

Un spectacle inoubliable se déroule chaque soir d'été sur la célèbre place Stanislas de Nancy. Des animations fantastiques illuminent la façade de l'Hôtel de Ville, transformant le bâtiment baroque en une gigantesque surface animée. Ces projections épiques sont le fruit de Spectaculaires, une agence française basée à Rennes, spécialisée dans la création de sons et lumières. Pour créer et projeter ces immenses images qui illuminent la place Stanislas et d'autres lieux monumentaux, Spectaculaires utilise deux projecteurs grand format, trois Mac Pro, Adobe Creative Suite et Motion, le logiciel d'animation inclus dans la suite Final Cut Studio.

Sans Apple Motion, nous n'aurions jamais pu terminer le projet à temps. Motion est si convivial, et ses bibliothèques extrêmement pratiques. Le rendu en temps réel des fichiers haute résolution a fait toute la différence. Clément Barré, Spectaculaires. Il m'a suffi de glisser mes fichiers Photoshop vers Motion pour les animer. C'est très simple et direct !"Clément Barré, Spectaculaires Franck Marty Spectaculaire.

« Nous avons opté sans la moindre hésitation pour des solutions Apple, tant côté logiciel que matériel, affirme Franck Marty, l'un des principaux artistes à l'origine du projet. Nous avons dopé nos Mac Pro avec un système RAID, et nous nous sommes plongés dans Motion — ce qui n'a pas été difficile, grâce à l'ergonomie et la convivialité du logiciel. »

L'installation de la place Stanislas n'est qu'un exemple des spectacles architecturaux ambitieux que conçoit Spectaculaires. Depuis la fin des années 90, la société a également illuminé le Palais des Festivals de Cannes, le Casino de Monte Carlo, L'Opéra de Bordeaux, l'Hôtel de Ville de Rennes, ainsi que de nombreux festivals, événements culturels et sportifs dans toute la France.

Depuis le début, le Mac est au centre de la conception et réalisation de leurs idées. « Lorsque les délais sont serrés, il est essentiel de disposer d'un matériel stable, doté d'un système d'exploitation stable, précise Franck Marty. Il nous faut un système très performant, facile à configurer et gérer, exempt de virus et qui simplifie le partage de données entre tous les systèmes de la société. Et le Mac répond parfaitement à ces exigences ! »

Rendez-vous place Stanislas :

La place Stanislas, classée Patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi de nombreuses transformations au fil de ses 250 années d'existence. Elle a même servi de parc de stationnement avant la restauration de ses fastes datant du XVIIIe siècle. Afin de célébrer la renaissance de la place, la ville de Nancy a demandé à Spectaculaires de créer un événement estival pour les habitants comme pour les touristes, qui témoignerait de la richesse de l'histoire culturelle de la région.

Spectaculaires a proposé de projeter un ensemble d'images animées sur la façade de 95 mètres de large de l'Hôtel de Ville, afin de donner vie à son architecture imposante. « Il nous a semblé évident que le fil du spectacle ne pouvait pas être basé sur l'écrit, explique Franck Marty. Nous devons opter pour un langage plus universel : celui des sons, de la lumière et des images. Nancy est une ville d'une grande richesse historique et culturelle, ce dont nous avons profité. »

Avec seulement deux mois pour créer 15 minutes d'animation de précision, l'équipe s'est tournée vers le Mac. Benoît Quéro, fondateur de Spectaculaires, a conçu le scénario avec Franck Marty et Fred Reno. Vincent Le Meur et Fred Reno se sont alors concentrés sur la bande son, tandis que Franck Marty et Clément Barré ont travaillé sur les images et l'animation.

« Nous avons décidé d'utiliser des systèmes Mac Pro équipés des cartes graphiques les plus performantes du moment, et nous avons également partagé un système de stockage RAID, explique Clément Barré. Quant aux logiciels, nous avons utilisé Final Cut Studio, et plus particulièrement Motion, ainsi que Shake et l'ensemble des applications Adobe Creative Suite. »

Clément Barré et Franck Marty ont préparé des dizaines de fichiers Photoshop d'éléments visuels d'artistes du cru, dont le peintre Georges de La Tour, le graveur Jacques Callot, le caricaturiste J.J. Grandville, et la verrerie Daum. Ils ont ensuite transféré les images multicouches dans Motion, afin de travailler les animations.

L'architecture en mouvement :

L'intégration transparente entre les logiciels Apple et Adobe a considérablement allégé leur charge de travail, déclare Franck Marty. « Avec des délais aussi serrés, Motion s'est avéré être un outil fantastique, tant en raison de son interface conviviale que de sa compatibilité avec les fichiers Photoshop. Je n'ai pas eu besoin d'exporter toutes les couches de mes recherches visuelles. Il me suffisait de faire glisser mes fichiers PSD vers Motion et de les animer, puisque Motion conserve l'indépendance des calques. C'était très simple et direct ! »

Motion a simplifié d'autres aspects de leur travail. « La gestion parfaite du son direct dans Motion – et sa capacité de lecture en temps réel, même en 4K – a sauvé la production, assure Clément Barré. Cela m'a permis de synchroniser l'animation à la bande son. L'éditeur d'images clés et la lecture en temps réel m'ont fait gagner en efficacité. Inutile de lancer un rendu pour valider une animation ! »

Pour plusieurs séquences du spectacle, l'équipe de Spectaculaires souhaitait épouser précisément la silhouette complexe de l'Hôtel de Ville, afin d'en souligner divers éléments architecturaux, dont les colonnes, piliers et autres urnes décoratives, au sein des images projetées. Pour aligner précisément les projections sur les contours et éléments de leur toile architecturale, Spectaculaires a dû recourir à des images d'une résolution de 4K – autrement dit, d'une largeur d'environ 4000 pixels.

« Dès lors, nous avons choisi le logiciel de compositing Shake d'Apple, poursuit Clément

Barré. Nous avons également appelé Erwan Le Cloirec, formateur certifié Apple, qui nous a donné une formation accélérée sur Motion et Shake. Erwan nous a fourni une macro pour Shake afin de scinder les animations de 4K créées dans Motion en deux animations de 2K, en prenant en compte le chevauchement requis par les deux projecteurs. »

La configuration finale comprend deux projecteurs Barco de 30 000 lumens liés par fibre optique et capables de restituer une image en résolution HD de 3895 x 1080 pixels. « Au bout du compte, nous avons déployé une installation quasiment invisible qui a contribué à renforcer la qualité magique des présentations, explique Franck Marty. Et par ailleurs, le spectacle consomme moins d'électricité que le système d'éclairage déjà en place. »

Projections en plein air :

« Rendez-vous place Stanislas » a rencontré un tel succès que Spectaculaires a été invité à revenir avec une version de 22 minutes en 2008 et 2009. « La mairie nous a même confié que l'événement avait dépassé toutes ses attentes, se réjouit Franck Marty. Au cours de l'été, 300 000 spectateurs ont été au rendez-vous, et nous avons ajouté deux séquences à la version 2008. »

Pour créer ces nouvelles séquences, Spectaculaires s'est à nouveau tourné vers Motion. « Sans Motion, nous n'aurions jamais pu terminer le projet à temps, confie Clément Barré. Motion est si convivial, et ses bibliothèques tellement pratiques. Le rendu en temps réel des fichiers haute résolution a fait toute la différence. Il n'y a pas d'équivalent, toutes plates-formes confondues. C'est un outil indispensable pour tous les créatifs ! »

Suite au succès des projections place Stanislas, l'équipe de Spectaculaires a conçu d'autres projets internationaux de grande envergure, dont l'une des animations de quatre jours de la Fête des lumières, qu'un million et demie de spectateurs a pu admirer en décembre dernier à Lyon. « Plusieurs autres organismes publics et privés nous ont contactés pour valoriser leurs monuments, explique Franck Marty. Et puisqu'il n'est pas interdit de rêver, notre nouvelle ambition est de renouveler l'expérience sur les douze plus belles places du monde ! »

> Liste du matériel :

Matériel :

Mac Pro
Moniteur Apple Cinema Display de 30 pouces
Tablette Wacom
Système RAID 0 de Sonnet
Projecteurs Barco
Logiciels
Final Cut Studio
Adobe Creative Suite