

VIDEO MAPPING

FESTIVAL #2

IBSIC - IMAGE BEYOND THE SCREEN
INTERNATIONAL CONFERENCE
CONFÉRENCE VIDEO MAPPING

Jeudi 28 > samedi 30 mars 2019

**Arenberg Creative Mine (salle LEAUD), Wallers-Arenberg
L'hybride et Palais des Beaux-Arts, Lille**

À l'occasion de l'ouverture du Video Mapping Festival #2, les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l'Université Polytechnique Hauts-de-France proposent IBSIC, un rendez-vous annuel dédié à la filière mapping, en présence des grands noms du mapping international.

Rencontres, conférences, études de cas, projections... 35 intervenants professionnels partageront leurs expériences et décortiqueront les différentes facettes de cette jeune filière en pleine évolution (écritures, technologies, formation, production, modèles économiques, diffusion, etc.).

Des temps de networking seront également proposés pour rencontrer artistes, producteurs, diffuseurs etc.

Autour de la conférence, la Soirée d'ouverture du Video Mapping Festival proposera un parcours de 25 video mapping à découvrir sur une boucle de 3,5 km (vendredi 29 mars, Lille). Les artistes du parcours, précédemment accueillis en résidence, reviendront sur leur expérience et partageront les coulisses de la création à l'occasion d'une rencontre ouverte au public (samedi 30 mars, Lille).

Les participants à la conférence pourront également profiter des Video Mapping Awards, compétition de video mapping qui récompensera les meilleures productions de l'année dans le monde.

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, avec le soutien de l'Union européenne, programme Feder, la Région Hauts-de-France et la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut.

Jeudi 28 mars

9h30 / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine

Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares).

Video Mapping Festival 2018

10h30 / Accueil

Accueil par Antoine Manier, directeur des Rencontres Audiovisuelles.

Présentation des 2 Grands Témoins qui assureront le fil rouge entre toutes les interventions :

Xavi Bové - artiste (Espagne)

Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)

11h / Introduction

Art numérique, light art, réalité augmentée, héritier du cinéma, du VJing... Les frontières et les origines du video mapping sont poreuses, ce qui rend cette discipline difficile à cerner. En guise d'introduction, nous tenterons de définir et replacer le mapping dans une perspective historique, puis nous profiterons de 2 points de vue différents sur ce que pourrait être un mapping réussi.

• Qu'est-ce que le video mapping ?

Ludovic Burczykowski - artiste et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Martina Stella - artiste et chercheuse, Université Paris 8 (Italie)

• Qu'est-ce qu'un mapping réussi ?

Marek Šilpoch - coordinateur des programmes, Signal Festival (République tchèque)

Pierre-Yves Toulot - réalisateur et co-fondateur, COSMO AV (France)

Durée : 1h20 env.

12h20 / Production

Par essence, le video mapping est un art collaboratif. Il s'est construit via les recherches et expérimentations d'artistes visuels, de vidéastes, de musiciens, d'ingénieurs, de développeurs ou encore de théoriciens.

De l'écriture à la diffusion, organiser ces divers corps de métiers, de compétences et de savoir-faire représente un véritable challenge logistique et humain. Alors, quel process de production adopter pour faire se rencontrer et harmoniser les multiples facettes de la discipline ?

3 professionnels viendront partager leur expérience pour nous aider à mieux comprendre les différentes phases de la production.

• Quels process de production pour un mapping ? De l'écriture à la diffusion

Ferdi Alici et Eylül Duranagaç - directeurs artistiques et co-fondateurs, Ouchhh (Turquie)

Benoît Quéro - directeur et fondateur, Spectaculaires (France) - sous réserve

Durée : 40 min env.

Ouchhh, AVA V2 / Particle Physics Scientific Installation (TEDxCERN 2016, Suisse)

13h / Buffet

14h30 / Écritures

Les artistes ont expérimenté tout type de video projection sur volume, transformant peu à peu cet outil technique en discipline artistique à part entière. Utilisant la 2D, la 3D ou encore la prise de vue réelle, les créateurs remodelent la réalité d'une surface, incorporant des créations sonores matures et complexes, pour apporter aux spectateurs des narrations efficaces et sensorielles. Vidéastes, artistes visuels, musiciens, développeurs ou théoriciens, tous collaborent au sein d'un art constamment en mouvement.

Explorant des champs d'applications variés, le video mapping est confronté à des questions d'interactivité, de sound design, de choix artistiques et de contraintes physiques. De ces enjeux émergent de nouvelles formes et méthodes d'écriture que nous tenterons d'appréhender au travers de courtes conférences.

• Processus de création d'une œuvre video mapping

Daniel Schmitt - maître de conférences et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Marine Thébaud - ingénieure de recherche, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

• Monumentaliser le monumental par le video mapping

Alexandra Georgescu-Paquin - docteure en études patrimoniales et communication (Canada)

• Proto-récit : la musique et le video mapping

Pascal Bouchez - maître de conférences et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Philippe Useille - maître de conférences, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

• Évolutions, récit du scénario d'un mapping réalisé par EZ3kiel

Jean-Baptiste Wallers-Bulot - light artist et rédacteur web (France)

• Quelles sont les spécificités du sound design et de la musique pour le mapping ?

Mourad Bennacer - sound designer, Nature Graphique (France)

Michel Gozalbo - sound designer, Telenoika (Espagne)

Durée : 2h env.

16h30 / Pause et networking

Visite patrimoniale du site minier et des équipements audiovisuels d'Arenberg Creative Mine.

17h / Écritures (suite)

• Écrire pour du mapping immersif

Jean-Baptiste Hardoin - directeur de création, Moment Factory (Canada) - sous réserve

• Forces et faiblesses de l'utilisation de l'image réelle dans le mapping

Carole Purnelle - directrice et co-fondatrice, Ocubo (Portugal)

• L'interactivité dans le mapping amène-t-elle du sens ou une vraie différence dans le rapport au public ?

Quels sont les points essentiels pour qu'un mapping *multi-user* soit un succès ?

Tom Scalabre - directeur créatif et associé, Superbien (France)

• Video mapping médiationnel : vers une résilience patrimoniale ?

Hafida Boulekbache-Mazouz - architecte urbaniste, professeure et chercheuse, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Douniazed Chibane - architecte, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

• Serious game / serious mapping

Julian Alvarez - développeur Serious Games et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Durée : 1h40 env.

18h40 / Repas

20h / Départ d'Arenberg Creative Mine vers Lille

L'hybride ou Palais des Beaux-Arts, Lille

21h > 22h30 / Video Mapping Awards

Palais des Beaux-Arts (Auditorium), Lille

Le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de récompenser les meilleures productions de l'année dans le monde. Les mapping retenus lors d'une pré-sélection seront présentés sous la forme d'une captation vidéo.

Projection du programme « Mapping monumental » (1h env.)

21h > 0h / Temps de convivialité, networking

L'hybride, Lille

Ocubo, Lisbon Under Stars (Portugal)

Nature Graphique, Réfraction (France)

Vendredi 29 mars

9h / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine

Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares).

10h / Modèles économiques

Contrairement à d'autres secteurs, le video mapping est peu subventionné et, sans aide à la création, son financement dépend majoritairement de la volonté des commanditaires. Cependant la discipline reste coûteuse, par l'investissement matériel qu'elle demande et la multitude de compétences qu'elle nécessite. Dans un tel contexte, comment trouver un équilibre financier ? Sur quel modèle économique se baser ? De nouveaux schémas, ne reposant ni sur les commandes ou les subventions, existent-ils ?

Études de cas et courtes conférences permettront à 5 professionnels internationaux de répondre à ces questions et de proposer de nouveaux modèles économiques.

• Quels modèles économiques pour les entreprises de mapping aujourd'hui ?

László Bordos - artiste 3D, directeur artistique et directeur, Bordos.ArtWorks (Hongrie)

Philippe Ligtot - président, Athem & Skertzo (France)

• Le mapping peut-il trouver de nouveaux modèles économiques, sans commanditaire ?

Michael Couzigou - directeur de l'Atelier des Lumières, Culturespaces (France)

Jean-Baptiste Hardoin pour le projet Aura - directeur de création, Moment Factory (Canada) - sous réserve

• Comment développer une carrière artistique et des projets dans un milieu dépendant des commanditaires ?

Romain Tardy - artiste visuel (Belgique)

Durée : 2h env

12h / RH et Formation

Nous y reviendrons à de nombreuses occasions lors de ces 2 jours de conférence, le video mapping requiert bon nombre d'artisans et de leurs savoir-faire. Les maillons de la production sont divers : l'enjeu est de créer une chaîne solide et unie. Alors, quand il est complexe de réunir toutes les compétences en une seule personne, comment s'entourer au mieux et recruter ses collaborateurs ? Nous verrons comment gérer ses ressources humaines, leur potentiel et comment former son équipe, en présence de 2 spécialistes internationaux.

• Quelles organisations des ressources humaines dans les entreprises de video mapping ?

Comment recruter et former ses collaborateurs pour une entreprise de video mapping ?

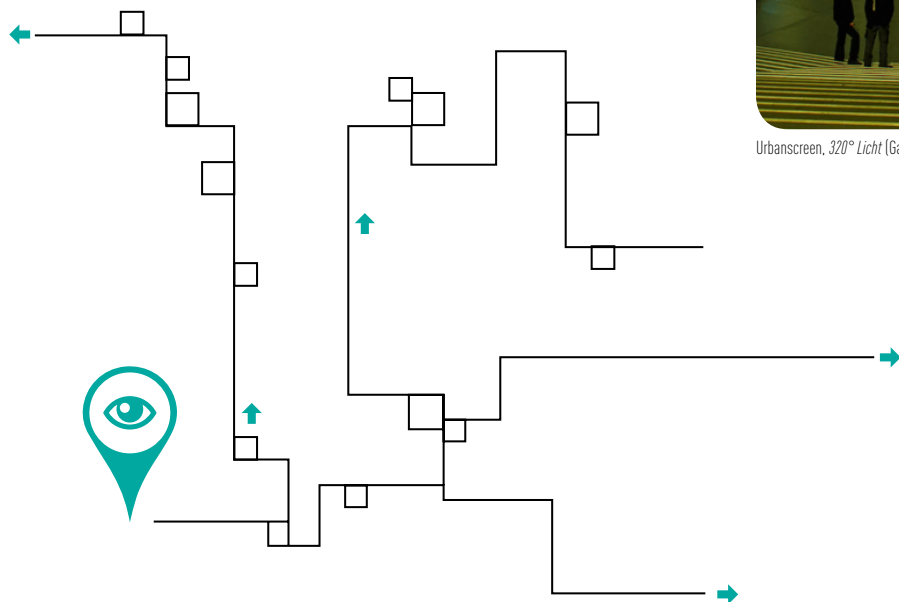
Julian Hölscher - directeur artistique, Urbanscreen (Allemagne)

David Passegand - co-fondateur et designer associé, Anooki (France)

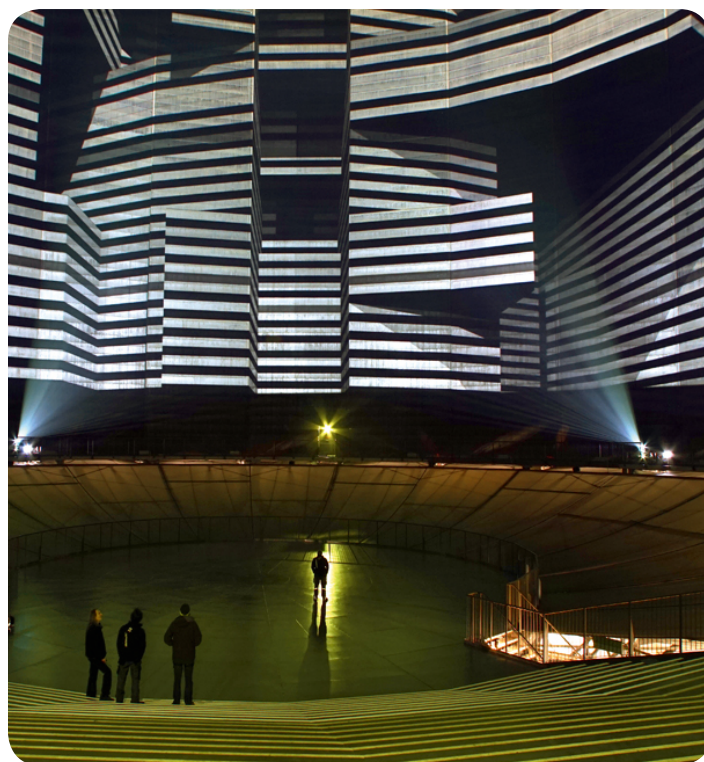
Jarosław Skrzyński - manager général, Onlight (Pologne)

Durée : 1h env.

13h / Buffet

Romain Tardy, *The Drift* (Piazza di Pietra, Rome, Italie)

Urbanscreen, *320° Licht* (Gazomètre d'Oberhausen, Allemagne) © Wolfgang Volz

14h30 / Technologies

Il est d'usage dans la tradition philosophique de distinguer l'art de la technique. Il n'y a pas commune mesure entre la maîtrise des règles de l'artisan et la créativité de l'artiste : c'est lorsque l'art s'extrait aux efforts du technicien qu'il est identifié comme tel. Il en est forcément autrement pour le video mapping, car l'outil qui permet sa diffusion est en lui-même un défi technique.

Pour cette discipline au croisement des arts et des techniques, impossible de dissocier l'un de l'autre tant les 2 sont liés. Sublimant la matière créative, l'avancée des technologies au service du video mapping – aussi bien en matière de conception, de projection ou d'application – lui permet même de s'inviter dans des domaines inattendus.

Faisons le point avec 4 chercheurs et spécialistes.

- **Matière, environnement lumineux, contraintes physiques, volontés des artistes ou commanditaires, comment monter le bon dispositif technique ?**

Mauro Cataldo - directeur artistique et co-fondateur, Dirty Monitor (Belgique)

Ivan Nefedkin - directeur de création et fondateur, Radugadesign (Russie)

- **Le video mapping comme outil de production industrielle, le video mapping et la réalité augmentée**

Pascal Level - professeur et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

- **D'un objet à sa reconstruction en réalité virtuelle**

- + **Comparaison scan laser 3D et photogrammétrie**

Nicolas Lissarrague - maître de conférences et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

Durée : 1h30 env.

16h / Pause et networking

Visite patrimoniale du site minier et des équipements audiovisuels d'Arenberg Creative Mine.

16h30 / Diffusion

Rassembler artistes et publics, composer des festivals ou des expositions... Peu envisageaient d'en faire un métier quand, dans les années 60, le Suisse Harald Szeemann s'invente ce rôle. Les anglo-saxons baptisèrent cela « curator ».

Aujourd'hui, à l'ère du web 2.0, chacun est en mesure de partager du contenu et de mettre en avant les créatifs dans ce fourmillement d'informations. Mais bâtir un événement cohérent, hors des sentiers battus, relève d'un véritable savoir-faire. L'activité prend d'autant plus son sens quand elle permet la légitimation de l'artiste. Mais, alors que dans de nombreux secteurs culturels le contenu s'uniformise, comment accompagner l'émergence ? Quel modèle d'événement pour permettre l'expérimentation et la naissance d'idées nouvelles ? Comment prendre en compte l'expérience spectateur dans la curation ?

Faisons le point aux côtés de programmeurs et de chercheurs en 4 courtes conférences.

- **Quelles contraintes pour la curation d'un festival, tout en accompagnant au mieux les créateurs ?**

Jean-François Zurawik - directeur des événements pour la Ville de Lyon, Fête des Lumières de Lyon (France)

Un représentant de Vivid Sidney (Australie) - *sous réserve*

- **Les compétitions de video mapping, une possibilité d'expérimentation, de prise de risque et de découverte de nouveaux talents**

Jérémy Oury - artiste visuel et sonore (France)

- **Festival, contest, résidence, bourse... quels sont les bons outils pour accompagner l'émergence ?**

Hendrik Wendler - manager général, Genius Loci Weimar (Allemagne)

- **Expérience spectateurs**

Clarence Schmitt - ATER, Institut d'Écologie et des Sciences de l'Environnement, Sorbonne Université Paris (France)

Marine Thébaud - ingénieure de recherche, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)

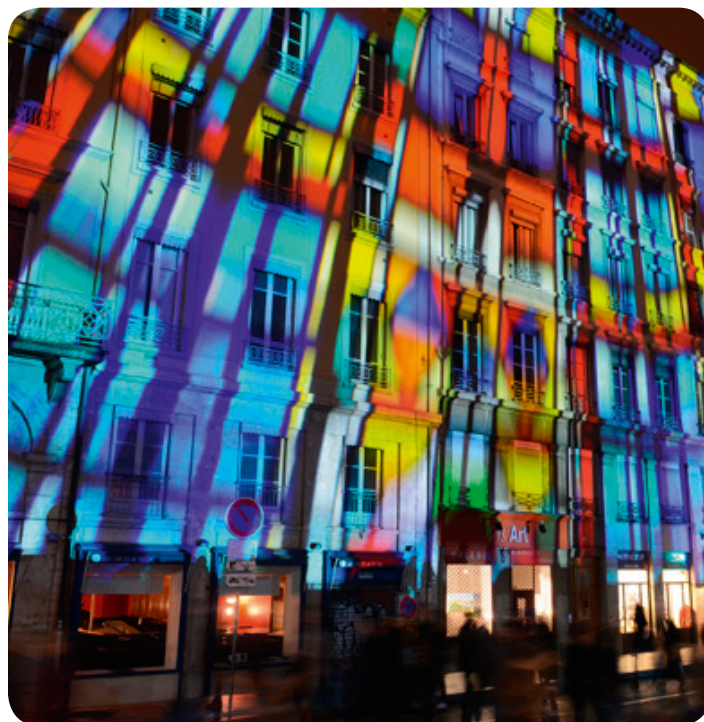
Durée : 1h40 env.

18h10 / Départ d'Arenberg Creative Mine vers Lille

Hôtel de Ville, Lille

Dirty Monitor, iMAPP, International Video Mapping Competition, Bucarest (Roumanie)

Damien Fontaine, Reflets (Fête des Lumières de Lyon, France) © Fête des Lumières 2018 - Frederic Guignard Perret

19h / Cocktail d'ouverture du Video Mapping Festival

Hôtel de Ville, Lille

20h30 > 1h / Parcours video mapping

Lille

25 mapping à découvrir : Palais des Beaux-Arts, Rue de l'Hôpital Militaire, Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional), Palais Rihour (Salle du Conclave), Grand'Place (Colonne de la Déesse), Vieille Bourse (cour intérieure), Opéra de Lille, Gare Lille Flandres, Avenue Charles Saint-Venant, Rue Saint-Sauveur et Square Augustin Laurent, Hôtel de Ville (Hall), Pavillon Saint-Sauveur, Rue du Réduit, Porte de Paris (pont), Hermitage Gantois, Arrière du Palais des Beaux-Arts (sculptures)

