

Chroniques des mondes incertains – Volet 1
« Ce qui fait œuvre, c'est ce qui fait lien – L'art comme état de rencontre »

Rouvrir le monde 2022 – Résidence en territoire
Artefact-lab / Ville de Hyères,
Sous-commune de L'Aiguade

FigureS

Chroniques des mondes incertains #36
Portrait légendaires – Du mythe à la réalité
Entre œuvre de mémoire et œuvre de fiction
Comment se tissent l'histoire de ma vie et l'histoire de ma terre ?

Préambule

La proposition « Rouvrir Le Monde 2022 – résidence en territoire » ouverte par la DRAC PACA – Ministère de la Culture nous a tout immédiatement interpellés comme s'inscrivant naturellement dans le nouveau processus de création posée par ARTEFACT-LAB à travers l'ouverture de son cycle de recherche pluriannuel, *Chroniques des mondes incertains* :

- Un temps de résidence de création en interaction avec les habitants d'un bassin de vie selon un dispositif inclusif et participatif
- Une création unique, participative et immersive à l'issue de la résidence
- L'intégration des publics, ici les habitants de L'Ayguade, dans un dispositif de co-création.

FigureS, en quelques mots :

Ce projet a visé à proposer une création participative incluant les habitants d'un territoire (Hyères - L'Ayguade). Le processus de création participative posé permet de fédérer les populations locales, favoriser un rapport privilégié au bassin de vie et développer le vivre-ensemble intergénérationnel à travers l'essor de pratiques amateurs pluridisciplinaires, la création de relations de grande proximité avec les artistes et le partage d'un travail artistique de qualité.

Racontant les chroniques d'un territoire à travers celles de trajectoires de vie, ce projet a également conduit à une réappropriation, par les habitants, de l'histoire et des singularités de leur lieu de vie, mis en lumière. Il inclut les habitants du territoire, ainsi que plusieurs associations, parties prenantes de la vie locale.

Œuvre performative comprenant 3 performeurs (théâtre / arts plastiques) et 1 auteur, *FigureS* est une création chorale participative et pluridisciplinaire, explorant comment mythe et réalité se tissent entre œuvre de mémoire et fictionnalisation. Composée comme un chœur de voix à travers lequel la narration est portée à la fois par des personnages emblématiques issus d'un territoire (ses acteurs majeurs) et des habitants au sens large (ses narrateurs), *FigureS* raconte comment se construit une histoire collective au travers de trajectoires de vie individuelle.

FigureS intègre dans son dispositif **une dimension de co-création inclusive et participative avec les habitants du territoire, en deux phases :**

- Les habitants, sujets du projet de création :
  - Audition des histoires de vie des habitants collectées par un auteur
  - Portraits photo et captations audio et filmiques des habitants auditionnés, réalisés par un artiste plasticien

- Les habitants, acteurs du projet de création :
  - Ateliers d'écriture : transformation de la matière réelle collectée en personnages fictionnels.
  - Ateliers de pratique théâtrale : création et appropriation des personnages.
  - Croisements professionnel /amateur et co-création photo / vidéo avec l'association locale de photographes et vidéastes amateurs.

Les rendus des ateliers sont pour partie intégrés à la création (production d'écrits, de photos et vidéos, pratique théâtrale), incluant à l'œuvre la participation directe des habitants à travers la pratique amateur co-construite.

Le travail a été réalisé en direction des habitants, des associations et structures locales, intégrés au dispositif de création inclusif et participatif sous l'une des formes proposées (auditions / captations / production d'écrits / production de supports visuels photos ou vidéos / jeu). Le soutien de la Mairie de la Sous-Commune a été un pivot du dispositif mise en place.

Le contexte global de recherche :

Chroniques des mondes incertains

Créations plurielles, hybrides et modulaires : œuvres-fragments, concept de « série » et nouvelles formes de narration

Rétrospectives

Partant d'une formation classique au théâtre et à la mise en scène, Philippe BORONAD n'a cessé tout au long de son parcours de s'interroger et faire bouger les formes, les lignes, les frontières. Ne cessant de bousculer et de questionner les fondements-mêmes : *qu'est-ce qui fait art ; qu'est-ce qui fait humanité et quelle relation intrinsèque les relie ?*

Très tôt engagé dans la volonté de décloisonner le théâtre par l'hybridation, la pluralité des formes et des disciplines, il a également rapidement intégré à ses créations scéniques la performance, les arts visuels et les nouvelles technologies (dispositifs sonores et visuels immersifs, dispositif olfactif innovant, performance filmique).

Son écriture scénique est ainsi devenue plurielle intégrant, selon les chantiers, danseurs, circassiens, musiciens, vidéastes, créateurs d'images et de son, chercheurs, philosophes, sociologues, auteurs, développeurs, réunis dans la composition d'une partition protéiforme.

Il a également recherché une interactivité plus forte avec le public, notamment en mêlant théâtre et réalité. En ce sens, il s'est interrogé sur le lieu et le temps du théâtre, travaillant sur des formes performatives hors les murs. Il s'est notamment attaché à rompre la distanciation du 4ème mur pour retrouver un temps réel, en interaction et en prise directe avec chaque spectateur.

Perspectives

Le projet de recherche et de création poursuivi aujourd'hui constitue la résultante et l'extension directes de ce parcours, de cette sédimentation progressive de réflexions, rencontres, expériences et recherches associées à son cheminement artistique et personnel, œuvrant constamment à l'émancipation formelle :

- Composer des œuvres-fragments, chacune portant en soi son propre aboutissement et chacune participant d'un récit narratif plus large (cf. ci-après la notion de « série ») ;
- Concevoir l'œuvre comme évolutive, plurielle, protéiforme et modulaire, se déployant à court, moyen et long termes ;
- Croiser et élargir les champs : spectacle vivant, performance, arts numériques, arts visuels dans la conception d'œuvres ouvertes, pluridisciplinaires et transdisciplinaires ;
- Développer au cœur de l'œuvre les concepts de prise directe avec le public et de temps réel :
  - Mettre en jeu des parcours interactifs et immersifs dans lesquels le spectateur est lui-même acteur de l'œuvre ;
  - Rendre le spectateur pour partie exogène et pour partie endogène au processus de création ;
  - Poser une relation unipersonnelle ouverte entre acteur / performeur et spect/acteur ;
- Ouvrir un maillage avec différents types de structures culturelles du territoire (théâtres, mais aussi centres d'arts, musées, médiathèques...) ;
- Définir pour ces structures des œuvres modulables, à géométrie variable, adaptables selon le projet artistique concerté, le budget, la durée d'exploitation *intra muros*, les publics, la topographie du site.

Un nouveau concept narratif – la notion de « série »

En tant que recueil d'œuvres-fragments composant un nouveau type de récit, *Chroniques des mondes incertains* pose un concept narratif inédit.

Se déployant à moyen et long termes, la narration se définit à travers la notion de « série ». Chaque œuvre se définit alors comme un épisode unique et inédit au sein de la série.

Chaque œuvre fait sens en soi et chaque œuvre renvoie à un maillage systémique plus vaste.

« Série » s'entend à la fois :

- Comme relevant de la notion propre à l'œuvre plastique : un ensemble ordonné d'œuvres régies par un thème et/ou une démarche plastique, ou encore une multiplicité de figures plus ou moins équivalentes résultant d'un jeu combinatoire ou d'un traitement répétitif systématique.
- Comme se référant à la notion propre à la production télévisuelle : une œuvre de fiction qui se déroule en plusieurs parties d'une durée généralement équivalente (épisodes) dans lesquelles l'histoire, les personnages ou le thème font liaison.

Sur fond de recherche globale, *Chroniques des mondes incertains – L'art comme état de rencontre* compose une œuvre-fragments, une série propre d'épisodes déclinés dans chaque structure d'accueil de la création.

Principes de création

Ce principe de travail artistique a conduit à fonder un dispositif de création spécifique.

Chaque performance constitue en soi un épisode.
L'épisode d'une série nommée *Chroniques des mondes incertains*.

Chaque performance est une création singulière.
Elle est la rencontre au plateau d'artistes de disciplines distinctes.
Des artistes qui ont accepté le concept et l'enjeu de « L'art comme état de rencontre » :
Co-crée, en interaction collective, une performance transdisciplinaire.

Chaque performance se définit comme l'exploration des mondes intérieurs des artistes rassemblés autour d'une thématique posée.

En questionnant ce qui différencie et ce qui rassemble, en expérimentant ce qui est et ce qui devient, chaque performance interroge leur humanité.

Le principe de départ : « ce qui fait œuvre est ce qui fait lien ».

Liens entre artistes, liens entre spectateurs, maillage entre artistes et spect/acteurs.

À travers le geste artistique, les performeurs tentent de se rencontrer.

À travers la rencontre, ils tissent le lien.

Tissant le lien, ils produisent l'œuvre.

Chaque performance intègre le public au dispositif.

« L'art comme état de rencontre » suppose une interactivité en temps réel avec le public qui se trouve intégré au processus créatif. « L'art comme état de rencontre » rompt nécessairement le 4ème mur du théâtre.

Chaque performance est une *Chronique des mondes incertains*.

Parce que les réalités ordinaire et scientifique de notre univers sont considérées comme incertaines, pour la première soumise aux capacités perceptives et à la subjectivité humaines, pour la seconde soumise aux avancées de la recherche et à la probation des théories.

Parce que l'ensemble de nos peurs brouillent et modifient notre vision.

Chaque performeur porte le récit de son rapport intime au monde.

Il confronte son univers intérieur à celui des autres performeurs.

Selon Marina Abramović, la performance est « la présence de l'artiste » avec sa propre structure mentale et ses propres singularités, à un instant T.

Ici, la performance se définit par le maillage de « la présence des artistes », dotés de leurs propres structures mentales, leurs propres champs disciplinaires, leurs propres mondes intérieurs, à explorer conjointement et individuellement.

Chaque *Chronique des mondes incertains* est, par suite, un voyage exploratoire de l'altérité. Un carnet de voyage composé par des artistes-voyageurs embarqués pour une unique traversée.

Le dispositif artistique

Chaque performance ouvre un laboratoire de création unique donnant lieu à une représentation unique.

Contrairement au Théâtre, il n'y a par nature aucun *replay* dans la performance. C'est un art unique et éphémère qui se définit en temps réel, associant une notion de prise de risque à la démarche artistique.

Ici, chaque performance sera conçue, répétée et jouée qu'une seule et unique fois, « sur mesure » et en symbiose avec la structure et le bassin de vie qui l'accueillent.

Chroniques des mondes incertains à la rencontre du territoire hyérois : *FigureS*

Portrait légendaires – Du mythe à la réalité

Entre œuvre de mémoire et œuvre de fiction, comment se tissent l'histoire de ma vie et l'histoire de ma terre ?

Présentation :

Œuvre performative, incluant 3 performeurs (théâtre / arts plastiques) et 1 auteur, *FigureS* est une création chorale pluridisciplinaire explorant comment mythe et réalité se tissent entre œuvre de mémoire et fictionnalisation.

Composée comme un chœur de voix à travers lequel la narration est portée à la fois par des personnages emblématiques issus d'un territoire (ses acteurs majeurs) et des habitants au sens large (ses narrateurs), *FigureS* raconte comment se construit une histoire collective au travers de trajectoires de vie individuelle.

Processus de création :

FigureS repose sur :

- Une commande d'écriture dramaturgique portée par un auteur d'après les interviews et les matières collectées (histoire locale). A partir des habitants interviewés et filmés, ainsi que de l'histoire locale de L'Ayguade, l'écriture pose la création de personnages emblématiques, les « *FigureS* » du territoire. Ces personnages composent un chœur de voix qui porte une narration croisée de trajectoires individuelles. De ces parcours singuliers, se tisse et se révèle le maillage de l'histoire collective.
- Une création visuelle de photos et vidéos à partir des rencontres et interviews des habitants et de l'exploration du territoire de l'Ayguade.

- Des ateliers de pratique autour du projet.
- La création de petites formes performatives autour du récit en construction et de l'histoire révélée de L'Ayguade : *Les Nocturnes contés*.

FigureS s'intègre au cycle de recherche et de création *Chroniques des mondes incertains*.

Dispositifs participatifs :

FigureS intègre dans son dispositif une dimension de co-création inclusive et participative avec les habitants du territoire (*processus détaillé ci-après*), en deux phases :

- **Les habitants, sujets du projet de création :**
  - Audition des histoires de vie des habitants collectées par un auteur
  - Portraits photo et captations audio et filmiques des habitants, réalisés par un artiste plasticien.
- **Les habitants, acteurs du projet de création :**
  - Ateliers d'écriture : transformation de la matière réelle collectée en personnages fictionnels
  - Ateliers de pratique théâtrale : création et appropriation des personnages. Travail corps / voix.
  - Croisements professionnel / amateur et co-création photo / vidéo avec l'association locale de photographes et vidéastes amateurs.

Ateliers et pratiques croisées :

1# - « Racontez-moi la vie » - Explorer la mémoire individuelle, entre œuvre de mémoire et fictionnalisation et chantier d'écriture

Prises de rendez-vous, présentation du projet et de son processus participatif. Auditions d'une vingtaine d'habitants, à domicile ou dans le cadre d'un lieu de vie public :

- Personnalités emblématiques issus du territoire (les « acteurs » majeurs de l'histoire du bassin de vie)

- Des habitants du territoire (les narrateurs). Échantillon intergénérationnel visant à croiser différents niveaux de récits pour composer une œuvre de mémoire ouverte.

Auditions ouvertes et sur base de questionnaires, réalisées par un auteur.

Ces auditions ont permis la mise en œuvre du chantier d'écriture. Les différentes phases du chantier ont conduit à des retours des habitants et à la composition des performances *Les Nocturnes contés*.

2#- Captations audio, photographiques et filmiques

Réalisation de captations audio / photo / filmiques des habitants-témoins de la phase 1#, par un artiste-plasticien.

3# - Rencontre des sites-phare et exploration de la mémoire collective

Prise de rendez-vous avec le service culturel de la Ville et de la sous-commune. Transmission de l'histoire officielle et des sites clés du bassin de vie. Recherches documentaires.

4#- Ateliers d'écriture et écriture de plateau

- Ateliers d'écriture ouverts avec les habitants. Transformation de la matière réelle collectée en personnages fictionnels.
- Écriture de plateau. Réappropriation des récits individuels et collectifs à partir du travail de performance. Création d'une galerie de personnages.

5#- Travail de création performatique transdisciplinaire

À partir et au fur et à mesure des matériaux collectés.

6#- Implication professionnelle dans la pratique amateur : croisements professionnel / amateur et co-création.

Rencontre et travail avec les photographes amateurs locaux : association des pratiques amateurs et travail concerté (photo / vidéo) sur la thématique de *FigureS*.

7#- Implication professionnelle dans la pratique amateur : croisements professionnel / amateur - ateliers de pratique théâtrale.

Travail d'ateliers de pratique théâtrale intergénérationnel ouverts aux habitants pour porter la parole scénique des personnages en création.

Les rendus des ateliers ont été pour partie intégrés à la création, incluant à l'œuvre la participation directe des habitants à travers la pratique co-construite.

Modalités de travail :

Une partie du travail est réalisé chez l'habitant (auditions / captations) ou, par défaut, dans un lieu public.

Les phases de travail de création, de co-création participative et d'ateliers ont lieu dans la salle équipée mise à disposition par la Ville.

La représentation finale rassemble les participants directs (pratiques amateurs), leurs familles et le tout public.

Représentations – restitutions du projet :

Les Nocturnes Contés, performances : 6 représentations

1 performeur / groupe de 10 spectateurs

Plage de L'Aiguade, Hyères

12 juillet, 19 juillet, 26 juillet

2 août, 9 août, 16 août

FigureS, performances et installation théâtre / arts plastiques : 1 représentation

Grand Auditorium de la Médiathèque, Hyères

samedi 17 septembre

FigureS, publication :

Publication Web

Équipe :

1 auteur

1 performeur - artiste plasticien

2 performeurs - théâtre

Résidence de création :

Ville de Hyères - L'Aiguade.

Salle Saint-Louis, Place des Aigrettes, L'Aiguade – Hyères.

Grand Auditorium de la Médiathèque de Hyères.

Durée :

10 semaines

Du samedi 9 juillet au samedi 17 septembre 2022.

Soutiens :

DRAC PACA - Ministère de la Culture

Rouvrir le Monde, un dispositif de la DRAC PACA dans le cadre de l'été culturel 2022 mis en place par le Ministère de la Culture.

Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Département du Var

Métropole Toulon Provence Méditerranée

Ville de Toulon

Ville de Hyères

