

ARTS SCÉNIQUES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES:

Outils de création interactifs, modèles de diffusion hybride et stratégies de financement en intégration technologique.

Ce programme de masterclass, co-initié par le Regroupement Québécois de la Danse (RQD) et STUDIO SIT — Scènes interactives technologiques (www.studiosit.ca), s'inscrit dans la continuité d'une collaboration soutenue autour de l'intégration des technologies numériques dans les pratiques scéniques contemporaines. Depuis plusieurs années, les deux organismes développent des formations spécialisées visant à accompagner les artistes de la danse dans l'exploration, la maîtrise et l'appropriation des environnements technologiques émergents. Ils ont également collaboré à la websérie *Danse à portée de clic*, consacrée aux enjeux du numérique en danse durant la pandémie.

Fondé en 2021 par les artistes transdisciplinaires et chercheurs doctoraux Nicolas Berzi et Armando Menicacci, STUDIO SIT est un organisme de soutien qui se dédie à l'intégration des technologies numériques à toutes les étapes de la création, de la production et de la diffusion des arts vivants. Le studio, axé sur l'innovation et le développement de dispositifs hybrides, démocratise l'accès à de l'équipement audiovisuel de pointe, de l'accompagnement spécialisé, des logiciels, des résidences en plus de développer des coproductions avec les compagnies de création.

Les cofondateurs de STUDIO SIT ainsi que leurs expert·e·s invité·e·s — Jean-François Boisvenue (artiste multidisciplinaire, directeur artistique et général d'Optikx) et Marie Ayotte (artiste multidisciplinaire et directrice générale/ co-directrice artistique de Théâtres Déchaînés), proposent à la communauté professionnelle une boîte à outils approfondie abordant les enjeux contemporains de la conception, de la création, de la production, du financement et de la diffusion des œuvres scéniques. Le programme explore également les nouveaux modèles de structuration et de monétisation nécessaires à la pérennisation des pratiques artistiques dans un écosystème en mutation, et sur des stratégies essentielles à la pratique artistique innovante et actuelle.

Cette masterclass intensive s'adresse aux créateurs, administrateur·rice·s, performeur·e·s, concepteur·trice·s numériques et professionnel·le·s souhaitant développer une ébauche de projet scénique techno-artistique. Elle vise à outiller les participant·e·s pour intégrer concrètement les réalités du virage numérique — budgets, échéanciers, descriptions de projets — dans le contexte post-pandémique des arts vivants.

Jour 1 — Conception et création

Fondations et esthétique d'une œuvre scénique interactive

Objectifs

- Explorer les relations entre gestes, médias et dispositifs numériques
- Situer la création techno-artistique dans les écosystèmes contemporains
- Développer une intention artistique informée par les environnements numériques
- S'initier à l'intégration technologique en arts scéniques

Programme

09h00 – 09h30 : Accueil et présentation des objectifs Nicolas Berzi

09h30 – 11 : 00 : Panorama esthétique des arts interactifs et des technologies scéniques — Armando Menicacci

11h00 - 11h15 : Pause

11h15 – 12h30 : Cartographie des environnements numériques de création scénique — Jean-François Boisvenue

12h30 – 13h30 : Dîner

13h30 – 14h30 : Intégration technologique et innovation artistique — Nicolas Berzi.

14h30 – 14h45 : Pause

14h45 – 16h30 : Trouver son concept et choisir les bonnes pratiques technologiques : atelier de groupe avec Armando Menicacci, Jean-François Boisvenue et Nicolas Berzi.

Jour 2 — Webdiffusion, téléperformance et diffusion hybride

Réinventer la diffusion et valoriser les œuvres en ligne

Objectifs

- Explorer les pratiques de téléprésence et de téléperformance
 - Découvrir les outils (Isadora, IzzyCast, dispositifs à faible latence)
 - Comprendre les modèles contemporains de monétisation numérique
 - Ouvrir un espace de réflexion collective
-

Matin — Webdiffusion, téléperformance et modèles de diffusion hybrides

09h00 – 10h00 : Histoire et actualité de la téléprésence et des formes de webdiffusion — Armando Menicacci

10h00 – 11h00 : Webdiffusion (direct et différé) et téléperformance: nouveaux modèles de production et diffusion hybrides — Nicolas Berzi

11h00 – 11h15 : Pause

11h15 – 12h30 : Scénic et la SAT : présentation et étude de cas — Jean-François Boisvenue

12h30 – 13h30 : Dîner

Après-midi — Isadora et IzzyCast: la téléperformance interactive

13h30 – 15h00 : Isadora et IzzyCast — démonstration - Armando Menicacci+Nicolas Berzi

15h00 – 15h15 : Pause

15h15 – 16h30 : Définir son modèle de diffusion hybride: atelier d'accompagnement technologique- Nicolas Berzi+Armando Menicacci

Jour 3 — Stratégies de rédaction et analyse des écosystèmes de financement

Structurer, financer et défendre une œuvre hybride

Objectifs

- Comprendre les stratégies de financement classiques et hybrides
- Intégrer les transformations post-pandémiques du secteur
- Explorer des modèles économiques innovants
- Structurer une production multidisciplinaire

Programme

09h30 – 11h00 : Écosystèmes et stratégies de financement — Marie Ayotte

11h00 – 11h15 : Pause

11h15 – 12h30 : Innovation artistique et technologique — nouveaux modèles de financement et de production hybrides: Nicolas Berzi

12h30 – 13h30 : Dîner

13h30 – 16h30 : Préparer un pitch et une stratégie de financement d'un projet hybride: Atelier en groupe et présentation des ébauches de projet des participant.e.s.