

NICK WHITEHOUSE, LIGHT DESIGNER DES STARS

LE 4 FÉVRIER 2011 LOÏC DUMOULIN-RICHET

Nick Whitehouse est derrière certaines des plus grosses tournées de ces dernières années. Il nous explique son métier méconnu de designer lumières et nous livre de précieux conseils.

Nick Whitehouse exerce une activité rarement évoquée et pourtant primordiale dans le monde du live. C'est grâce à lui que certains des plus gros shows pop de ces dernières années, parmi lesquels ceux de **Coldplay**, **Kylie Minogue**, **Alicia Keys**, **Justin Timberlake** ou encore **Britney Spears** ont repoussé les limites visuelles par leur mise en scène et en lumière aussi créative que moderne. Nous l'avons rencontré et avons pu évoquer avec lui son activité et les artistes avec lesquels il a collaboré. Il nous livre aussi ses conseils pour ceux qui voudraient suivre ses traces et pour les artistes désireux d'éclairer leurs concerts au mieux avec peu de moyens.

(Kylie Minogue – X2008 Tour, *Like A Drug*)

Comment définissez-vous votre travail ?

Je suis à la fois designer lumières, designer scénique et technique. Concernant la lumière, cela veut dire en gros que je réfléchis à ce à quoi je souhaiterais faire ressembler chaque chanson d'un concert, afin que la mise en lumière lui fasse écho au mieux. Ensuite je décide où doivent être placées les sources lumineuses et de quelle manière elles doivent être programmées pour arriver au résultat souhaité.

Pour ce qui est du design scénique et technique, je travaille au sein d'un groupe, Road Rage, composé de William Baker, Steve Dixon, Josh Zangen et moi-même. Ensemble nous créons des scènes et les décors de concerts. Les idées et concepts de base sont élaborés collégialement, puis Josh Zangen et William Baker prennent en charge les détails créatifs, Steve s'occupe des coûts et s'assure que tout soit réalisable dans le cadre du budget imparti, et moi, je fais en sorte que les choses soient techniquement réalisables. Cette équipe est incroyable et ensemble, nous fonctionnons parfaitement.

Comment avez-vous commencé dans le domaine du design lumière ?

En fait, j'ai commencé en m'occupant du son ! Mais j'ai vite compris que le travail sur la lumière me convenait davantage. J'ai travaillé dans de nombreuses salles de concert de Londres en tant qu'ingénieur lumière, et parallèlement je me suis investi dans un maximum de projets avec les meilleurs *light designers* possibles, essayant d'apprendre le maximum de chacun d'entre eux. Après des années à faire cela, j'ai réussi à me faire remarquer par un petit groupe qui tournait à Londres en même temps, et j'ai donc commencé à travailler avec eux. Le groupe a vite percé à grande échelle, et moi avec, mettant en pratique tout ce que j'avais appris. J'ai fini par travailler avec eux pendant six ans, à faire des tournées dans le monde entier. Ce groupe, c'était **Coldplay**.

(Coldplay – Twisted Logic Tour 2005/2006, *Square One*)

■ Comment en êtes vous venu à travailler sur d'énormes tournées pop ?

J'ai commencé les gros shows pop en 2006, lorsqu'on m'a approché pour travailler sur le Future Sex Love Show de Justin Timberlake. J'avais précédemment collaboré avec succès à de nombreuses tournées d'artistes pop anglais d'envergure plus modeste et ma réputation commençait à être plutôt solide. Justin cherchait quelque chose qu'il avait vu à l'un de mes spectacles. Il souhaitait transformer les énormes arenas de 15 000 places en petits clubs intimistes. Il avait vu à Tokyo le spectacle que j'avais créé pour Coldplay, et m'a demandé de travailler pour le sien. La tournée a débuté en 2007 et s'est avérée être un immense succès, avec 112 arenas à guichets fermés partout dans le monde. A partir de là, je me suis mis à collaborer avec certains des plus gros artistes pop du monde.

(Justin Timberlake – FutureSex LoveShow 2006/2007, *Sexyback*)

Où puisez-vous votre inspiration ?

Partout ! Une grande partie vient de l'artiste lui-même. Il est très important pour moi que le spectacle reflète qui il est ainsi que sa musique. Parfois, l'inspiration vient de quelque chose de cool que j'ai pu voir. J'ai pas mal d'idées en stock pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé le show adéquat où les utiliser.

A quel moment dans le processus créatif d'une tournée commencez-vous à être impliqué ?

Tout dépend de mon rôle. S'il ne s'agit que de la lumière, un peu après le début des réflexions créatives, mais le plus souvent j'interviens à l'origine même du projet. Je lance des idées avant même de savoir si la tournée aura bien lieu.

Votre travail est-il vraiment différent selon l'ampleur de la production ? Plus c'est gros, mieux c'est ?

Absolument pas ! Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'artiste. J'ai l'immense chance de travailler avec des gens formidables. J'adore les gros spectacles faits pour les arenas. Je pense que ce type de salle est ce qui se fait de mieux si on veut voir un vrai show. Si les choses sont bien faites, chaque spectateur doit avoir l'impression de faire partie de l'action. D'un autre côté, pour Justin Timberlake nous avons aussi fait des concerts dans de toutes petites salles, et le voir évoluer sur des scènes minuscules avait quelque chose de vraiment magique. La tournée américaine de Kylie Minogue, où elle jouait dans des théâtres de taille moyenne est sans doute mon spectacle préféré. Si je n'avais pas travaillé dessus, j'aurais payé pour en voir chaque date. C'est une telle superstar. Je suis on ne peut plus excité par sa nouvelle tournée, Aphrodite Les Folies. On y a incorporé tout ce que l'on a appris et on a amené tout cela à une échelle jamais vue.

Pouvez-vous m'expliquer comment les outils et matériaux que vous utilisez dans l'élaboration d'un spectacle ont évolué au fil des années ? Qu'est-ce qui se fait de mieux de nos jours ?

Au niveau de la lumière, les choses ont beaucoup évolué. A mes débuts les projecteurs fixes et les « Source 4 » étaient les seuls éléments disponibles sur les rails sur lesquels sont fixés les lumières, et parfois seulement on ajoutait une poignée de spots mobiles, car ils étaient nouveaux et coûtaient cher. Aujourd'hui, la plupart de mes designs est composée d'éléments mobiles. En fait j'utilise très rarement les spots fixes. On a aussi pu observer une montée en flèche dans l'utilisation des éclairages basés sur les LED. Ce n'est pas ce que je préfère car ce n'est pas ce que je préfère voir sur scène, mais ils sont utiles pour éclairer des objets sur scène... ou sous l'eau !

Pour ce qui est des éléments de scène, la technologie a énormément progressé et il s'agit maintenant de constructions extrêmement complexes. Elles sont pour la plupart fabriquées à partir d'aluminium et de contreplaqué (ça n'a pas beaucoup changé). Leur assemblage a été modernisé par une entreprise américaine, Tait. Ils ont développé des systèmes d'assemblage et de verrouillage rapide qui ont fait passer le temps nécessaire au montage d'une scène de 4 heures à 30 minutes environ. Cela signifie que l'on peut se permettre des choses beaucoup plus compliquées qu'avant au niveau du design scénique ! Les ascenseurs et autres systèmes automatisés sont des éléments mécaniques incroyables, il faut les voir pour le croire ! Récemment, on a reçu un ingénieur de la NASA sur le site de construction de la nouvelle tournée de Kylie Minogue. Il nous a confié que la technologie utilisée était plus élaborée que celle de la navette spatiale !

Qu'est ce qui fait un bon spectacle selon vous ?

Pour moi, c'est un show qui vous divertit du début à la fin, sans pour autant éclipser la performance de l'artiste avec des distractions en tous genres. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que cela dure indéfiniment. La vraie preuve, c'est la réaction des fans. Meilleure elle est, plus on sait qu'on a fait du bon travail.

Vous ne travaillez qu'avec des artistes dont vous appréciez la musique ?

Malheureusement non. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir les gens avec qui je collabore, donc tous ceux avec qui je travaille sont des artistes que j'apprécie.

Qui sont vos concurrents dans le business ?

Il n'y en a pas beaucoup. En fait je suis très ami avec le principal de mes concurrents. On est tous les deux tellement pris qu'il nous arrive de nous repasser des projets. Je ne pense pas être meilleur, je crois juste que nous avons des styles différents donc il s'agit plus de savoir à qui tel ou tel projet convient le mieux.

Que diriez vous à quelqu'un qui désirerait suivre vos traces (études, expériences etc.) ?

Quand j'étais à l'école il n'existait pas vraiment de formation en tant que telle, mais je pense qu'une formation sur l'aspect technique des choses serait un plus. Des cours sur le design

lumière et le « stage management » seraient vraiment intéressants aussi. Pour ce qui est de l'expérience, je conseillerais d'en accumuler autant que possible. Du monde du théâtre aux studios de cinéma en passant par les salles de spectacles locales, les grosses tournées etc. Tout est utile. Il faut toujours avoir envie de se rendre utile, d'apprendre, ne pas avoir peur de prendre la parole pour proposer des idées, tout en gardant en tête que les gens du milieu auront sans doute déjà tout tenté. Mais on ne sait jamais ! On donne du travail aux plus investis, aux gens que l'on rencontre alors qu'ils donnent un coup de main sur une tournée.

Sinon, essayez de faire un maximum de stages pour vous familiariser aux nouvelles technologies comme aux plus anciennes. Travaillez dans la salle de spectacle du coin, donnez-y des coups de main, occupez vous de la lumière... Dans cette industrie, on ne réussit qu'à force de travail acharné et d'expériences multiples.

Quels seraient vos conseils à un jeune groupe qui ne dispose pas d'un budget de popstar pour éclairer au mieux son show ?

Lumière en fond de scène, fumée et un bon timing ! Assurez vous que 90% des spots et projecteurs se trouvent en fond de scène. De cette manière, un petit dispositif peut faire des miracles !

—

Le site officiel de Nick Whitehouse : <http://www.nick-whitehouse.com/>

Ci dessous, quelques exemples du travail de Nick Whitehouse. (Crédits photos : (c) Steve Jennings)

ARNO

le 5 février 2011 - 8:53 • SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

*Article très sympa, mais faut pas déconner, quand je lis :
(...)on a reçu un ingénieur de la NASA sur le site de construction de la nouvelle tournée de Kylie Minogue. Il nous a confié que la technologie utilisée était plus élaborée que celle de la navette spatiale !(...) je trouve ça bien risible, ça ne veut strictement rien dire, mais ça ébahi dans les chaumières...*

De plus, je trouve que les lightstages se ressemblent tous maintenant... U2 avec son ZOO TV tour il y a 15 ans avait un show incroyable, plus rock et barge, moins prout prout paillette que les show actuels avec des danseurs et des chanteurs en playback dans une choré millimétrée, plus aucune spontanéité...

Et, il n'y a pas longtemps, la tournée de Daft Punk, a été la plus grosse claque visuelle depuis... ZOO TV !

Et, je parle pas du prix des concerts, qui est devenu une véritable arnaque.

VOUS AIMEZ

0

VOUS N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ARNO

le 5 février 2011 - 8:59 • SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je voulais ajouter, mon post ne remet pas en cause le taf de Mr Whitehouse, qui est visuellement excellent, c'est plus une critique de l'industrie en général.

VOUS AIMEZ

0

VOUS N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

1 ping

Tweets that mention Nick Whitehouse, light designer des stars » Article » OWNImusic, Réflexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 4 février 2011 - 18:02

[...] This post was mentioned on Twitter by Loïc DR, OWNImusic. OWNImusic said: "Nick Whitehouse, light designer des stars" <http://bit.ly/hqu7gW> [...]