe étendu

- Derniers retours sur le montage

17, 18, 19, 23, 24 et 25 juillet

Diffusion du court métrage après "La Machine de Pandore"

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

BARLETTA ANNE-FLORE

56 H D'INTERVENTION

Ancienne formatrice de langues, elle a sombré de plus en plus profondément dans le monde de la création artistique avec des projets théâtraux, audios et vidéos. Après avoir suivi des formations dans les domaines du clown, de la création audio, de l'éducation artistique et du jeu théâtral, elle a fini par devenir artiste à plein temps. Aujourd'hui, ses projets reflètent son parcours et sont des lieux d'exploration et de rencontres transdisciplinaires avec une préférence pour le kamishibai mêlant art graphique et art du conte.

DANIEL PINTO

46 H D'INTERVENTION

Après s'être diplômé en "Film et études vidéos" à la State University of New York, Daniel a d'abord travaillé 3 ans pour la société de production "88Rising" spécialisée dans les clips musicaux d'artistes mondialement connus (Rich Brian, Joji, Snoop Dogg) avec des vidéos vues par des millions de personnes. Polyvalent, il a ensuite développé sa créativité en tant que monteur et cadreur indépendant participant à de nombreux projets (court-métrages, documentaires, clips musicaux, concours). Fort d'une expérience de 10 ans dans l'audiovisuel, il s'est installé récemment dans le Haut-Jura et met ses compétences au profit des artistes locaux.

ALBIN PANISSET

38 H D'INTERVENTION

Photographe freelance depuis début 2023, il nourrit une passion pour la photographie depuis plus de 10 ans. Formé initialement en électrotechnique, son parcours professionnel dans l'industrie lui a ouvert les portes d'un nouveau domaine photographique : l'industrie. Cette expérience lui a permis de développer un regard unique, capturant la technicité et la puissance des environnements industriels. En parallèle, son amour pour le massif du Jura, qu'il parcourt depuis toujours, lui apporte une sensibilité particulière dans la capture des paysages. Ses clichés immortalisent la splendeur de cette région, que ce soit sous la violence des orages d'été ou les douces lumières hivernales.

BERNARD GRANGER

4 H D'INTERVENTION

Bernard Granger est né dans une famille d'artistes lyriques, son père chef de chœur l'initie au chant et au piano. Sa mère chanteuse lyrique et danseuse l'initie à la danse classique. Il part à 19 ans à Paris et y restera 17 ans, il y confirme sa formation d'artiste d'une large polyvalence, chant, théâtre, comédie musicale. Une transformation s'opère à la trentaine, il rencontre Luis Jaime-Cortez qui le forme à l'art masqué et clownesque, au récit et au conte. Dès 1995 il s'oriente vers le spectacle de rue, masqué et gestuel qui reste aujourd'hui une passion et une activité entière de création... et de transmission pour des publics très divers.

PIERRE-MARIE MILLET

4 H D'INTERVENTION

Pierre-Marie Millet, dès son enfance, a été considéré comme "doué" pour le dessin. Ses premières études en ébénisterie, bien que formatives, ne correspondaient pas à ses aspirations artistiques. Il a trouvé sa voie plus tard lors de ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Il s'est, durant sa carrière professionnelle, consacré à la création et à la réalisation de décors de théâtres, d'opéras, de films et de musées, conciliant construction et pratique artistique. Il pratique aujourd'hui la peinture tout en continuant à mettre ses multiples compétences au service d'autres artistes tant lors de projets avec Ciel de Papier et Odynéo que dans son travail sur la pièce "La Machine de Pandore produite par Lauconne en Scène.

EX-LUMINA

2J (16H À DEUX) D'INTERVENTION

COLLECTIF D'ARTISTES SPÉCIALISÉ DANS LA LUMIÈRE, LA VIDÉO PROJECTION ET LA SCÉNOGRAPHIE EN LIEN À L'ART CONTEMPORAIN

I
N
T
E
R
R
E
V
E
N
A
N
T
S

Le collectif, Ex-Lumina a créé le "Tesseractive" : "Un dispositif interactif sensoriel, permettant de donner à des personnes empêchées, le contrôle de leur environnement par le biais de la lumière, la vidéo projection et le son". Son interface avec l'utilisateur se présente sous la forme d'un cube interactif muni de capteurs réagissant au toucher, à la friction, à la voix, aux mouvements de l'objet ainsi que ceux du corps. Ces différentes actions permettent de contrôler la totalité du dispositif audiovisuel.

C'est un outil de création adapté et accessible qui a permis aux participants de concevoir par eux-mêmes des effets spéciaux pour le court-métrage et de vivre une expérience inoubliable.

© Ex Lumina

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES

L
E
S
LAUCONNE EN SCÈNE
ASSOCIATION EN CHARGE DU SPECTACLE HISTORIQUE
THÉÂTRAL SON ET LUMIÈRE À SAINT-LUPICIN

© François Jacquier

L'association Lauonne en Scène a proposé, à nouveau, en 2025 six représentations de la pièce "La Machine de Pandore", un spectacle historique théâtral son et lumière qui mobilise une centaine de bénévoles (acteurs, techniciens, costumières, décorateurs, etc.). L'association a accepté de diffuser le court métrage à la fin de chaque représentation, ce qui a permis de partager notre création avec près de 800 personnes du village et des alentours. Les bénévoles de l'association ont aussi apporté leur aide pour le tournage, que ce soit à la technique ou en tant que figurants.

LES GODILLOTS DU PLATEAU
ASSOCIATION DE RANDONNÉE PEDESTRE

Les Godillots du Plateau, association dédiée à la marche, sont des partenaires de longue date du centre du Haut de Versac et sont déjà intervenus en tant que bénévoles sur les actions menées les années précédentes.

P
A
R
T
E
N
A
I
R
E
S

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MOULINS DU JURA
L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MOULINS DU JURA S'EST FORMÉE EN OCTOBRE 2004 ET COMpte PLUS DE 60 ADHÉRENTS.
Dans le cadre du court-métrage, nous avons fait appel à l'association pour lui emprunter une maquette en bois de moulin et pour trouver un lieu de tournage avec une petite rivière.

LA COMMUNE DE COTEAUX DU LIZON ET L'ASSOCIATION DE L'EPINETTE

La commune, comme les années précédentes, s'est montrée d'un grand soutien tant financier que logistique. Cette année, la commune a mis à notre disposition la salle de l'Épinette pour notre première journée de tournage et nous a autorisés à tourner dans la friche industrielle Bourbon.

LE DÉPARTEMENT DU JURA, LA DRAC, L'ARS ET LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

L'année dernière, aussi bien le département du Jura que la région avaient répondu présents pour soutenir notre projet. Nous sommes heureux de pouvoir, encore cette année, compter sur leur soutien. Nous avons le bonheur d'avoir en plus été sélectionnés pour l'appel à projet culture et santé porté par la DRAC et l'ARS Bourgogne Franche-Comté.

P
A
R
T
E
N
A
I
R
E
S

COMPTE RENDU DES SÉANCES

NOTRE UTOPIE - PREMIÈRE SÉANCE 20/02/2025

C • Géographie :

Planète vierge avec trois soleils et deux lunes. Le mouvement des soleils et des lunes permet de mesurer le temps, les habitants n'ont pas d'horloge. Il y a un climat tempéré sans hiver froid. Il n'y a aucune maladie sur la planète. Il y a une abondance de nourriture et d'eau potable. La planète est peuplée de nombreux animaux qui sont différents de ceux qu'on trouve sur terre. Pour les autres problèmes de santé, les habitants utilisent le magnétisme ou des remèdes naturels et en dernier recours le « cube ».

E • Architecture :

Les habitations sont des cabanes en bois, des tipis et des hamacs.

• Population :

Il y a environ 2000 habitants.

• Organisation politique :

Il n'y a pas de propriété, tout le monde a droit à un logement mais il ne lui appartient pas. Pas de chef mais un grand sage qui est druide et qui donne ses conseils. Chaque semaine, toute la population, enfants compris, se rassemble dans un grand champ pour gérer les affaires de la cité. Le conseil des sages préside cette assemblée mais ne prend aucune décision sans l'accord de tous. Des commissions sont formées pour traiter de problèmes plus spécifiques.

Il y a trois groupes différents :

- Les sédentaires : ils restent dans la cité et s'occupent de son fonctionnement habituel
- Les nomades : ils ont plusieurs lieux de campements habituels et suivent un itinéraire qu'ils effectuent chaque saison avec une pause au village.
- Les explorateurs : Ils effectuent des missions d'exploration aux alentours du village pour découvrir de nouveaux lieux.

• Education :

Il y a un centre de ressource où les enfants doivent aller trois heures par jour pour s'éduquer. Ce centre est occupé par la guilde des sages qui est chargée de garder la connaissance et de consigner dans des registres la mémoire de la cité.

• Travail :

C Les habitants de la cité sont artisans (vêtements, bois...), artistes (art lié à la nature). Certains habitants sont des cueilleurs et certains des chasseurs, même si la consommation de la viande reste rare et réservée à de grandes festivités.

M

• Economie :

P

Les habitants utilisent des pierres particulières comme monnaie d'échange.

T

E

• Justice :

En cas de problème, le conseil des sages juge les accusés. Ceux-ci sont soit amenés à payer une amende soit à effectuer un travail d'intérêt général.

• Intrigue :

Des colons sont partis de la Terre pour créer une société utopique sur cette planète vierge. Ils ont décidé de commencer une nouvelle vie dépourvue de technologie. Pour ne pas avoir la tentation de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, ils ont utilisé un cube ultra technologique pour effacer la mémoire de tous les colons (et modifier leur comportement pour qu'ils soient bienveillants ?). Ils ont caché ? détruit ? renvoyé ailleurs ? leur vaisseau et se sont installés.

Un jeune habitant de la planète essaye de développer des outils pour faciliter le travail (lesquels ????). C'est un vrai petit génie.

Les anciens, sans savoir pourquoi, voient les activités du jeune homme d'un très mauvais œil et lui interdisent de continuer ses travaux.

Un jour, le jeune homme se blesse grièvement et est emmené auprès du conseil des sages pour être soigné grâce au cube. Le jeune homme est fasciné par l'objet et effectue une manipulation interdite ? le fait tomber ? dont la conséquence est de rendre la mémoire aux sages.

Les sages changent complètement et deviennent agressifs ? tristes ? fous ?

Le jeune homme s'enfuit avec le cube et décide de le réparer. Il finit par y parvenir alors que leur monde est au bord de la catastrophe. Les sages perdent la mémoire à nouveau mais le jeune lui se souvient, que va-t-il faire avec cette connaissance maintenant ?

R

E

N

D

U

Masque - Deuxième séance 24/02/2025

Lundi 24 février, Bernard Granger est venu de Bretagne pour nous faire découvrir la pratique du masque. Pour cet atelier, ouvert à tous, une quinzaine de participants étaient présents.

C
O
M
P
T
E

- **Passages neutres**

Avant d'enfiler les masques, nous avons commencé par un exercice qui paraît simple mais qui est en vérité extrêmement dur : un passage rideau en étant neutre.

Chaque personne (même le personnel) qui le désirait devait passer derrière le rideau, sortir avec une expression neutre, balayer l'assemblée du regard et repartir. Au début, l'exercice a généré quelques rires et les acteurs avaient bien du mal à garder leur sérieux et puis, au fur et à mesure, les passages ce sont fait plus solennels. On a senti une vraie qualité d'écoute et l'échange dans le silence s'est instauré.

- **Passages masqués**

Nous avons ensuite continué avec les passages rideaux mais masqués et à deux. On a assisté à des danses de fauteuil et des échanges tout en silence extrêmement forts et puissants. Le masque, de par sa neutralité même, permet d'exprimer autrement ses émotions.

R
E
N
D
U

Bernard Perrin, après un passage rideau avec Marie-Françoise m'a confié : "Avec Marie-Françoise on partage beaucoup de choses au centre et c'était l'occasion de se le dire mais sans parole".

Masque et écriture - Troisième séance 25/02/2025

C M P T E Mardi, nous avons pour la première fois réuni le groupe noyau : une dizaine de personnes qui vont suivre le projet de A à Z. L'atelier masque était orienté cette fois vers l'idée du tournage et basé sur les premiers éléments du scénario.

Nous avons commencé en relisant la description de notre monde utopique ainsi que les premiers éléments de scénario.

Nous avons joué la scène de la cérémonie du cube. Dans cette scène, un jeune homme est gravement blessé et est emmené auprès du cube pour être soigné. Le conseil des druides procède au rituel sous la direction de la grande druidesse et de son assistante.

Les participants se sont donc mis en cercle avec une personne volontaire pour incarner la grande druidesse. Elle s'est avancée au centre du cercle et a révélé le cube à l'assemblée qui devait exprimer sa déférence envers l'objet magique. Ensuite, tous ont tourné leur main vers le ciel pour absorber de l'énergie et la reverser dans le cube. Le malade s'est avancé et s'est vu confié le cube. Il l'a pris dans les mains pour être guéri mais l'a ensuite gardé et l'a manipulé déclenchant le retour de la mémoire des druides. Les participants devaient alors enlever leurs masques crier et tourner dans tous les sens.

Dans l'esquisse de scénario, le jeune finit par reprogrammer le cube et effacer à nouveau la mémoire des anciens. Pour cette scène, au signal, tout le monde devait s'arrêter d'un coup et regagner son calme.

Ecriture du premier-jet - Quatrième séance 10/03/2025

- Relecture de « notre utopie »

C Comment est-ce qu'on inclut les fauteuils roulants ? On les cache ou on les explique ? Les grands sages les ont car ils ne sont pas nés sur la planète ?

O Il a été finalement décidé d'inclure les fauteuils dans le scénario. Les sages ayant fui un monde technologique, ils sont arrivés avec leurs fauteuils et les ont gardés ainsi que le cube : seuls vestiges du monde d'avant.

P • Le masque ?

T Nous devions décider si tous les habitants de notre monde utopique portent un masque ou si seulement certains d'entre eux.

E Finalement, nous avons pris le parti de ne faire porter des masques qu'aux grands sages. Les masques symbolisent leur mémoire effacée et, pour cette raison, ils seront enlevés quand on verra les personnages dans leur ancien monde.

- Les personnages

Le Grand Sage : guide et conseiller : **Pas de changements**

Le conseil du grand sage : ils sont combien : **Sept en comptant le grand sage**

Le jeune : fille / garçon ? Quelle technologie est-ce qu'il développe ? **Ce sera une jeune fille et elle travaille sur un prototype de moulin à eau.**

Maître ? : est-ce qu'il a un maître qui le défend face aux sages ? **Non pas de maître**

Le cube : c'est quoi exactement ? On laisse le flou ? **Reste flou**

- Les scènes

Nous nous sommes divisés en trois groupes avec chacun pour mission d'écrire l'une des séquences du court-métrage en se basant sur le document distribué à chaque participant.

1. Scène d'exposition : on découvre le jeune, sa passion pour la technologie et sa frustration face aux rebuffades des sages. Le jeune se blesse

2. Scène du rituel de guérison avec le cube Rituel / Incident : quoi ? / Retour de la mémoire

3. Flash-Back : monde d'avant / effacement de la mémoire / oubli de la technologie / Casques spatiaux ? / combinaisons ?

4. Résolution : cube réparé et mémoire à nouveau effacée 5. Conclusion : le jeune va-t-il continuer ses travaux ? (S'il décide de ne pas restaurer la mémoire de la communauté, on pourrait finir avec une scène dans laquelle il met le masque)

- Mise en commun

La séquence 3 (flash-back) a été beaucoup modifiée car on retrouve les personnages sur leur planète d'origine au moment où ils ont pris la décision de partir et d'avoir leur mémoire effacée et non dans leur vaisseau comme initialement discuté.

Nous avons lu chacun le résultat de notre travail par groupe et, ensemble, nous avons écrit les dernières séquences.

Création du story-board Cinquième séance 14/03/2025

C'était la première séance avec Albin Panisset (photographe), Daniel Pinto (vidéaste) et Pierre-Marie Millet (peintre décorateur).

O • Relecture du scénario

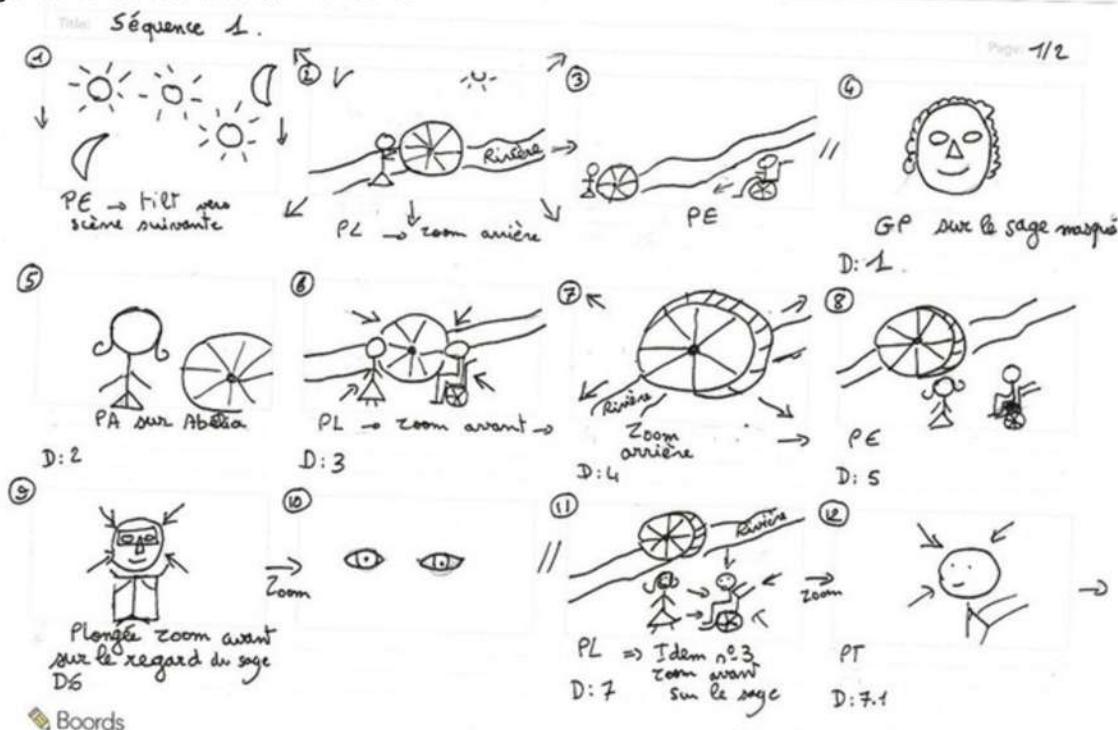
Nous avons commencé par relire le scénario à plusieurs voix. Ensuite, nous avons discuté des propositions de modifications faites par Daniel Pinto et Anne-Flore, notamment le changement au niveau de l'accident avec le cube : au lieu que tout le monde soit impacté par la vision du passé, seule Abelia voit ce qui s'est passé, et elle a le choix entre se souvenir ou oublier.

Nous avons fait un vote pour décider ensemble quel serait le choix d'Abelia, et la majorité des participants a penché pour l'oubli.

• Le story-board

Nous avons ensuite présenté le story-board afin que chacun puisse parler le même langage et se comprendre. Nous avons ensuite réparti les scènes en quatre groupes, avec un des accompagnants dans chaque groupe.

Ainsi, chaque groupe a bûché pour concrétiser et partager sa vision en la fixant sur le papier. Le storyboarding est une tâche très difficile et longue, si bien que nous n'avons pas eu le temps de réunir les groupes et de regarder l'ensemble en grand groupe. Ce sera pour la séance du 28 mars, car lors de la prochaine séance, nous allons découvrir les lieux de tournage et pique-niquer. Même si certains participants étaient assez fatigués à la fin, tous ont dit être très satisfaits de l'exercice, qui permet de passer de l'écriture pure à un rendu visuel des scènes. C'est aussi le premier atelier permettant de plonger dans les coulisses du monde du film.

Get your free storyboard templates at boards.com

Repérage - Sixième séance 20/03/2025

C
O
M
P
T
E

- Usine Bourbon

Premier arrêt : les locaux de l'ancienne usine Bourbon, un peu plus haut dans le village. Cette usine a été récemment rachetée par la mairie, et une partie a été prêtée à Lauconne en Scène pour stocker des décors. Mis à part la question de l'électricité, les locaux seraient parfaits pour la séquence 3, durant laquelle on voit un flash-back du monde d'avant : un monde industriel pollué où l'homme est esclave de la machine. Nous sommes donc tous entrés à la queue leu leu dans le bâtiment abandonné, éclairés avec les torches de nos téléphones. L'ambiance « fin de la civilisation » était vraiment là, et tout le monde a validé le lieu.

- Le Bief d'Étraz

Le second arrêt a été le Bief d'Étraz, à la sortie du village de Saint-Lupicin. Sur une propriété privée, un petit ruisseau descend. D'un côté, il y a la maison et la route, mais il n'y a aucune construction de l'autre côté. Nous pensons que ce serait un bon emplacement pour la séquence 1, entre Abelia et le grand sage. Seule Françoise Maugein, qui incarnera le grand sage, est descendue.

R
E
N
D
U

Il aurait été compliqué et long de faire sortir tout le monde, et la propriétaire n'était pas présente ; nous ne voulions donc pas rester trop longtemps chez elle. Tout le monde a approuvé l'endroit, mais il faudra par contre que le sage ait un assistant, car il lui sera difficile de monter dans le champ toute seule.

Nous pensions peut-être à Brandon, le jeune stagiaire. Nous pourrions lui mettre un demi-masque pour signifier qu'il est en apprenti-sage (hihi).

• Pique-nique au barrage

Nous sommes ensuite allés pique-niquer tous ensemble au barrage de Cuttura, profitant du soleil et du bonheur d'être ensemble.

Une séance avec beaucoup de stress logistique pour l'équipe, mais aussi avec une partie un peu détente du fait d'être en plein air et dans un lieu aussi agréable que le barrage.

Rendez-vous le 28 pour la séance de casting !

R
E
N
D
U

Casting et équipe technique - Septième séance 28/03/2025

C Le vendredi 28 mars, tout le groupe noyau (12 participants) s'est rassemblé. Nos missions à l'ordre du jour : répartir les rôles, réfléchir au décor et aux costumes et enfin déterminer qui sera dans l'équipe technique et combien de personnes nous devrons recruter. Une session très studieuse.

O
M
P
T
E

- Casting

Première étape : qui jouera quel personnage ? Françoise confirme tout d'abord qu'elle souhaite incarner le grand sage et Maryse sera sa conseillère. Catherine sera l'assistante du grand sage. Nous répartissons d'abord les sages arbitrairement puis en lisant le scénario nous réajustons.

- Décors et costumes

Le film est divisé en cinq séquences qui seront tournées dans 4 lieux différents :

Le brief d'Etraz pour la séquence 1 : La jeune fille et le sage et pour la séquence 6 : Abellia au bord de la rivière. Le tournage pour ces scènes se fera en mai. Nous aurons juste besoin des maquettes fournies par l'association de préservation des moulins du Jura. Il faudra aussi avoir des costumes pour Abellia, le grand sage et son assistant.

L'épinette pour la séquence 2 : rituel du cube. Cette séquence sera filmée le 23 avril avec l'équipe d'Ex Lumina et leur dispositif : le Tesseractive. Il nous faudra installer pour cette séquence une paillasse avec des peaux de bêtes et trouver du faux sang. Nous envisageons de tourner la scène avec un fond vert pour pouvoir ensuite en post production ajouter un décor de cabane primitive.

R
E
N
D
U

L'usine Bourbon : pour la séquence 3 : le monde d'avant. Il faudra rendre l'espace encore plus oppressant en ajoutant des déchets. Nous voudrions trouver de vieilles couvertures pour que les sages soient tous emmitouflés comme s'il faisait froid.

La salle d'animation : pour la séquence 4 : hors du temps. L'idée pour cette séquence est de jouer sur la lumière et la fumée pour créer une scène un peu onirique. Elle sera tournée dans la salle d'animation. Le décor sera plutôt entre les mains de Daniel et Albin.

• Équipe technique

Nous voulions éviter de manquer de bénévoles pour la technique ce qui avait été un souci lors du tournage de l'année dernière. En effet, comme nous avions besoin de beaucoup de figurants, il nous a été difficile de recruter en plus des bénévoles. Cette année, nous espérons avoir plus de personnes pour nous aider.

À la fin de la séance, Anne-Flore a pris à part Christine et Françoise pour leur donner des indications sur leur rôles. Pascal est resté avec Albin et Daniel pour parler technique. Sylvie a voulu aussi continuer la discussion avec les animatrices autour des costumes et des décors. La prochaine séance aura lieu le 17 avril et permettra de préparer tous les détails pour le tournage du 23 avril.

R
E
N
D
U

Costume et décor Huitième séance - 17/04/2025

C L'arrivée d'Ex Lumina avec leur dispositif sensoriel, le **Tesseractive**, étant imminente, nous avons vérifié ensemble que tout était prêt pour le tournage du mercredi 23 avril. Lors de cette journée à l'Épinette, O nous allons tourner la séquence 2 du court-métrage (rituel du cube) et la séquence 5 (retour à la salle M du rituel).

P Nous avons aussi testé les demi-masques (voir photo) pour le costume des assistants, qui seront présents dans la séquence 1.

• Point costumes

Anne-Flore a acheté huit robes de grande taille, de couleur pâle, au marché. Les animatrices vont les découper dans le dos pour permettre de les enfiler plus facilement aux personnes en fauteuil.

Nous avons eu un débat sur l'ajout ou non de ceintures pour les sages. Finalement, les ceintures ont été abandonnées, car elles évoquaient trop les robes de moines.

Nous avons décidé de dessiner, sur le masque du grand sage et de son conseiller, des motifs géométriques dorés et argentés pour symboliser leur rang.

Il a également fallu décider de l'emplacement et du type de blessure dont Abellia serait victime. Nous avons finalement opté pour une blessure à la tête, en raison de la gravité de ce type de blessure et pour éviter de risquer de salir le costume prêté par Lauonne en Scène.

Enfin, nous avons trouvé une solution pour cacher les chaussures des résidents, qui trancheraient avec leurs robes de sages. Nous allons les couvrir de morceaux de cuir, que nous découperons en carrés et agraferons derrière leur cheville.

• Point décor

Nous avons emprunté une paillasse à **Lauonne en Scène**. Elle conviendra parfaitement pour la scène du rituel. Nous voulons y disposer des peaux de bêtes, mais nous ne savons pas encore comment ; nous verrons ce qui rend le mieux avec les projections par-dessus.

Nous n'aurons pas besoin d'ajouter de décoration, puisque les murs de la pièce ne seront pas visibles.

C • Le chant

Il était indispensable de trouver un air pour le chant des sages, « Akouna Matata ». Nous avons fait un tour de table pour que chacun puisse proposer sa version. Nous nous sommes finalement accordés sur une version assez rythmée pour permettre un crescendo au fur et à mesure de l'avancée du rituel. Nous avons aussi décidé d'ajouter un tambourin pour faciliter la synchronisation du groupe. Daniel sera le maître du rythme.

T • Tournage – niveau technique

Daniel, Albin et Pascal se sont regroupés pour discuter ensemble de la liste des prises, du matériel qui sera utilisé, et pour voir comment fonctionne la caméra de Daniel. Il nous manque encore plusieurs bénévoles pour le tournage.

E • Tesseractive

Nous avons rediscuté des horaires d'arrivée des deux intervenants d'Ex Lumina, Robin et Jay Fox. Ils installeront le Tesseractive le lundi 21 avril au matin. Robin et Jay Fox proposeront au groupe élargi de venir faire l'expérience du dispositif le lundi après-midi et le mardi matin. Le groupe noyau pourra découvrir le dispositif le mardi après-midi. Ce sera aussi l'occasion de choisir...

R
E
N
D
U

Tesseractive : groupe étendu Neuvième séance - 21/04/2025 après-midi et 22/04/2025 matin

C Le lundi 21 avril à 10h, Robin et Jérémy du collectif Ex Lumina sont arrivés avec leur dispositif sensoriel, le Tesseractive. En plein lundi de Pâques, ils ont atterri dans un centre presque désert et ont été accueillis par Valérie et Anne-Flore.

M
P
T
E

• Installation

D'abord, ils ont déchargé leur matériel, puis pris leurs marques dans la salle. Bien sûr, on a commencé avec quelques petits problèmes informatiques, mais ceux-ci ont vite été résolus. Enfin, après trois heures de montage, de calibrage et de préparation, Robin et Jérémy étaient prêts à accueillir les premiers curieux. Une liste avait été établie au préalable, mais le lundi de Pâques a amené son lot de visiteurs, et ce ne sont finalement pas tout à fait les personnes attendues qui sont venues.

• Découverte du Tesseractive par des personnes du groupe étendu

Lundi après-midi et mardi matin, douze personnes ont pu tester le dispositif. Les retours ont été majoritairement très positifs, et la plupart sont ressorties avec des étincelles plein les yeux.

Marylène Daloz, Viviane Collard, Jean-Luc Loevenbruck et Céline Bois ont été particulièrement séduits par le dispositif et sont restés environ 45 minutes dans la salle. Ils sont ressortis avec à la bouche des adjectifs tels que : « Incroyable ! Merveilleux ! Fantastique ! »

D'autres, comme Xavier Gindre, Roseline Gao, Sonia Yugman, Isabelle Simon, ont beaucoup apprécié, mais ont été vite fatigués par la manipulation.

Enfin, quelques-uns, comme Vatherine Borges-Martin, Anne Geffroy, Jean-Louis Pelletier, n'ont pas été très sensibles à l'expérience et ne sont pas restés longtemps.

• Salle d'attente

Le Tesseractive est un dispositif prévu pour être utilisé avant tout individuellement, ce qui permet aux deux artistes/techniciens d'ajuster et d'adapter l'expérience au plus près des envies et des capacités des personnes. Lundi, le personnel du centre, avec l'aide de Valérie, a rassemblé toutes les personnes voulant tester le dispositif dans la salle d'animation. Alors qu'elles attendaient de passer auprès de l'équipe d'Ex Lumina, Anne-Flore s'est occupée d'animer un quiz sur le thème des cris d'animaux et des bruits de cuisine.

Tesseractive : groupe noyau Dixième séance - 22/04/2025 après-midi

C Le lundi 22 avril après-midi, nous avons divisé les dix personnes du groupe noyau en deux groupes de cinq. Chaque demi-groupe est allé découvrir le Tesseractive avant que nous nous réunissions en grand groupe dans la salle pour réfléchir au tournage.

C
O
M
P
T
E

- **Introduction**

Avant de nous séparer, nous avons expliqué au groupe entier comment le tournage allait se dérouler et quelles séquences seraient filmées. Nous avons répondu aux questions.

- **Découverte du Tesseractive par des personnes du groupe noyau**

L'équipe d'Ex Lumina a expliqué sa démarche dans la conception du Tesseractive et a proposé à chacun de manipuler l'objet et de tester ses possibilités.

- **Salle d'attente et préparation du tournage**

Pendant que la moitié du groupe découvrait le Tesseractive, Anne-Flore, Albin et Daniel sont restés avec l'autre moitié pour préparer le tournage.

Nous avons commencé par disposer les robes des sages sur la table pour réfléchir à la disposition des sages dans le cercle. Daniel trouvait que le rouge brique de la robe du sage tranchait trop avec les autres couleurs de robes, et nous avons donc décidé ensemble de mettre le grand sage en blanc et de disposer de manière symétrique les trois autres couleurs de robes.

R
E
N
D
U

Il fallait d'abord décider où installer les lumières, le rétroprojecteur et la caméra. Les techniciens ont pris la décision d'occuper la scène. La présence de rails au-dessus de celle-ci permettait d'accrocher facilement le rétroprojecteur. Nous devions cependant faire face à deux problèmes : où placer la caméra pour avoir assez de recul sur la scène ? Et comment brancher le rétroprojecteur sur le rail ? Pour le premier problème, Albin et Daniel se sont employés à bâtir une plateforme pour étendre la scène.

Pour le second, nous avons fait appel à Alain Parizot, le président de l'association L'Épinette, qui a gentiment aidé Robin et Jérémy à trouver comment brancher leur matériel.

• Installation

Le mercredi 23 avril, l'équipe technique s'est donné rendez-vous à 9h30 dans la salle de l'Épinette, prêtée par la mairie et l'association L'Épinette. Robin, Jérémy, Albin et Daniel avaient pour mission de préparer en amont le tournage.

• Repas

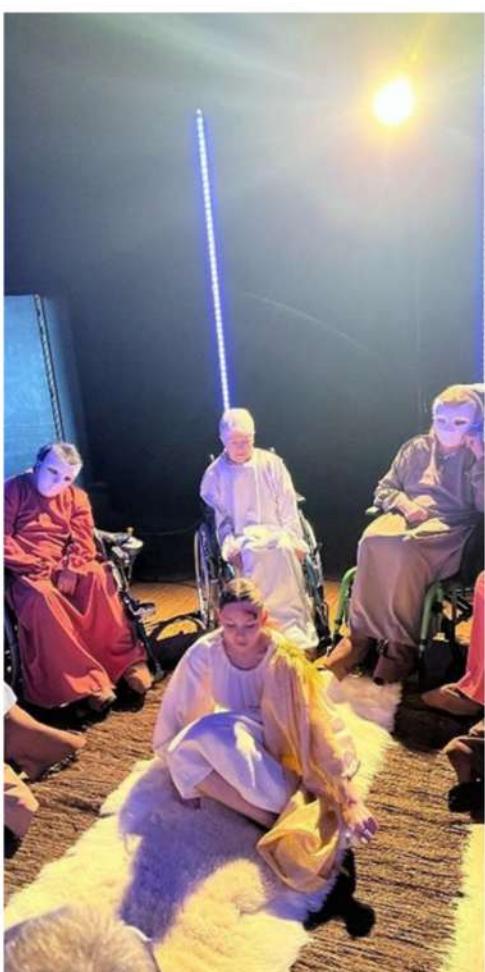
Vers 11h30, les premières personnes du Haut de Versac sont arrivées et nous avons pu discuter ensemble de l'installation et du tournage. Nous avons installé des tables au fond de la salle et profité d'un bon pique-nique préparé avec soin par Valérie et Catherine.

Pendant le repas, nous avons été rejoints par R
E
N
D
U
Angelin, jeune acteur de Lauconne en Scène, venu avec ses parents pour nous donner un coup de main. Une autre bénévole de Lauconne est venue nous prêter main-forte : Sabrina, en charge du maquillage.

- Costumes et maquillage

Pendant que les techniciens s'employaient à effectuer les derniers réglages, Izia est arrivée avec sa mère, Cindy, et a suivi Sabrina dans les loges. L'adolescente a d'abord revêtu sa robe prêtée par Lauonne en Scène avant de passer au maquillage.

La maquilleuse bénévole s'est appliquée à créer une balafre sanguinolente sur le front de la jeune fille. Après de premiers tâtonnements avec la pâte collante, elle est finalement parvenue à un très beau résultat.

Les sages ont revêtu, de leur côté, leurs robes, et nous avons agrafé à leurs pieds des peaux de chèvre pour dissimuler leurs chaussures. Nous avions prévu de commencer le tournage à 14 h. Or, il nous manquait un sage : Francis Durandot.

Nous avons attendu 30 minutes et appelé sa mère de nombreuses fois, sans succès. Finalement, nous avons décidé de le remplacer. Pascal Brugerie a gentiment accepté de prendre sa place.

- Réglage des lumières et de la caméra

Les huit sages et Abellia ont pris place.

Voici le casting : Grand Sage : Françoise Maugein / Conseiller du Grand Sage : Maryse Lesaec / Sage 2 : Sylvie Maréchal / Sage 3 : Pascal Brugerie (remplaçant de Francis) / Sage 4 : Bernard Perrin / Sage 6 : Yves Audouze / Sage 7 : Bruno Lacroix / Sage 8 : Myriam Bousakhsakh

Les techniciens ont testé et ajusté le matériel. Christine Vialet, en compagnie de Christine Raffourt, s'est mise en place pour servir de scripte et s'assurer que toutes les prises étaient tournées.

• Tournage

En suivant le plan de tournage discuté la veille, nous avons commencé à filmer. Il était prévu de tourner en premier toutes les scènes dans lesquelles apparaissent les huit sages, afin de pouvoir libérer nos acteurs le plus tôt possible et ne pas les épuiser.

Daniel et Albin ont filmé le groupe en plan d'ensemble, puis en travelling, puis le conseiller du Grand Sage en plan américain. Françoise, ne pouvant lire les fiches de dialogue sans ses lunettes, a été soutenue par Anne-Flore, qui lisait son texte pendant qu'elle jouait. Il était de toute façon prévu de redoubler le film, ce qui est possible puisque les acteurs portent des masques. Nous pourrons donc prendre le temps d'enregistrer les voix off tranquillement dans la salle de projection du centre, le 20 mai.

Les créateurs lumière se sont chargés de faire varier les éclairages selon les scènes. Les acteurs ont fait preuve de beaucoup de patience et de professionnalisme durant le tournage, même s'il y a eu quelques micro-siestes entre deux scènes.

Vers 16h30, le tournage était terminé pour les sages, qui ont pu repartir en s'embarquant dans le camion du Haut de Versac, sous une pluie battante.

Izia a dû rester un peu plus longtemps pour tourner la scène où Abellia a une vision mystique. Nous avions décidé de réaliser un travelling contrarié (ou effet vertigo). Ne possédant pas de grue, nous avons triché et tourné la scène avec Izia debout.

R
E
N
D
U

Nous avons ensuite tout rangé et dit au revoir à Robin et Jérémy, qui sont repartis vers Besançon.

• Installation

Le vendredi 9 mai, nous avions rendez-vous pour un tournage en petit comité dans la salle de projection du centre. Nous tournions la scène de la rencontre entre la jeune Abellia et l'entité nommée le "Kuby".

Cette scène, étant une vision de la jeune fille, devait créer une atmosphère surréaliste et onirique. Lors de la création du story-board, l'équipe en charge de cette séquence avait imaginé une apparition de l'entité en contre-jour.

Pour réaliser cet effet, il fallait de la fumée et un bon réglage des lumières. La fumée a posé problème, car tout le bâtiment du centre du Haut de Versac est équipé de détecteurs de fumée.

Même avec l'aide de l'équipe technique, qui avait couvert les détecteurs dans la salle, la fumée s'est échappée et a activé les détecteurs du couloir, déclenchant l'alarme incendie à deux reprises.

Tout le monde était au courant du tournage. Seul avantage : les techniciens ont pu vérifier que leurs équipements fonctionnaient correctement.

• Tournage

Pascal était en charge de la machine à fumée, Catherine et Valérie de l'habillage de Christine, Anne-Flore de la direction des acteurs, Albin et Daniel de la lumière et du cadrage.

Nous avons été très heureux d'avoir réussi à obtenir l'effet que nous espérions. Les rayons de lumière dans la fumée ont donné un bon rendu.

Christine et Izia ont très bien interprété leur texte. Christine a su incarner ce drôle de personnage : une intelligence artificielle basée sur une vraie personne, la fondatrice d'Amnesia, l'agence ayant organisé la migration des habitants de la société utopique.

Le monde d'avant : Tournage J3 Treizième séance - 14/05/2025

C • Installation

Le mercredi 14 mai, nous avions rendez-vous dans les locaux désaffectés de l'ancienne usine Bourbon. L'usine n'ayant plus de raccordement électrique, nous avons installé un générateur, dont le doux bruit ajoutait encore au côté glauque de l'atmosphère.

Nous devions dépendre uniquement des lumières que nous avions amenées, ce qui a ajouté une difficulté au tournage.

• Tournage

Nous avons enchaîné les différentes scènes à un rythme assez lent, chacun devant prendre le temps de dire son texte avec justesse. Cette fois, nous n'avions pas les masques, ce qui signifie que nous ne pourrons pas redoubler les scènes en postproduction.

La fatigue, conjuguée à la fraîcheur ambiante des lieux, a fini par mettre les nerfs de nos courageux acteurs à rude épreuve. À mesure que la journée avançait, l'impatience grandissait. Sur la fin, chacun luttait pour rester concentré.

Le plus difficile a été la scène où tous les acteurs devaient dire "oui" et enfiler leur masque. Cette scène, qui demandait de conjuguer patience (pour le faire au bon moment), geste et parole, s'est avérée extrêmement compliquée, et nous avons dû la refaire plusieurs fois.

Heureusement, tout s'est bien terminé, et nous avons réussi à avoir toutes les images dans la boîte !

• Prolongations

Izia et les deux techniciens sont restés un peu plus longtemps pour tourner la scène où Abellia débarque dans la vision.

- Installation

Le vendredi 16 mai à 15h, nous avions rendez-vous sur la propriété de Nicole Colomb qui nous avait gentiment autorisés à profiter de son merveilleux terrain mêlant eau et verdure avec possibilité de se garer sur place (important pour les fauteuils).

Daniel et Albin ont installé la maquette prêtée par M. et Mme Magdelaine du moulin du Val d'Amour via l'association de Sauvegarde des Moulins.

- Préparation des actrices

La logistique s'avérant très compliquée, qui plus est avec une météo incertaine, nous avons fait venir seulement Françoise, interprétant le grand sage. Elle a enfilé son costume et son masque. Valérie et Emmanuelle ont fait de même et toutes les trois ont entrepris de monter le fauteuil sur la côte. Après quelques frayeurs, tout le monde était prêt.

- Tournage Abellia et grand sage

La partie la plus difficile du tournage a été le déplacement du fauteuil en douceur dans l'herbe lorsque le grand sage s'approche d'Abellia et découvre ce qu'elle est en train de construire.

- Tournage chute d'Abellia

Emmanuelle et Izia sont restées avec l'équipe pour une aventure dans les bois. Nous devions tourner la course d'Abellia, sa chute et la découverte de son corps inanimé par l'assistante du grand sage. Cette fois, c'est Anne-Flore qui s'est occupée du maquillage et Daniel a pu sortir son drone pour faire un plan vue du haut.

- Grand sage, Kuby, Maryse et Francis

Ensuite, Maryse a enregistré sa phrase "Mais qu'est-ce qui se passe ?". Nous nous sommes amusés à essayer toute une palette de tons et d'intentions. Françoise a pris place devant le micro. Nous avons fini, à regret, par devoir demander aux autres participants de repartir car ils avaient du mal à rester silencieux. Françoise a pu enregistrer ses dialogues en explorant elle aussi plusieurs manières de les délivrer. Christine (filmée en contre-jour) a repris les révélations du Kuby pour Abellia. Francis a terminé la séance en enregistrant à nouveau sa réplique dans l'usine Bourbon.

- Installation

Mardi 3 juin, le groupe noyau a pris place dans la salle d'animation pour réenregistrer les voix des personnages du film. Grâce aux masques, nous pouvons facilement doubler les acteurs qui peuvent ainsi dire leur texte dans des conditions moins stressantes que pendant les tournages. Les participants ont aussi pu voir un premier aperçu des images du film, Daniel ayant fait un premier pré-montage afin de rendre le doublage possible.

- Silence, on tourne

Nous devions d'abord enregistrer le chant rituel des sages, sauf que le voisin avait décidé de sortir sa tondeuse ce jour-là. Nous sommes donc allées parlementer pour qu'il tonde un peu plus loin. Tous les acteurs présents ont pu ensuite entonner le chant rituel. Pascal avait un casque pour écouter l'enregistrement fait lors du tournage et diriger ses collègues choristes afin que le doublage soit synchronisé avec les gestes de la vidéo. Après quelques essais, c'était dans la boîte.

Utopia : Montage Seizième séance - 26/06/2025

C
O
M
P
T
E

- Présentation du montage par Anne-Flore

Dans un premier temps, nous avons défini ce qu'est le montage vidéo : "Le montage vidéo consiste à sélectionner des séquences d'images pré-enregistrées en vidéo et à les assembler en une suite cohérente ou sous forme d'expression artistique."

Par la suite, nous avons visionné ensemble une présentation qui décrivait le processus de montage à l'époque de la pellicule.

Nous avons ensuite débattu de l'importance du montage, des différentes conventions nécessaires pour le réaliser correctement, ainsi que de sa contribution artistique au film. Enfin, nous avons examiné plusieurs titres de films pour décider comment notre propre titre serait présenté dans le film.

- Démonstration et discussion autour du court métrage avec Daniel

Daniel a branché son ordinateur sur le projecteur et a montré les mécanismes de base du travail de monteur. Nous avons passé un moment sur le champ-contre-champ des deux scènes de dialogue, pour réfléchir au meilleur équilibre pour passer d'un personnage à l'autre : est-ce que l'on veut plutôt mettre en avant la réaction de celui qui écoute ou l'expression de celui qui parle ? Les participants ont voulu mettre l'accent, par exemple, sur les réactions d'Abellia quand le grand sage lui parle, pour faire ressortir sa colère et son exaspération.

Il a ensuite fait quelques propositions aux participants concernant le titre pour qu'ils choisissent une police et un type d'apparition et de disparition du titre.

R
E
N
D
U

Utopia : Etalonnage, bruitage et musique Dix-septième séance - 30/06/2025

C
O
M
P
T
E

- **Etalonnage**

Nous avons débuté par une discussion sur l'étalement. Après avoir visionné une courte vidéo explicative, Albin a eu l'occasion de nous faire part de ses méthodes concernant la couleur et la lumière dans le cadre de son activité de photographe. Pascal a également partagé ses connaissances et ses préférences sur ce sujet.

- **Bruitage**

Nous avons regardé une petite vidéo présentant le métier de bruiteur de cinéma. Les participants étaient très étonnés de découvrir qu'on utilise, par exemple, des branches de céleri pour produire le son d'os qui craquent.

- **Musique**

Nous avons visionné un extrait du film d'horreur Psycho avec une musique romantique à la place de la musique originale pour prendre conscience de la puissance significative de la bande son dans un film.

- **Application à notre court métrage**

Daniel s'est branché au projecteur et nous avons pu valider sa proposition de mettre la scène "flash back" en noir et blanc avec Abellia en couleur pour rendre compte du côté irréel de cette scène. Nous avons pu choisir le bruit de l'impact quand Abellia tombe dans la forêt. Nous avons sélectionné un bruit sec plutôt qu'un bruit un peu humide que nous trouvions trop glauque. Enfin, nous avons cherché la musique parfaite pour la scène où Abellia court dans la forêt. Nous n'avons pas arrêté une musique précise, mais une sélection. Nous avons eu des moments de franche rigolade en mettant des musiques complètement décalées par rapport à la scène.

R
E
N
D
U

- Barbecue

Toute l'équipe s'est retrouvée pour un barbecue joyeux dans la salle d'animation du Haut de Versailles. Un beau moment partagé pour conclure notre aventure.

- Projection

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons enfin vu le résultat de mois de travail. Les autres résidents du centre étaient présents ainsi que de nombreux partenaires et bénévoles.

Nous avons d'abord regardé le court métrage avec des enceintes qui grésillaient beaucoup, ce qui rendait le film très difficile à suivre. Heureusement, nous avons pu trouver de meilleures enceintes et proposer un deuxième visionnage à l'assemblée. Là, nous avons pu pleinement apprécier notre court métrage et les applaudissements ont retenti avec force.

Tous les participants ont exprimé leur fierté et leur joie d'avoir pu contribuer à un projet aussi marquant.

- Spectacle et film

Les participants du projet étaient invités à assister à la répétition générale du spectacle "La Machine de Pandore". Ainsi ils ont pu profiter de l'événement et découvrir comment leur court métrage serait diffusé.

- Interviews

Après le film, Albin a interviewé quelques un des participants pour savoir ce qu'ils avaient pensé du projet.

La vidéaste Florence Daudé s'est chargée de la prise de vue.

Les retours des participants sont très positifs. Ils disent tous avoir beaucoup apprécié le projet et sont tous prêts à recommencer.

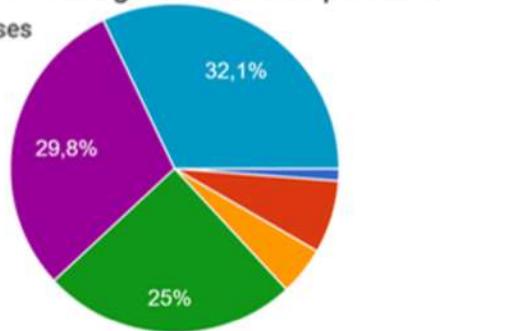
Françoise, Pascal et Bernard ont trouvé l'aspect technique très intéressant et disent aussi avoir vécu une belle aventure humaine.

- Retours spectateurs

Les spectateurs avaient la possibilité de répondre à un questionnaire en ligne pour donner des appréciations sur les différents aspects du spectacle et sur le court métrage. Ils devaient attribuer une note de 1 à 5 (1 = insatisfait / 5 = très satisfait)

Le court-métrage à la fin du spectacle

84 réponses

La note moyenne des réponses est de 3.7/5

On voit que les avis sont très contrastés sur le film, même si la majorité des appréciations est positive. On remarquera aussi que souvent les personnes ayant attribué des notes basses pour le film ont été aussi très critiques du spectacle.

LES OBJECTIFS

Voici la liste des objectifs que nous nous étions fixés:

Pour les participants

- S'exprimer, libérer leur créativité, construire ensemble une vision commune d'un futur imaginaire
- Regagner confiance en eux en étant à 100% acteurs d'un projet
- Partager leur vision artistique à l'extérieur de l'établissement avec un grand nombre de personnes et se sentir inclus dans la vie du village
- Sortir de l'établissement, découvrir de nouveaux espaces et faire de nouvelles rencontres (bénévoles pour le tournage et figurants)
- Vivre des moments de bien-être
- Faire de nouvelles expériences artistiques et sensorielles et découvrir les mécanismes de la réalisation vidéo
- Sortir de sa zone de confort mais de manière encadrée et sécurisée

Pour le personnel

- Mettre en valeur leur travail en les incluant dans un projet qui est partagé à l'extérieur de l'établissement
- Sortir de la routine et découvrir de nouvelles pratiques artistiques
- Découvrir les participants sous un nouveau jour

Bilan

Le projet a été une belle aventure pour tous. Il est temps de reprendre les objectifs pour voir s'ils ont été atteints.

Pour les participants

- S'exprimer, libérer leur créativité, construire ensemble une vision commune d'un futur imaginaire

Tout au long du projet, les participants ont été moteurs. Le premier atelier, durant lequel nous avons construit ensemble un futur "utopique", a été particulièrement intéressant avec un travail sur le consensus pour réussir à bâtir un modèle de société mettant tout le monde d'accord.

Il y a quelques moments où nous avons dû un peu reprendre la main et modifier certains éléments du scénario pour des raisons techniques ou pour faciliter la compréhension. À chaque fois, les changements ont été présentés au groupe et ont fait l'objet d'une décision collective.

- Regagner confiance en eux en étant à 100% acteurs d'un projet

Construire un projet tel que celui-ci demande une grande attention envers la fatigue des participants et il faut trouver un équilibre entre implication et épuisement. Les participants ont été très motivés et ont bien participé, mais la fatigue se faisait vite sentir à la fin de certains ateliers et nous avons parfois terminé avec un groupe réduit de personnes encore attentives. Heureusement, l'équipe d'animation a fait en sorte de continuer le travail en l'absence de l'équipe artistique pour reprendre avec ceux qui avaient décroché. Le fait de présenter la partie post-production a vraiment été un plus par rapport au projet de l'année dernière. Nous leur avons demandé leur avis sur les musiques, sur certaines scènes et sur les couleurs. Pour impliquer pleinement les participants, il faudrait du matériel adapté et passer des heures et des heures avec un professionnel.

- Partager leur vision artistique à l'extérieur de l'établissement avec un grand nombre de personnes et se sentir inclus dans la vie du village

En tout, ce sont près de 800 personnes qui auront vu le film diffusé après le spectacle de l'association Lauconne en Scène.

- Sortir de l'établissement, découvrir de nouveaux espaces et faire de nouvelles rencontres (bénévoles pour le tournage et figurants)

Le projet a compris plusieurs sorties. Une première pour le repérage des lieux de tournage avec un sympathique pique-nique au bord du lac de Cuttura. Une deuxième lors du tournage à l'Épinette avec Ex Lumina, une troisième pour le tournage dans les locaux de l'usine désaffectée et une quatrième, en petit comité, pour le tournage au bord du ruisseau. On peut regretter de ne pas avoir pu emmener tous les résidents lors de cette dernière sortie. Enfin, la dernière sortie a été la venue des participants au spectacle "La Machine de Pandore". Nous tenons à remercier tout le personnel du centre du Haut-de-Versac qui a fait en sorte de rendre ces sorties possibles malgré les défis logistiques.

- **Vivre des moments de bien-être**

Pour cet aspect-là, c'est une réussite d'après les retours des participants. D'ailleurs, dans les entretiens vidéos, les témoignages vont dans ce sens. Pascal dit que "vraiment c'était une très bonne ambiance entre tout le monde". Bernard dit avoir passé "cinq mois formidables, extraordinaires", et Francis dit en riant que "c'était très bien". Durant les ateliers, l'ambiance était bonne et nous avons beaucoup discuté et ri ensemble.

- **Faire de nouvelles expériences artistiques et sensorielles et découvrir les mécanismes de la réalisation vidéo**

Là aussi, on peut considérer que le projet a été un succès. Même pour ceux ayant déjà fait le film l'année dernière, la découverte du masque avec Bernard Granger ou la manipulation du Tesseractive avec Ex Lumina ont été des expériences nouvelles. Les ateliers supplémentaires autour du montage, de l'étalonnage et du bruitage ont aussi beaucoup plu aux participants (voir entretiens Pascal et Françoise).

Pascal parle dans son entretien de l'expérience de la machine à fumée avec le déclenchement de l'alarme incendie. Au-delà de cette situation assez "marrante" pour reprendre les mots de Pascal, le temps d'une après-midi, la salle d'animation, en se remplissant de fumée, s'est totalement transformée, faisant basculer le quotidien dans l'imaginaire et dans la magie.

- **Sortir de sa zone de confort mais de manière encadrée et sécurisée**

Dans les entretiens, Françoise parle d'une "aventure" de quelque chose de "neuf" tout en mentionnant notre "aide à tous". Bernard dit aussi avoir trouvé que le projet était "bien encadré par toute l'équipe technique de Ciel de Papier". Il est très délicat de rendre les participants acteurs du projet, de les faire sortir de leur zone de confort sans toutefois les soumettre à trop de pression ou qu'ils se sentent perdus et lâchent le projet. D'après les retours, il semblerait que nous ayons réussi à trouver un bon équilibre entre les deux.

Pour le personnel

- Mettre en valeur leur travail en les incluant dans un projet qui est partagé à l'extérieur de l'établissement

Catherine Cortinovis, animatrice auprès des résidents : "C'était beaucoup trop lourd pour nous d'organiser des sorties avec autant de personnes et non, je ne pense pas que les personnes à l'extérieur se rendent compte de notre travail. Vu les remarques que j'ai eues par rapport au film, les gens ne réalisent pas le travail que ça représente. Il faudrait faire un 'making of'."

Valérie, animatrice au Service d'Accueil de Jour : "C'est enrichissant et en même temps c'est une organisation différente de ce dont on a l'habitude."

- Sortir de la routine et découvrir de nouvelles pratiques artistiques

Valérie Vertois, animatrice au Service d'Accueil de Jour : "J'ai appris énormément de choses. Toutes les démarches pour faire un court-métrage. La gestion de la lumière, du son. Je ne regarde plus les films pareil. On a besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire."

Patricia, animatrice au Service d'Accueil de Jour : "Je n'ai pas beaucoup participé cette année au projet, mais j'ai trouvé la partie sur la musique intéressante. Quand je regarde un film, je me demande pourquoi telle ou telle musique a été choisie."

Catherine, animatrice auprès des résidents : "Le cube c'était assez génial, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais un peu la pratique du masque, mais avec Bernard c'était différent."

- Découvrir les participants sous un nouveau jour

Valérie, animatrice au Service d'Accueil de Jour : "Il y a des personnes qu'il a fallu un peu pousser, mais qui finalement étaient contentes de se voir dans le film comme Myriam. J'ai été surprise que Françoise nous fasse confiance pour le tournage dans le champ."

Catherine, animatrice auprès des résidents : "Personnellement, je n'ai pas eu de surprise cette fois. Je connais bien les résidents et ils ont été fidèles à eux-mêmes."

ANNEXE 1 NOTES D'INTENTION

EQUIPE ARTISTIQUE

Anne-Flore Barletta, écriture et direction d'acteurs
Je suis particulièrement enthousiaste pour le projet de cette année car le thème de l'utopie, choisi à la demande des participants, me tient à cœur. Il était déjà au centre de mon mémoire de littérature anglaise écrit il y a quinze ans et dont le sujet était "La construction d'une utopie dans Terre et Fondation d'Asimov". Écrire de la science-fiction, c'est dépasser nos limites humaines et s'approcher des êtres "éternels" décrits par Isaac Asimov comme "des créatures capables de s'extraire de la temporalité et d'examiner les fils sans fin de réalités potentielles". Je ne doute pas qu'avec leur imagination foisonnante, les participants des ateliers vont s'emparer de l'utopie pour nous transporter vers de nouvelles réalités.

Le fait de changer un peu l'organisation des ateliers en ouvrant certaines séances à plus de personnes me semble très pertinent. L'année dernière, nous avions souvent des "touristes" aux ateliers qui avaient envie de participer sans pouvoir ou vouloir s'impliquer sur toute la longueur du projet. Ils pourront cette année "goûter" au projet en dépit des contraintes les empêchant de participer à l'intégralité du projet.

L'arrivée de trois nouveaux intervenants (Bernard Granger, Albin Panisset et Ex Lumina) va nous permettre d'enrichir aussi le projet par rapport à l'année dernière et d'aller dans des territoires inexplorés. La pratique du masque neutre nous amènera sur le champ de l'altérité qui est inhérent à la science-fiction. En ce qui concerne Albin, en plus du soutien qu'il va nous apporter au niveau technique (ce qui nous a vraiment manqué l'année dernière), il ajoutera sa sensibilité particulière à la lumière et son attrait pour les paysages transformés par le lever du soleil ou les éclairs. Enfin, avec Ex Lumina, les participants vivront une expérience vraiment nouvelle et unique en manipulant directement la lumière à travers le Tesseractive.

EQUIPE SOIGNANTE

Hervé Becquart, chef d'établissement Odynéo

Le bilan de l'activité 2024 « La Machine de Pandore – Le Film » que nous avons réalisé en 2024 avec Ciel de Papier nous permet de valider une nouvelle fois combien les résidents de l'établissement profitent de ces temps pendant lesquels ils participent, inventent, construisent, réalisent et partagent des moments forts autour d'une réalisation commune.

Au-delà de tout ce qui peut les concerter et dont ils profitent pleinement, les résidents ont à cœur de montrer ce qu'ils réussissent à réaliser malgré leurs handicaps. Si la vie en institution a parfois des côtés un peu difficiles à gérer, ces temps partagés au cours desquels ils accueillent des partenaires extérieurs sont indispensables à leur équilibre.

L'expérience 2024 au travers de la réalisation d'un court métrage nous a permis de mesurer combien le travail autour de l'image (de soi) est un élément important et ayant des caractéristiques thérapeutiques indéniables.

Dans le projet que nous présentons pour cette année 2025, nous reprenons tout ce travail autour de l'image de soi dans le cadre d'un court métrage auquel nous ajouterons, cette année, deux dimensions importantes : celle du bien-être procurée par toutes les technologies d'aujourd'hui (son, image...) et celle du futur dans lequel se projettent nos résidents. Ces derniers sont en grande majorité atteints de maladies neuro-évolutives qui ne leur laissent pas beaucoup d'espoir quant à l'issue de leur futur, mais il est important que nous puissions en échanger avec eux et saisir toutes les opportunités d'aborder ce sujet du « futur ». Les personnels de l'établissement seront largement associés à ce projet et ne manqueront pas d'être sensibilisés à cette dimension du futur de nos résidents.

ANNEXE 2 SCÉNARIO

Personnages :

Utopia...ou pas ?

- **« Le Grand Sage » :**

guide et conseiller de la communauté, dirige les rituels de guérison avec l'artefact

- **Le conseil des grands sages :**

9 personnes en comptant le grand sage
Tous masqués (sauf pendant le flashback)

- **Abellia :**

Une jeune femme de la communauté qui est très inventive et dérange par son esprit inquisiteur. Pas masquée

- **Le Kuby :**

Personnification du cube magique

Prototypes de moulins (Jean-Paul Duchemin, association de sauvegarde des moulins)

Maquette de 75cmX75cm

Séquence 1 : La jeune fille et le sage

Abelia est en train de travailler sur un prototype de moulin au bord d'une rivière quand arrive le grand sage. Abelia ne porte pas de masque alors que le grand sage en porte un.

SAGE

Bonjour Abellia.

ABELIA

Bonjour grand sage.

Le grand sage s'approche pour voir ce que fait Abellia.

SAGE

Quelle est cette étrange construction ?

ABELIA

C'est un mécanisme permettant d'utiliser la force de l'eau. Elle pourra nous être très utile.

Le grand sage se met à trembler secoué par un frisson.

SAGE

Il faut que tu arrêtes tout de suite ton travail. Les seuls artefacts mécaniques autorisés sont les fauteuils et le Kuby, offerts par les Dieux. Notre monde est parfait, la nature pourvoit à tous nos besoins. Les enfants, nés ici, comme toi, n'ont aucune maladie. Nous vivons en paix et en harmonie. Nous sommes heureux tels que nous sommes, que demander de plus ! Ton artifact pourrait tout détruire.

ABELIA

Les fauteuils ne sont pas des artefacts sacrés mais des constructions humaines, j'en suis presque sûre, je ne vois pas la différence avec ce que je fais.

SAGE

Les fauteuils et le Kuby sont des cadeaux des Dieux. Nous n'utilisons le Kuby qu'en cas d'extrême urgence. Tu sais bien que seuls les Dieux peuvent construire des artefacts mécaniques. Imiter le pouvoir des Dieux, c'est menacer l'équilibre de notre société.

ABELIA

Vous comprenez rien Moi j'y crois pas à vos Dieux ! Je suis sûre qu'il y a une autre explication.

Abelia se sauve, furieuse et tombe. Elle crie de douleur. Le sage sonne la trompe pour appeler de l'aide.

Séquence 2 : Rituel du cube

La jeune est sur une paillasse au centre d'un cercle de sept sages dont le grand sage et son assistant.

Le grand sage vient auprès d'elle au centre et révèle le Kuby (Tesseractive). Les sages chantent.

SAGES

Akounaaaaaaa

Akouna Matataaaa

GRAND SAGE

Oh voici enfin le kuby, artefact sacré attendu de tous. Oh Kuby enchanté rassemble nos énergies pour soigner cet enfant.

Oh toi manifestation de la présence divine, de la bienveillance et de la générosité des Dieux, inonde cet enfant de ton énergie positive.

SAGES

Akounaaaaaaa

Akouna Matataaaa

Le Kuby est déposé vers Abellia il s'active et Abellia est soignée. Les sages continuent de chanter. Abelia s'empare du Kuby et le manipule. Le Kuby s'active à nouveau mais avec un autre effet. Les sages arrêtent leur chant, surpris.

SAGE 1

Mais qu'est-ce qui se passe ?

GRAND SAGE

Le Kuby lui offre une vision mystique !

Abellia a le regard dans le vide.

Séquence 3 : Le monde d'avant

Les sages sont dans un bâtiment insalubre, mal habillés. Ils sont malades, tremblent de froid. Abellia assiste à la scène.

GRAND SAGE AVANT

Nous devons regarder les choses en face, la maladie touche nos familles, nous vivons dans des bunkers, l'air à l'extérieur est irrespirable.

SAGE 1 AVANT

Nous travaillons sans relâche à des rythmes insoutenables, nous sommes épuisés et affaiblis.

SAGE 2 AVANT

Toujours plus de rentabilité, toujours produire plus.

SAGE 3 AVANT

Mon père est mort en buvant de l'eau polluée

SAGE 4 AVANT

Mes enfants sont complètement hypnotisés par la technologie. Ils sont devenus asociaux et isolés.

GRAND SAGE AVANT

Alors vous êtes tous d'accords, on y va ?

SAGE 5 AVANT

Vous êtes sûrs ? C'est quand même de la folie ? Partir dans l'espace ? Devenir les cobayes d'une expérience ?

SAGE 6 AVANT

Relis l'annonce

GRAND SAGE AVANT

Cessez d'être esclaves des machines ! Dans le cadre du projet Utopia, L'agence de recherche Amnésia recrute une cohorte de volontaires pour coloniser une planète vierge et fonder une société utopique. Vous vivrez une vie simple, sans technologie, sans maladie.

La seule condition pour participer au projet : accepter d'avoir la mémoire effacée pour recommencer à zéro et ne pas être tenté de reproduire les erreurs du passé.

Alors vous êtes partant ?

SAGES AVANT

Oui !

Ils mettent tous les masques. La scène se fige.

Séquence 4 : Séquence hors du temps

Abellia est seule entourée de fumée. Elle s'exclame.

ABELLIA

J'avais raison ! Les Dieux n'existent pas !

Un silhouette apparaît en contre-jour.

KUBY

Maintenant tu comprends.

ABELLIA

Qui es-tu ?

KUBY

Je suis le Kuby.

ABELLIA

Je dois leur dire, je dois leur rendre la mémoire.

KUBY

Si tu leur rends la mémoire tu leur rendras aussi leur souffrance, leur frustration, leur haine.

ABELLIA

Mais on vit un mensonge !

KUBY

Le mensonge est dans votre nature. Les humains inventent toujours des histoires pour expliquer ce qui les dépasse.

ABELLIA

Si je leur dis, peut-être que je pourrais continuer mes travaux. Je vais leur promettre que mes machines seront toujours utilisées pour le bien.

KUBY

Les bonnes intentions n'ont pas suffi à sauver l'ancien monde. Tu vas bientôt te réveiller. Tu as le choix : tu peux garder le souvenir de ce que tu viens de voir, tu devras alors vivre avec le poids de la vérité ou je peux effacer ta mémoire et tu retrouveras alors le doux confort de l'ignorance. Que décides-tu ?

Séquence 5 : Retour à la salle du rituel

Les sages continuent de chanter. Ils s'interrompent quand la jeune fille ouvre les yeux. Elle les regarde bouche-bée.

GRAND SAGE

Les Dieux t'ont parlé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?

ABELLIA

J'ai vu un futur radieux pour notre communauté.

SAGES

Akounaaaaaaaaaa

Akouna Matataaaa

Séquence 6 : Abellia au bord de la rivière

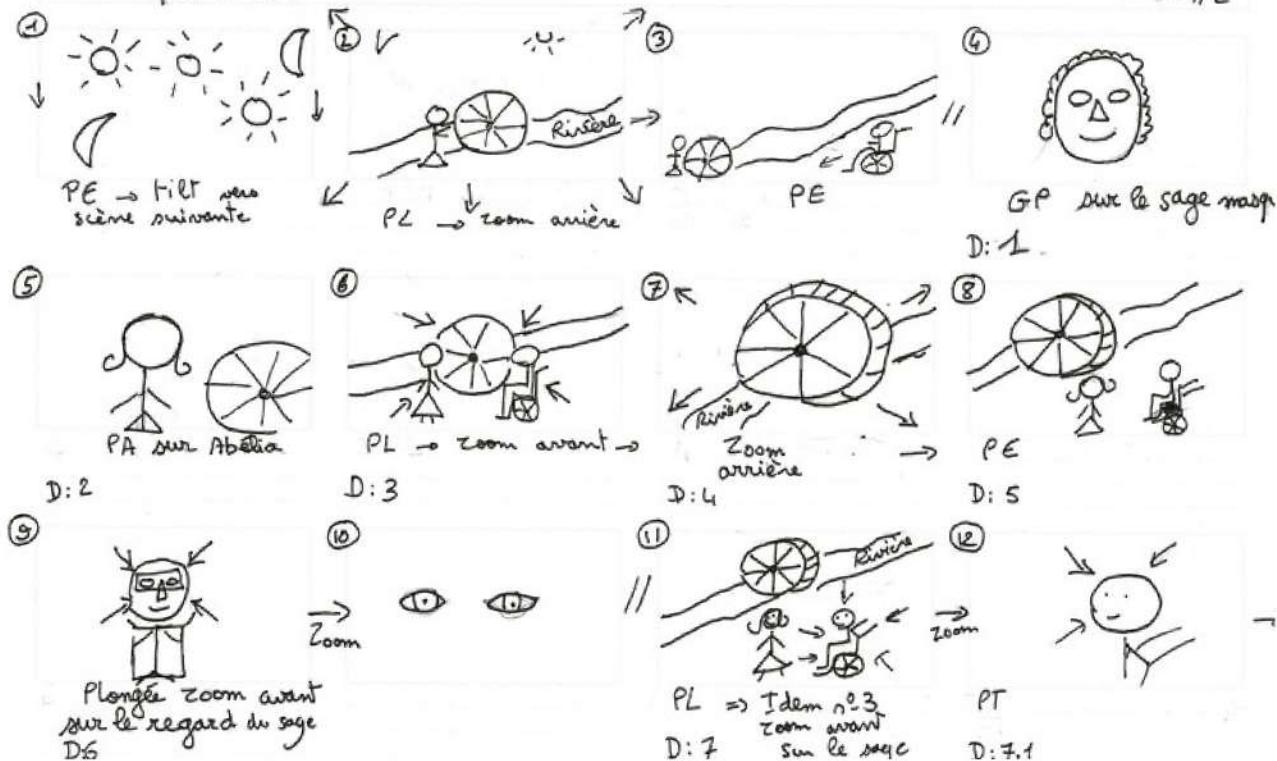
On voit la jeune fille au bord de la rivière, elle joue avec une maquette de moulin et semble absorbée dans ses pensées.

ANNEXE 3

STORY BOARD

Title: Séquence 1.

Page: 1/2

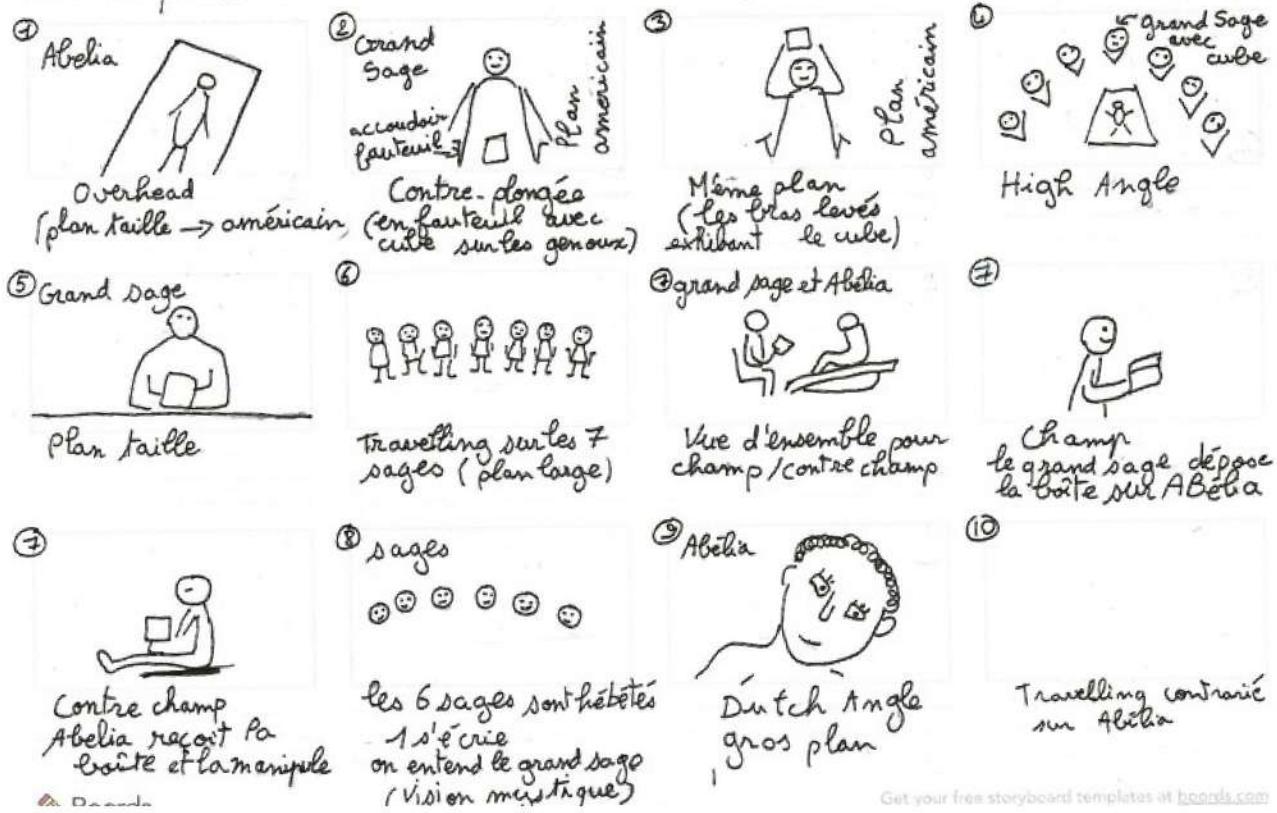
Title: Séquence 1

Page: 2/2

Title: Séquence 2. Rituel du Cube

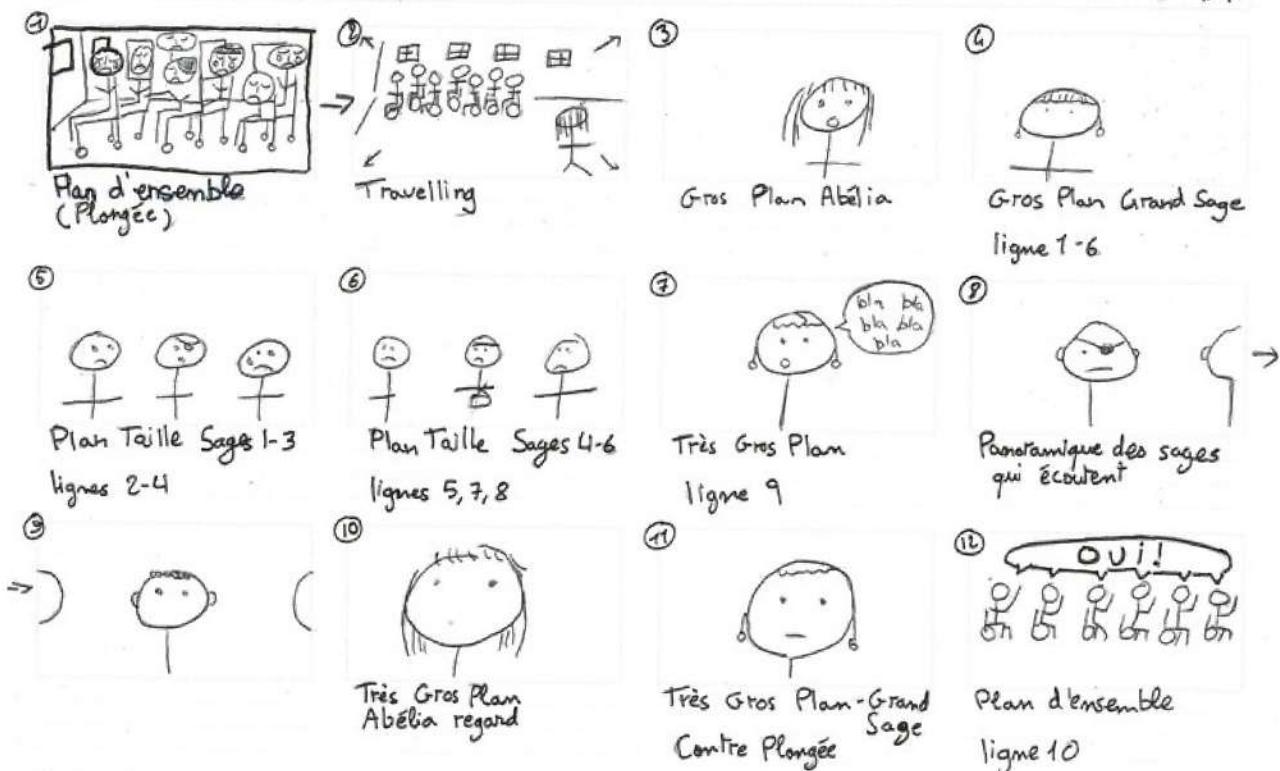
Page 1/1

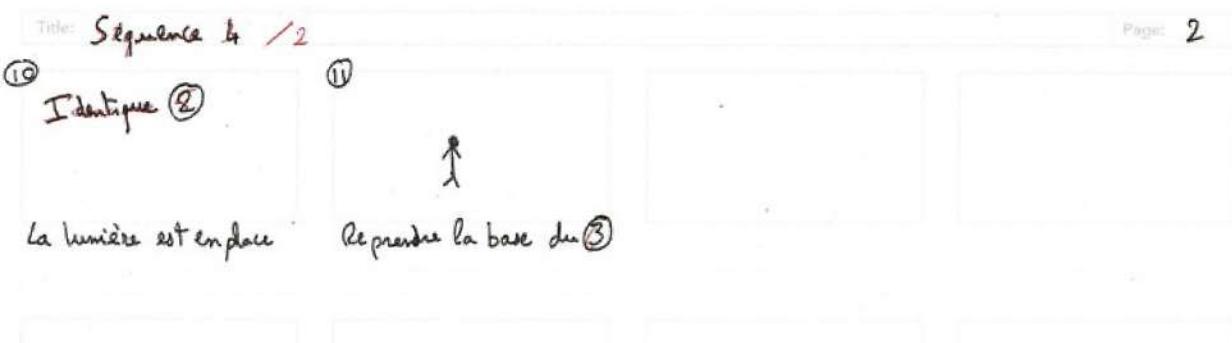
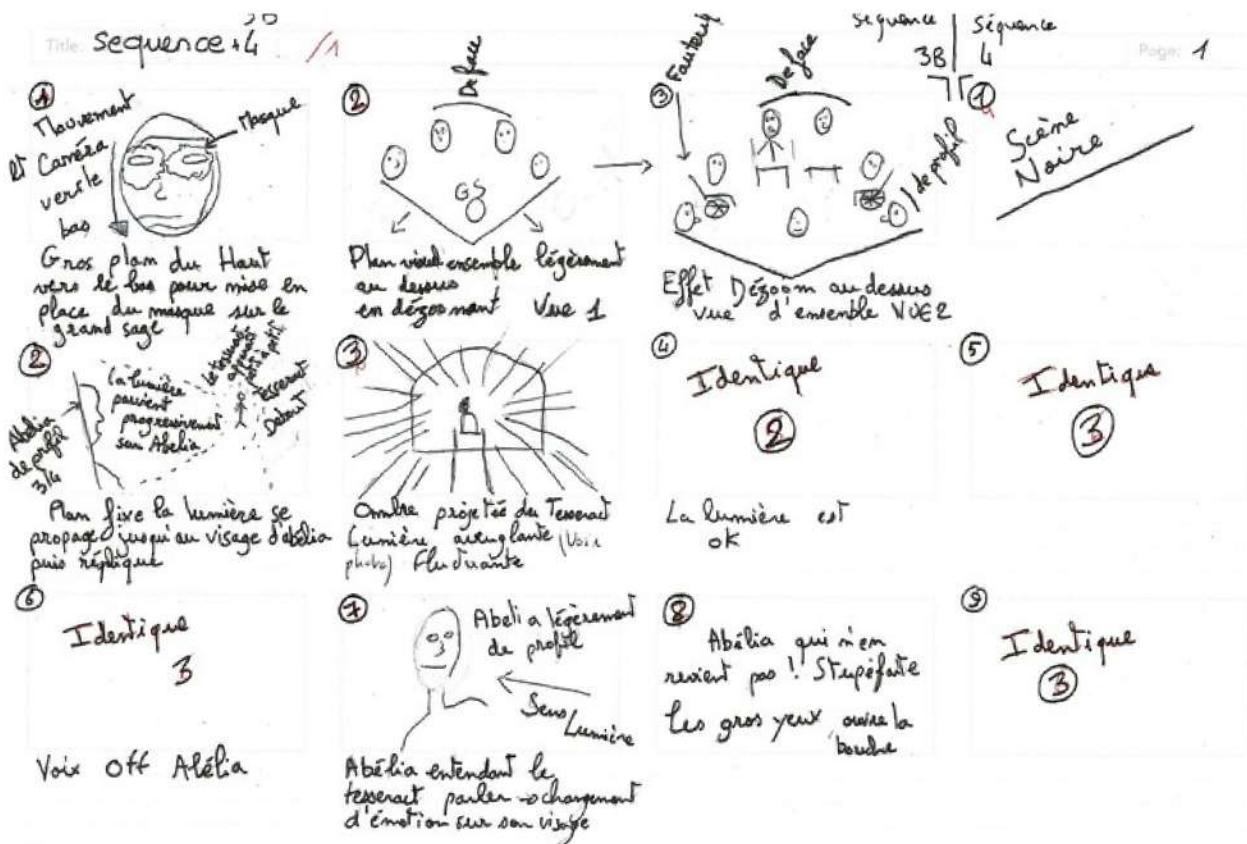

Get your free storyboard templates at boards.com

Séquence 3.1

Page 1/1

ANNEXE 4
AFFICHE

ANNEXE 5 TRANSCRIPTION ENTRETIENS (légèrement éditée)

Pascal

Pascal : C'était très intéressant que ce soit un projet collectif qui regroupe autant de résidents et de personnes extérieurs comme toi et Anne Flore et Daniel. Toute la mise en place du projet, les nombreuses réunions qu'on a faites, ça a participé, je crois, ça a créé certains liens qu'il y avaient peut-être pas avant avec certains résidents et au niveau donc purement technique c'était très intéressant de voir.

Albin : Parce que c'est ça, toi, tu as le regard un peu plus un peu plus technique.

Pascal : Voilà c'est ça. Que ce soit l'écriture, après les prises de vue, les éclairages...

Albin : Tout ce qui se voit pas forcément à l'image mais qui est important

Pascal : Tout ça c'était très intéressant. Etre de l'autre côté.

Albin : Et si tu dois retenir une étape, un moment, le tournage ou au centre pendant nos écritures ou un lieu ?

Pascal : L'histoire de la fumée comme j'ai participé directement, avec la la scène avec Christine. C'était quand même très marrant. Ouais, c'était cool. Quand on a fait sonner tout le centre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est parce que ça a déclenché l'alarme incendie du centre là où on était à l'étage. Donc c'était assez... pour l'anecdote, c'est assez marrant. Mais il y a plein d'autres moments, là que j'ai pas forcément en tête où vraiment c'était une très bonne ambiance entre tout le monde. Il y a eu des rires et cetera donc c'était vraiment très enrichissant, l'ensemble de tout en fait. Du début de l'écriture du storyboard au tournage et après aux trucs plus technique on va dire. Ouais.

Albin : Assemblage, montage, les derniers moments.

Pascal : Exactement, au choix de musique et cetera. Donc tout l'ensemble du projet a vraiment été formidable.

Albin : Donc à refaire ?

Pascal : Ah ben bien sûr, ça évidemment

Florence : C'est obligatoire.

Albin : Voilà. Au top. Ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.

Bernard

Bernard : Les anecdotes, c'est enfin ce qui en ressort, c'est qu'on a fait tous ensemble, je dirais un magnifique projet, bien encadré par Anne-Flore et puis par l'équipe technique de Ciel de Papier. C'est une grande expérience humaine qui est très intéressante. On a pu prouver, nous, des personnes un petit peu cabossées, que nous étions capables de créer et de monter un projet avec toute une équipe et ça a été cinq mois formidables, extraordinaires. Demain on nous dit on repart, on repart

Albin : et s'il faut retenir une étape un moment ce soit un tournage ou au centre ?

Bernard : c'est la découverte du cube, du Kuby (Tesseractive). Ca, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Découvrir le Kuby, voir ce que des personnes étaient capables de créer. Puis il y a eu plein de choses. Les relations qu'on a pu entretenir entre nous, c'est le partage. Les relations, le partage.

Francis

Albin : Tu en as pensé quoi du court métrage qu'on a pu réaliser ensemble ?

Francis : Très bien

Albin : Et parmi tout ce que tu as pu vivre au moment où on a créé le court métrage, si tu dois retenir une chose, une anecdote ou un moment passé, ce serait quoi ?

Francis : Ce serait...

Albin : c'est peut-être difficile. Il y avait quoi ? Il y avait l'usine...

Anne-Flore : à l'usine Bourbon. On était tous là et on se les caillait.

Francis : Oui ce serait là-bas, à Bourbon.

Anne-Flore : Toi tu aimes bien être dans des bâtiments abandonnés avec une couverture de clochard. D'accord on saura pour la suite.

(rire de tous)

Francis : C'était très bien

Albin : Parfait. Alors. Tu voudrais refaire ?

Francis : Oui, je voudrais refaire. Je voudrais bien refaire.

Françoise

Albin : Par rapport à tout le projet Utopia. Si tu dois retenir quelque chose, une anecdote, une étape, ce serait quoi ?

Françoise : C'est un grand moment d'aventure pour moi.

Albin : Et ce qui t'avait le plus marqué dans tout ça, c'était la créativité que ça a pu créer, les moments passés dans toute cette aventure ?

Françoise : Moi, j'ai bien aimé. le côté création. Votre aide à tous qui nous a permis de nous impliquer dans ce projet c'est quelque chose pour moi de neuf.

Albin : Tu avais bien aimé, je crois, tout ce qui est bruitage aussi dans les dernières étapes.

Françoise : Oui, oui j'avais bien aimé ça, les bruitages, le son.

Albin : Ouais. C'est une partie qu'on voit peut-être moins souvent ça, mais toujours intéressant.