

MOSQUITO MASSALA
COLLECTIF ARTISTIQUE INDO-EUROPÉEN

PROJET A.A.V.E.N.
DOSSIER DE PRÉSENTATION V.1.0

É D U C A T I O N

A R T & D E S I G N

A C T I O N C U L T U R E L L E

D O C U M E N T A T I O N

C O M M U N I C A T I O N

 www.mosquitomassala.com

MOSQUITO MASSALA COLLECTIF ARTISTIQUE INDO-EUROPÉEN

Caravane d'artistes multidisciplinaires, le Mosquito Massala arpente les routes d'Europe et d'Inde depuis 2008, proposant des expérimentations interculturelles épicées à travers les arts numériques et multimédias.

Le collectif oeuvre dans le secteur culturel public et privé, ainsi que pour l'industrie de la communication et du tourisme, et intervient régulièrement sur des problématiques de développement territorial. 15 ans et 2000 projets plus tard, l'équipe de VJs et DJs continue de créer des histoires audio-visuelles immersives.

En addition, l'association partage ses pratiques technologiques et valeurs collaboratives au travers de cours et d'ateliers, de l'école primaire à l'université, en entreprise, en festival ou en résidence artistique.

Articles, images et vidéo en ligne à l'adresse:
www.mosquitomassala.com

SAMVIDA NANDA

- Delhi, Inde -

Cinéaste, VJ, designer multimédia.
Études: production vidéo numérique.
Co-Directrice du Festival Sandscape.
Enseignante depuis 2013.

Exposition photographique, Musée du Louvre, Paris.

VIKTOR FURIANI

- Rhône-Alpes -

VJ, scénographe, designer multimédia.
Études: histoire et sciences sociales.
Technicien vidéo spectacle.
Enseignant depuis 2009.

Installation vidéo Boîte à miroirs, Opéra de Lyon.

ÉDUCATION

Ateliers, cours, conférences:
• Arts visuels & numériques.
• Scénographie & décors.
• Communication multimédia.
• Techniques de spectacle.

Atelier vidéo, Nuit Européenne des Musées, Banque Nationale de Belgique.

Classes d'initiation au VJing, Festival Science & Art - Story of Light, Goa.

ART & DESIGN

• VJing, performance visuelle.
• Mapping, design d'espace.
• Photo, vidéo, animation.
• Installation multimédia.
• LAB, Recherche & Dév.

Spectacle de mapping à 360° pour un mariage, Palais de Bal Samand, Jodhpur.

Créations vidéo, soirée Minimalisme(s), Conservatoire du Grand Chalon.

ACTION CULTURELLE

• Gestion de projets culturels.
• Développement territorial.
• Programmation artistique.
• Production événementielle: festivals, expo, tournées...

Installation AV, Bonjour India: Festival de la France en Inde, Delhi, Mumbai, Kolkata.

Conférence Sandscape, Musée du Fort et du Palais de Jaisalmer, Rajasthan.

DOCUMENTATION

• Photographie: prise de vue, éclairage, travail de l'image.
• Vidéo: réalisation, scénario, scripte, cinématographie, montage, son, post-prod.

Exposition photographique Artists Wanted, Times Square, New York.

Court-métrage The Craft of Khamisha, portrait d'un artisan de la laque, Kutch.
My moustache was so big that he thought I was a gangster!

COMMUNICATION

• Design graphique (Logo, ID).
• Supports promotionnels AV.
• Com. événementielle.
• Stratégies & plans marketing.
• Sociologie des publics.

Sculpture Haathi 2.0, Sony Music Award pour Major Lazer & DJ Snake, Mumbai.

Design du Logo (12 langues) de la chaîne indienne de Fact Checking Media Buddha.

PROJET A.A.V.E.N.

-INTRODUCTION GÉNÉRALE-

AAVEN propose un processus culturel intégratif et ludique par le biais des **arts numériques**, capable de se connecter **avec les activités et pratiques existantes**, de contribuer à leur **développement** et d'infuser de **nouveaux projets culturels et de communication**.

Ateliers
Artistiques
Visuels
Expérimentaux
Numériques

Des **Espace-temps** pour pratiquer, échanger, apprendre et créer.
Un **langage commun** et un moyen d'exploration ouvert.
Un **point de rencontre** avec les autres pratiques artistiques.
Un **protocole de travail** privilégiant la recherche et l'innovation.
Une **technologie de convergence** et de partage.

Ce processus s'articule autour de **plusieurs phases** :

PRÉPARATION

- ▶ **Modules pédagogiques**
ateliers participatifs, cours, animations.
- ▶ **Résidences de recherche**
artistique, scientifique, technique.
- ▶ **Supports de communication**
multimédia, web et impression.

PRÉSENTATION

- ▶ **Spectacles visuels**
en interaction avec d'autres pratiques artistiques.
- ▶ **Expositions d'art et documentaires**
infographie, photo, installations vidéos.
- ▶ **Productions audio-visuelles**
courts-métrages.

POST-PRODUCTION

- ▶ **Bilan de projet**
document de synthèse des actions et résultats.
- ▶ **Documentation et archives**
photo, vidéo, animation, texte.

Installation vidéo générative et interactive **pour la danse**.

PROJET A.A.V.E.N.

- ATELIERS ÉDUCATIFS ET COURS -

- À l'école et à l'université, du CM1 au MASTER 2.
- Pour tous, dans les tiers lieux et MJC, en festival...
- Groupes de 4 à 16 personnes (selon âge).

► SUJETS D'INSPIRATION

- Patrimoine matériel et immatériel.
- Architecture et nature.
- Pratiques artistiques et culturelles traditionnelles et contemporaines.
- Artisanat, machinerie et outillage.
- Images d'archives.
- [...] selon les participants.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

- à travers les différents ateliers -

► LA VIDÉO DANS TOUS SES ÉTATS

- Performance vidéo (Vjing).
- Mapping architectural & scénique.
- Prise de vue, montage vidéo, animation.
- Installations et décors vidéo.
- Projection "holographique".
- Vidéo interactive et générative.
- Tatouage vidéo.

► ARTS PAPIER ET PLASTIQUES

- Origami, kirigami, pop-up.
- Dessin artistique et technique.
- Prototyping, maquettes de projets.
- Sculpture, UV-mapping.

► PRATIQUES CONNEXES

- Informatique.
- Photographie: prise de vue, traitement.
- Design d'espace: scénographie et lumière.
- Cartographie, plans de scène.

► EN FILIGRANE

- Technique vidéo.
- Optique, géométrie.
- Histoire, sciences sociales.
- Recherche documentaire, archivistique.
- Gestion de micro-projets culturels.
- Communication visuelle.
- Droit de l'image.

MOSQUITO
MASSALA

association loi 1901

www.mosquitomassala.com

◆ A partir de 8 ans, avec ou sans connaissance des outils numériques.

◆ Durée d'un atelier: de 45 minutes à 4 heures.

◆ 3 Niveaux: Découverte > Connaissances pratiques > Consolidation.

◆ Format: hebdomadaire ou stage (1 à 5 jours), avec projet à la fin.

Ateliers
Artistiques
Visuels
Expérimentaux
Numériques

MJC, TIERS-LIEU

MÉDIATHÈQUE

ÉCOLE de Musique

COLLÈGE, LYCÉE
ÉCOLE Primaire

ATELIER 01 VJING & IMPRO VIDÉO

- interprétation visuelle en temps réel -

Cet atelier fournit les bases logicielles et conceptuelles pour la pratique du **VJing (performance visuelle)** ainsi que de la **collecte d'images en mouvement**, et développe leur relation avec la **musique**.

MOSQUITO
MASSALA
association loi 1901
www.mosquitomassala.com

MODULE A PERFORMANCE VIDÉO

- interprétation d'histoires animées -

- Écoute et analyse musicale.
- Éthique de l'interprétation visuelle.
- Composition & interprétation en temps réel d'une histoire visuelle (VJing).

VJing et Mapping sur décors de scène,
Festival Wooferland, Pays-Bas.

MODULE B RECYCLAGE VISUEL

- écriture d'histoires animées -

- Préparation et Lecture d'une partition visuelle (VJ Set).
- Recherche d'images avec gestion des droits d'auteurs (licences libres).

VJing à partir de *Dance of Life* (film de 1934),
set visuel adaptatif pour spectacles musicaux.

RÉSULTAT 01 SPECTACLES VIDÉO

- pour musique et danse -

- Scénarisés (préparation et répétitions sur scénario).
- Format libre (**improvisation**).

Spectacle pour danse & musique trad.,
visuels de marionnettes, Désert du Thar.

RÉSULTAT 02 LIBRAIRIES VISUELLES

- vidéos, photos, illustrations -

Collections d'archives visuelles
prêtes pour tout usage, libres
de droits.

Digital Dancefloors, performance en
ligne pour l'Institut Culturel Danois.

RÉSULTAT 03 PRÉPARATION D'ATELIERS

- fondamentaux du VJing -

Apprentissages introductifs
pour les ateliers Mapping, Décors
Numériques, Video Tattoo...

Atelier mapping sur sculpture,
galerie What's About Art?, Bombay.

Ateliers
Artistiques
Visuels
Expérimentaux
Numériques

MJC, TIERS-LIEU

MÉDIATHÈQUE

MUSÉE, GALERIE

COLLÈGE, LYCÉE
ÉCOLE Primaire

MOSQUITO
MASSALA
association loi 1901
www.mosquitomassala.com

ATELIER 02 MAPPING & ART PAPIER

- Conception et mise en lumière de formes 3D -

Cet atelier propose la réalisation de **volumes papiers** que les étudiants apprennent à **mapper** par **vidéo-projection**.
Il introduit les bases de la **sculpture polychrome (peinture 3D)**, et de la conception de **décors de scène**.

MODULE A PAPER ART: VOLUME

- modélisation et texturing -

- Techniques de base: **Origami, kirigami**.
- **Maquette architecturale**, Pop-Up.
- **Sculpture** polygonale & modulaire.
- **UV-Mapping** (illustration sur volume).

Maquette de Décor de scène pliable mêlant technique traditionnelle japonaise et design papier contemporain.

MODULE B MAPPING VIDÉO niv.1

- projection d'une peau de lumière -

- De l'image **2D** au support **3D**.
- Relation **contenu/conteneur**.
- Contrôle en temps réel d'**images animées** sur **modèle réduit**.

Interface logicielle et décor de scène mappé, soirée associative Powow, Monts du Lyonnais.

RÉSULTAT 01 EXPOSITION MULTIMÉDIA

- sculptures lumineuses -

Création d'expositions regroupant **sculptures, installations, happening (performances)** pour les vernissages.

Mapping sur carte de dénivelé, Installation au studio d'architectes Meanhoara, Delhi.

RÉSULTAT 02 SCULPTURES PAPIER

- à ramener à la maison -

Objets créatifs personnels: cartes de voeux 3D, origami, modèles réduits architecturaux...

Grue en origami avec UV-Mapping, ateliers seniors pour le Téléthon, Isère.

RÉSULTAT 03 PRÉPARATION D'ATELIERS

- fondamentaux mapping et 3D -

Apprentissages introductifs pour les ateliers d'**animation logicielle 3D** et de **spectacles architecturaux**.

Sortie d'ateliers au cours du Mapping du Palais Royal de Jaisalmer, Rajasthan.

Ateliers
Artistiques
Visuels
Expérimentaux
Numériques

MJC, TIERS-LIEU

Cours de **DANSE**

ARTS MARTIAUX

COLLÈGE, LYCÉE
ÉCOLE Primaire

MOSQUITO MASSALA
association loi 1901
www.mosquitomassala.com

ATELIER 03 CORPS & GRAPHIE

- arts vidéos autour de l'expression corporelle -

Cet atelier propose la **création en temps réel** de visuels animés par l'utilisation du **corps** dans un **espace scénique**.
Il introduit les bases de l'**installation multimédia** par le biais de la **vidéo interactive et générative**.

MODULE A THÉÂTRE D'OMBRES

- Création de contenus animés -

- **Performances** corporelles (avec ou sans accessoire) et enregistrement d'ombres.
- Travail d'**expression**, évolution dans un espace **scénique**, micro-scénario.

Captation de silhouettes, Désert du Thar & MJC de Neuville-sur-Saône (8 Décembre).

MODULE B LARSENS VIDÉOS

- Visuels interactifs et génératifs -

- **Génération** et contrôle (corps ; caméra) de formes **géométriques** animées.
- **Installation technique** (matériel facile à sourcer).

Installation Vidéo interactive pour danse classique indienne (Bharatnatyam), Delhi.

RÉSULTAT 01 PERFORMANCES

- Danse avec vidéo interactive -

Création de performances courtes permettant le contrôle par le corps des **visuels génératifs** projetés.

Vidéo interactive pour la danse, Musée Ethnographique de Goa.

RÉSULTAT 02 CONTENUS SPECTACLES

- pour musique, danse, mapping -

Création de visuels adaptables à l'**architecture** et aux **décor**s, **synchronisable sur de la musique**.

Création & perf. vidéo pour spectacle de jazz, Opéra National de Norvège.

RÉSULTAT 03 CONTENUS POLYVALENTS

- multimédia, expositions -

Création d'archives visuelles pour les **arts numériques** (infographie, installations...) et la **communication**.

Installation AV pour l'Ambassade de France, à Delhi, Mumbai et Kolkata.

RÉSULTAT 04 COURT-MÉTRAGES

- Cinéma expérimental -

Création de **vidéos artistiques** pour le web, festivals de cinéma, soirées audio-visuelles...

Medusa Mushroom, sélection officielle du Mecal Film Festival, Barcelone.

RÉSULTAT 05 SUPPORT D'ATELIERS

- Contenus / Boucles vidéos -

Création de **contenus visuels** qui nourrissent d'**autres ateliers** (VJing, Mapping...).

Digital Dancefloors, spectacle VJ en ligne pour l'Institut Culturel du Danemark.

Ateliers
Artistiques
Visuels
Expérimentaux
Numériques

MJC, TIERS-LIEU

MÉDIATHÈQUE

MUSÉE, GALERIE

COLLÈGE, LYCÉE
ÉCOLE Primaire

MOSQUITO
MASSALA
association loi 1901
www.mosquitomassala.com

ATELIER 04 ANIMATION & LUMIÈRE

- studio de prise de vue photo et vidéo -

Cet atelier propose différentes techniques d'animation utilisant les arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, photographie) et leur intégration à une chaîne de création numérique.

MODULE A PRISE DE VUE STUDIO

- photo, vidéo et animation -

- Studio de Prise de vue vidéo DIY.
- Concept et pratique de la lumière.
- Création de contenus vidéo avec éclairage dynamique.

Travail de lumière sur sculpture polygonale papier, Delhi, Inde.

MODULE B STOP-MOTION

- Animation analogique & logicielle -

- Techniques mixtes **image par image**:
- Peinture & Dessin animés.
 - Plastiline cinéma, Photo time lapse.
 - Paper art (origami, kirigami), Sand art.

"Sandbox 2.0", animation à partir de sel et d'origami, ancienne usine de sel d'Hallein, Autriche.

RÉSULTAT 01
CONTENUS SPECTACLES

- pour musique, danse, mapping -

Création de visuels adaptables à l'architecture et aux décors, synchronisable sur de la musique.

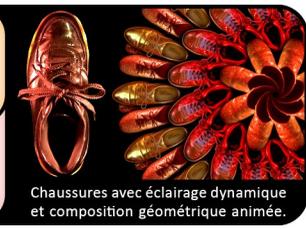

Spectacle audio-visuel pour un mariage, Palais Umaid Bhawan, Jodhpur, Rajasthan.

RÉSULTAT 02
CONTENUS POLYVALENTS

- multimédia, expositions -

Création d'archives visuelles pour les arts numériques (infographie, installations...) et la communication.

Chaussures avec éclairage dynamique et composition géométrique animée.

RÉSULTAT 03
PRÉPARATION D'ATELIERS

- fondamentaux de l'animation -

Apprentissages introductifs pour les ateliers d'animation logicielle 2D et 3D, tournage cinéma, photo...

Atelier papier introduisant un atelier mapping, Colégio Médico, État de Goa.