

Document de travail rédigé par Julien Daillère en avril 2022, dans le prolongement du 2ème Labo (IDF) du programme "Avoir Lieu" mis en place par La Marge Heureuse et La TraverScène, pour échange avec l'équipe des Labos et pour une publication à venir.

Citation :

Daillère, Julien, « Présentiel ou distanciel », Mise à jour Avril 2022 in « Ressources issues des Labos "Avoir Lieu" ». Site de l'association La Marge Heureuse, [En ligne]. <https://www.lamargeheureuse.com/ressources/> [consulté le xx/xx/xxxx].

Présentiel ou distanciel ?

Proposition de définition :

L'expression « en présentiel » désigne la situation au cours de laquelle un public a accès à au moins un élément physique perceptible (ou stimulus) émis depuis l'action en cours, par au moins un sens, de manière non médiée.

Sinon, c'est « en distanciel ».

Présentiel éloigné : lorsqu'est considéré comme lointain, le plus proche endroit d'où est émis un stimulus reçu directement. Ex : des interprètes aperçus à l'œil nu par un public, sur la colline d'en face (stimulus direct = visuel) ; ou un feu d'artifice.

Présentiel augmenté : le stimulus perçu directement permet de situer le lieu de l'action dans un espace réel commun, mais le public et les artistes ont recours à un dispositif technique pour en améliorer (ou transformer esthétiquement) la perception. Ex : un micro pour amplifier ou modifier des voix, des instruments, des sons, etc. ; des jumelles pour observer des interprètes aperçus de loin sur la colline d'en face ou sur scène à l'opéra ;

Présentiel par délégation d'action : action audioguidée (téléperformance avec interprètes) ou téléguidée (machines, robots mais dans quelle mesure cela reste vraiment une présence ?). C'est l'entité manipulée à distance qui crée une présence réelle (et les stimuli qui y sont associés) pour les personnes à proximité.

Relatif à la nature de l'action : un film de cinéma vu au cinéma est de l'ordre du présentiel. Une diffusion en direct au cinéma, de la représentation d'un opéra donné à voir sur scène est de l'ordre du distanciel (même si les réactions du public sont en présentiel ? Oui, si ces réactions sont accessoires par rapport à l'action principale : la représentation sur scène.

Cas limites, seuils : il est parfois complexe de différencier action principale et action accessoire, mais peut-être que dans le cas de deux actions simultanées, nous pouvons acter qu'il suffit en général d'une action en présentiel pour qu'elle fasse du moment vécu un moment en présentiel ? L'action en présentiel est donc généralement principale. Ex : le ciné-concert est d'abord un concert, et donc en présentiel ?

L'installation visitée par un public, activée par un programme ou bien humainement mais à distance : présentiel ou distanciel ?

Ex : *Les aveugles* de Denis Marleau, avec sur scène des statues sur lesquelles sont vidéoprojetées des visages filmés : est-ce du présentiel tant que le public ne se rend pas compte qu'il s'agit de statues ?

1. dispositifs d'accueil public en présentiel covid-compatibles

Au-delà des gestes barrières et des lieux autorisés, réduction des risques de contamination par :

Isolement (compartimentation en espaces fermés) :

- entre spectateur·ices : en drive-in, en bulles, depuis les fenêtres/balcons de leurs appartements, etc.
- entre interprètes et spectateur·ices : en vitrine (avec circulation aménagée)
- entre interprètes

Enjeux :

- *la diffusion du son pour dépasser l'isolement (par radio, par conférence téléphonique, etc.)*

Éloignement en espaces ouverts (aération nécessaire)

- entre les spectateur·ices (public fixe ou, plus complexe, en déambulation)
- entre interprètes et spectateur·ices : interprètes sur la colline d'en face, criées publiques, etc.
- entre interprètes

Enjeux :

- *la diffusion du son pour dépasser l'éloignement (par radio, par conférence téléphonique, etc.)*
- *la déambulation impose le maintien constant d'un éloignement minimum de sécurité (env. 2 m.) alors qu'un public fixe peut-être placé (chaises, coussins, marques au sol, etc.)*

Division de jauge par alternance ou succession (circulation aménagée)

- par alternance : une partie du public occupée avec une autre activité qui alterne avec l'action artistique, par diviser la jauge en 2, en 3, etc.
- par succession : les membres du public se succèdent devant une scène qui se poursuit ou se répète, individuellement ou par petits groupes, conviés séparément sur rendez-vous ou collectivement à un point de départ commun, etc.

Difficultés :

- *la circulation des publics qui alternent ou se succèdent doit être pensée pour éviter les croisements : circulation continue dans un sens unique, ou bien circulation alternée sur certains tronçons (système de signalement proche des feux de circulation : quels types de signaux sonores, visuels, etc. ? Quels codes et quelle procédure ? ex : Sens de circulation selon des tranches horaires, ou bien selon des signaux lancés directement par les membres du public pour les autres qui viendraient en sens opposé, etc.)*
- *gérer les effectifs en cas de proposition spontanée dans l'espace public pour les passant·es*

Limitation de jauge :

- > click & collect, sur rendez-vous
- > actions spontanées
- > micro-jauges

2. formes en distanciel et hybrides (présentiel/distanciel)

Du point de vue de la réception :

- Distanciel non-numérique (téléphone, radio)
- Distanciel numérique
- Distanciel mixte (non-numérique/numérique)

Pour un distanciel « frustrant » :

Un distanciel “frustrant” est un distanciel non-addictif, non-exclusif, qui satisfait dans l’instant, mais qui donne envie aux gens de se retrouver plus tard « en vrai », en salle ou ailleurs, pour se rencontrer et échanger.

3. transmedia et multicanal : rassembler des publics différents

::: à venir :::

4. en interactivité

Comment maintenir 3 modes d’interactivité :

- entre interprètes et public
- entre membres du public
- entre interprètes

Quel impact de l’interactivité interprètes/public sur la représentation ? Comment limiter au maximum l’attention nécessaire aux interactions du public (lire des messages ou regarder des émoticônes nécessite regard et attention, de la part des interprètes mais aussi du public qui se déconnecte un temps de l’action en cours) ? Comment transmettre à distance les soupirs d’un public, l’ambiance malaisante ou l’attention accrue d’un moment intense ?

::: document en cours de rédaction, avril 2022 :::

Face-to-face or remote?

Definition suggested :

The expression "face-to-face" designates the situation during which an audience has access to at least one perception of a physical element (or stimulus) emitted from the action in progress, by at least one sense, in an unmediated manner.

Otherwise, it is "remote".

Far-away face-to-face: when the closest place from which a directly received stimulus is emitted, is considered as far. Ex: performers seen with the naked eye by an audience, on the hill opposite (direct stimulus = visual); or fireworks.

Augmented face-to-face: the stimulus perceived directly makes it possible to situate the place of action in a common real space, but the audience and the artists use a technical device to improve (or aesthetically transform) the perception. Ex: a microphone to amplify or modify voices, instruments, sounds, etc. ; binoculars to observe performers seen from far away (on the hill opposite or on stage at the opera);

Face-to-face by delegation of action: it can be real time with audio-guided interpreters (teleperformance with human performers - whether professional or people part of the audience) or simply remote-guided actions (machines, robots, but to what extent does this really remain a presence?). It can also be delayed with protocols to be performed (or, in some cases, even only installations?). It is the remotely manipulated entity (human or not) that creates a real presence (and the stimuli associated with it) for those nearby.

Relating to the nature of the action: a cinema film seen in the cinema is considered face-to-face. A live broadcast, at the cinema, of the performance of an opera given to be seen on stage, should be considered remote (even if the reactions of the public are face-to-face? Yes, if these reactions are accessory to the main action which is here the performance on stage).

Borderline cases, thresholds: it is sometimes complex to differentiate main action and accessory actions, but perhaps in the case of several simultaneous actions, we can agree that at least one face-to-face action is enough to make the whole moment, the whole show, considered face-to-face? Face-to-face action is therefore generally the main one. Ex: the telepresence as developed by Julien Brun generates face-to-face performances as they make interact actors on stage and remote actors ; the use of real time video in Franck Castorf's work makes it hybrid as there are moments with no actors in the set and only livestream.

The installation (without actors) visited by an audience, and activated by a program or humanly but remotely: face-to-face or remote? Face-to-face without any human face? Ex: *The Blind* by Denis Marleau, with statues on stage on which filmed faces are videoprojected: is it face-to-face as long as the public does not realize that it is statues?

1. covid-compatible face-to-face public reception systems

Beyond the usual behaviors to protect oneself from Covid 19 (masks, ventilation, distances), here are different strategies of lowering the risks of contamination as observed in artistic performances:

Isolation (compartmentalization in separated closed spaces):

- between spectators: remaining in their own cars (drive-in), in bubbles, in their apartments/houses (attending from the windows/balconies/doors), etc.
- between performers and spectators: performers behind storefront windows (with specific circulation of the audience to avoid large gatherings)
- between performers

At stake :

- *broadcasting sound to overcome isolation (by radio, conference calls, etc.)*

Distance between people (in open air, or in very well ventilated areas)

- between the spectators (still audience or, more complex, wandering)
- between performers and spectators: far-away face-to-face
- between performers

At stake :

- *broadcasting sound to overcome remoteness (by radio, conference calls, etc.)*
- *wandering requires the constant maintenance of a minimum safety distance (approx. 2 m.) whereas a still audience can be placed precisely (chairs, cushions, marks on the ground, etc.)*

Division of the theatre capacity by alternation or succession (specific circulation)

- by alternation: part of the public occupied with another activity which alternates with the artistic action, to divide the capacity into 2, 3, etc.
- by succession: the members of the audience follow one another in front of a scene which continues or is repeated, individually or in small groups, invited separately by specific appointments or collectively to a common starting point, etc.;

At stake :

- *the circulation of the members of the public which alternate or follow each others must be designed to avoid crossings: continuous circulation in one direction, or alternative circulation on certain sections (signaling system close to traffic lights: what types of signals ? Audible, visual, etc.? What codes and what procedure? Ex : direction of traffic according to time slots, or according to signals launched directly by members of the public for others coming in the opposite direction, etc.)*
- *managing the numbers of passers-by stopping and gathering as an audience for an unsolicited action in the public space*

Limitation of the public or arranged circulation:

- > click & collect, by appointment
- > spontaneous actions
- > micro capacity (shows for one person or a small already constituted group like family members)

2. remote and hybrid forms (face-to-face/remote)

From a reception point of view:

- Non-digital remote performances (telephone, radio)
- Digital remote performances
- Mixed remote performances (non-digital/digital)

For frustrating remote performances:

A frustrating remote performance is a non-addictive, non-exclusive remote performance, which brings satisfaction in the moment, but which makes people want to meet later “in real life”, in a cultural venue or elsewhere, to meet and exchange. Performing artists may do it better than the digital industry which maybe has less interest in this.

::: (work in progress!)

3. transmedia and multichannel: bringing together different audiences

::: (work in progress!)

4. interactivity

How to maintain 3 modes of interactivity:

- between performers and the public
- between members of the public
- between performers

What is the impact of performer/public interactivity on performance? How to limit as much as possible the attention necessary to the interactions with the public (reading messages or looking at emoticons requires gaze and attention, on the part of the performers but also of the public who then disconnect from the action)? How to remotely transmit the sighs of an audience, the uncomfortable atmosphere or the increased attention of an intense moment?

::: (work in progress!)