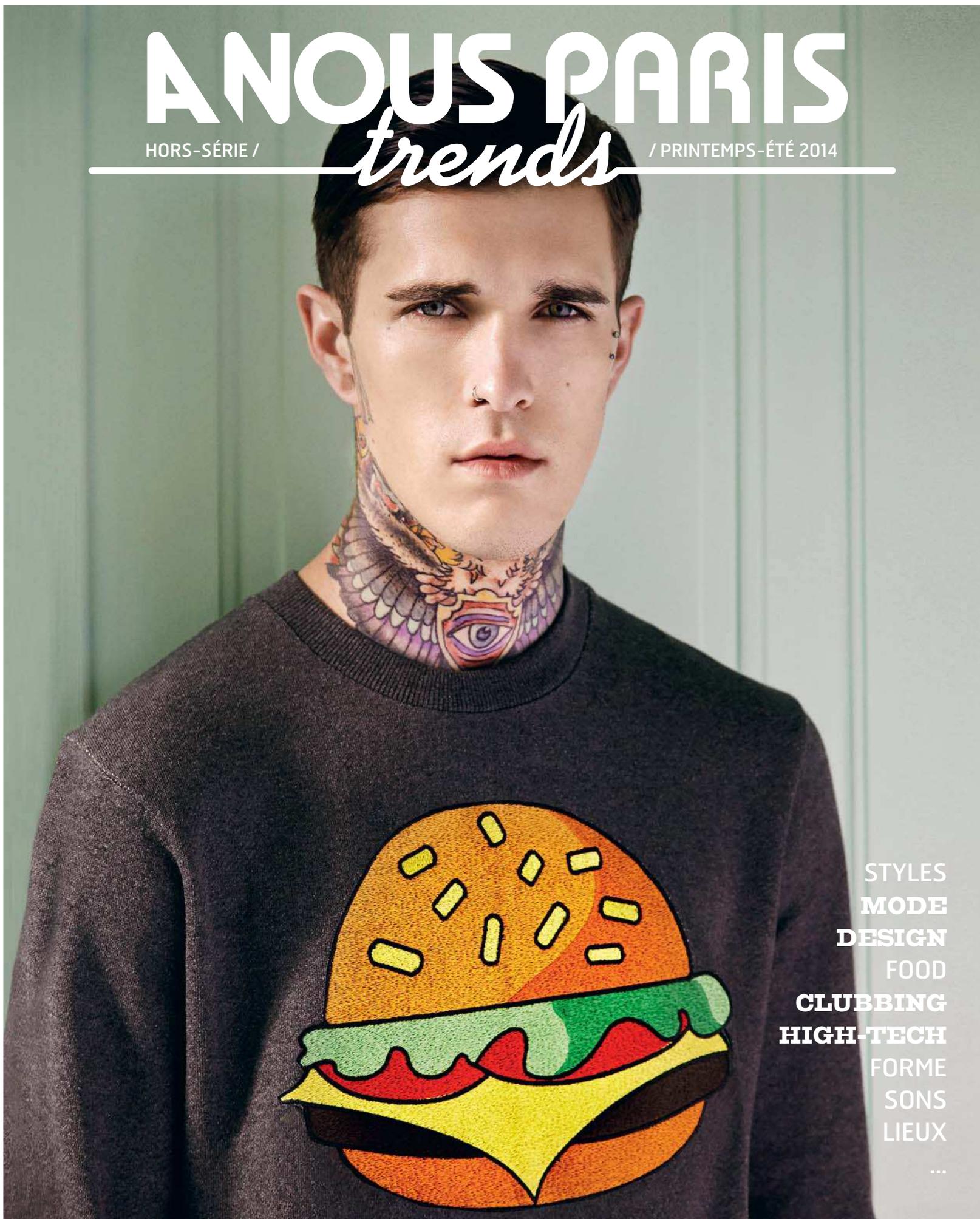

ANOUS PARIS

HORS-SÉRIE /

trends

/ PRINTEMPS-ÉTÉ 2014

STYLES
MODE
DESIGN
FOOD
CLUBBING
HIGH-TECH
FORME
SONS
LIEUX
...

Sweater "Sastfood" de la collection "Generation OFF-Love" printemps-été 2014 de Eleven Paris, porté par Jimmy O. Photo Kim Jacobsen To / www.elevenparis.com

PIMP MY CLUB

LE MÉTIER DE DESIGNER DE CLUB EST EN TRAIN DE DEVENIR LE PLUS TENDANCE DE LA NUIT. FINI DE DANSER ENTRE DEUX PYLÔNES TOUT GRIS : AUJOURD'HUI, LES PROPRIÉTAIRES DE BOÎTES DE NUIT N'HÉSITENT PLUS À METTRE LES MOYENS POUR QUE LES CLUBBEURS EN PRENNENT PLEIN LES YEUX.

TEXTE : SMAËL BOUAICI

Au début des années 2000, on a commencé à voir un peu partout des films défiler derrière les DJ's. Puis est venu le temps des VJ's, qui mixaient en live des images de façon hypnotique. Aujourd'hui, plus personne ne veut danser entre quatre murs tout blancs. Mapping, LED, les installations audiovisuelles sont partout, parfois totalement immersives, à l'instar de la dernière tournée d'Amon Tobin pour son album *ISAM*.

Au-delà des concerts et des festivals, les clubs souhaitent désormais disposer d'installations permanentes. Le Showcase vient par exemple de refaire

toute sa déco, avec l'aide des architectes de Cent15. Heineken Green Room a réuni il y a deux ans une quarantaine de designers chargés d'imaginer le club de demain. Le résultat a été présenté à la Milan Design Week, et Green Room a remis ça avec le Lounge du futur cette année.

À Paris, le studio NYX Visual a réalisé le design du Panic Room et du Badaboum, ou encore assuré la scénographie de la tournée de Visionquest, le label de house de Seth Troxler et Ryan Crosson. Max Coisne explique que la scénographie dans les boîtes

LE SHOWCASE À PARIS, AVEC SA NOUVELLE DÉCO CONÇUE PAR L'ÉQUIPE DE CENT15.

Photo Richard Southall/Bigtime Design Inc.

LE GATECRASHER À BIRMINGHAM, DESIGNÉ PAR CALLIN FORTIS.

de nuit est une tendance bien installée. « On a beaucoup de monde qui nous demande de refaire des clubs. Les gens s'attendent à voir autre chose qu'une salle vide avec un DJ au fond. Les DJ's sont assez intéressés par ce genre de techniques et souvent, ils vont avoir des idées bien précises de ce qu'ils souhaitent. Les shows audiovisuels permettent de toucher un public plus large, sur un autre créneau que la pochette d'album ou le flyer. L'expérience

n'est plus seulement musicale, la scénographie apporte une dimension supplémentaire et permet de créer un moment spécial. »

« Le design, c'est de la sociologie »

Aux États-Unis, c'est plus qu'une tendance. Callin Fortis, fondateur du studio américain Bigtime Design Studios, travaille sur de gros budgets et a designé des clubs un peu partout dans le monde,

comme le Cameo à Miami, le Crobar à New York ou le Gatecrasher à Birmingham, en Angleterre. « Quand je commence à travailler sur un club, j'imagine une histoire. Pour moi, le design, c'est de la sociologie. J'essaie d'abord de comprendre comment on se confronte à son environnement. L'idée, c'est qu'à peine entrés dans le club, les gens doivent être dépayés. Je les emmène dans un voyage. La clé, c'est de savoir comment ils circulent et interagissent ensemble. Par exemple, je fais en sorte qu'ils soient compressés à l'entrée du club pour créer une énergie de groupe. Ensuite, on élargit le passage pour qu'ils se sentent libérés, et ça crée un choc quand ils découvrent la scénographie. »

La circulation des clubbeurs est un aspect essentiel du travail d'un designer. Au Showcase, les architectes de Cent15 ont été confrontés à un club embouteillé. Maxime Sheer, qui s'est occupé de reconfigurer le Trianon, raconte : « Le gros problème, c'est qu'on avait trois grandes travées avec des déplacements à sens unique. Le bar central accentuait encore le sens de la circulation. L'artiste était complètement dissocié du public, donc on a essayé de créer un mouvement dans l'autre sens avec une estrade centrale, qui crée un podium. Lors de l'inauguration, on s'est rendu compte que les gens s'amasaient sur le podium autour des bars et avaient une vue privilégiée sur l'espace. Et quand venait le moment de danser, ils descendaient vers le DJ et pouvaient vraiment profiter du lieu. »

Décors mouvants et illusions d'optique

« On doit prendre en compte l'architecture du lieu et le parcours potentiel des gens, confirme Max Coisne. Pour le Badaboum, par exemple, la structure de LED était l'unique éclairage de la salle. Avant de l'installer, on a donc étudié la circulation dans le club et défini les zones d'intérêt pour qu'elle soit le plus efficace, comme devant la scène, là où les gens dansent. À Timewarp, pour Visionquest, on a voulu occuper toute la salle pour créer une sorte de temple avec une scéno immersive dont tout le monde peut profiter. »

Le mapping, une technologie qui permet de projeter de la lumière ou des vidéos sur de gros volumes, semble tenir la corde chez les designers. « C'est un moyen d'expression exceptionnel pour les designers. C'est la même expérience que d'assister à un feu d'artifice », selon Callin Fortis. Pour Max Coisnes, le mapping commence pourtant à s'effacer au profit de la LED, « qui revient en force. La tendance, c'est de coupler ces technologies avec de la robotique, avec l'art cinétique. On utilise des treuils intelligents, qui permettent de faire des décors mouvants. On perturbe encore plus la vision du spectateur avec des illusions d'optique. »

Mais il n'y a pas que la technologie qui fait qu'un club se différencie des autres. Au Gatecrasher, Callin Fortis a installé des "kissing booths" des petits coins en retrait où les couples pouvaient se poser pour s'embrasser. « Ce sont ces petits trucs qui font qu'on se souvient d'une soirée. Un light show à 200 000 dollars va vous en mettre plein les yeux, mais au final, ce sont des choses plus modestes que vous allez garder en mémoire. J'ai grandi avec le Cirque du Soleil et les shows de Broadway. Parfois, il suffit d'un balai et d'un tabouret bien éclairé pour obtenir un design réussi. »

Sur Internet :

www.cent15architecture.com

www.nyxsavich.com/

www.bigtimedesignstudios.com