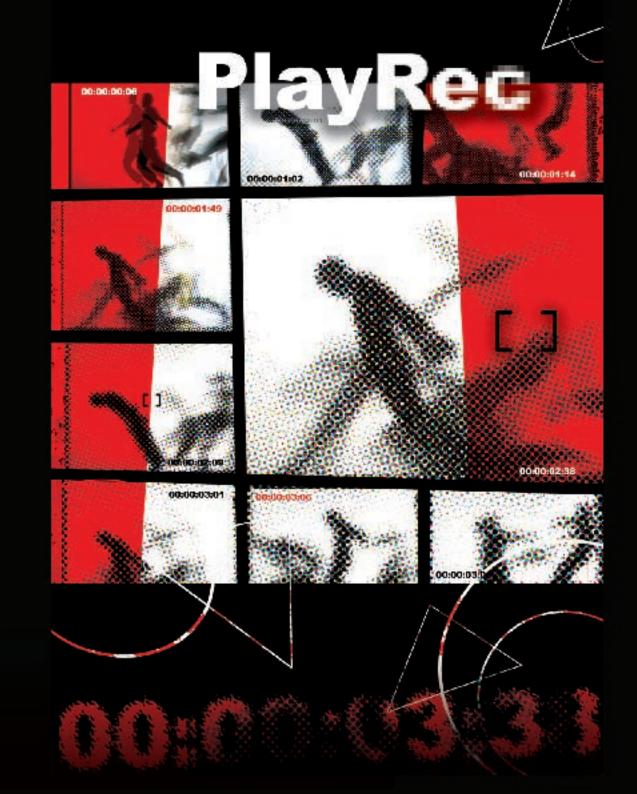

KompleXKapharnaüM

Association Eurêka 9 rue Francia 69100 Villeurbanne kx-km@komplex-kapharnaum.net www.komplex-kapharnaum.net

Sommaire

PlayRec	p1
Intentions	р3
Notes de création	p4
Informations pratiques	p5
KompleXKapharnaüM	p6
Créations précédentes	р7
Partenaires	p9

Un conte audiovisuel

PlayRec questionne la Mémoire, l'Histoire, la transmission de l'Histoire à une époque où la fabrication d'archives, via la vulgarisation des outils de captation de l'image est exponentielle.

Son point de départ est un lieu qui a connu une activité symbolique, forte pour cette ville et ses habitants, une activité à présent disparue.

PlayRec, c'est raconter l'histoire de ce lieu, réfléchir à la manière de raconter cette histoire, éprouver différents outils, médiums pour tenter de transmettre la mémoire de cet espace. Pour cela, il sera nécessaire de chercher des témoins, glaner des traces, des fragments, des souvenirs ensevelis sous la mémoire officielle, sous le vernis des commémorations, gratter le factice contemporain pour faire surgir des petits bouts d'humanité, développer une véritable archéologie du XXIème siècle, qui organise ses fouilles non pas dans les strates géologiques mais plutôt dans la profusion de données numériques produites chaque jour, chercher l'empreinte humaine comme pilier de la transmission de l'Histoire, des histoires.

Cette nouvelle intervention urbaine va se spécifier selon l'espace et la thématique choisis dans chacune des villes qui va l'accueillir. Elle prendra la forme d'un conte audiovisuel où images et sons seront interprétés en direct par des vidéastes, musiciens, lecteurs, peintres et acrobates, au cœur d'une scénographie inscrite dans le lieu de diffusion dont PlayRec conte l'histoire.

Une proposition artistique pour lieu spécifique

PlayRec est une proposition artistique qui repose sur un dispositif, un scénario, un protocole de **rencontre avec un territoire**, une relation à des témoins, une forme de restitution. Ce dispositif est toujours identique, pourtant **chaque diffusion sera différente et spécifique** à la ville qui l'accueille grâce à un travail de résidence en amont de la manifestation.

Un dispositif qui s'établit dans le temps

1. la résidence

Durant plusieurs semaines l'équipe de KompleXKapharnaüM investit la ville et **collecte** l'ensemble des matériaux qui seront mis en scène au cœur du lieu choisi pour la diffusion. C'est ainsi que l'équipe rassemble objets, images et paroles des différentes rencontres avec les témoins. Cette résidence est l'occasion d'une **collaboration avec des habitants** qui deviennent les relais locaux de l'aventure PlayRec.

Enfin la résidence est aussi le temps durant lequel est conçue une **adaptation scénographique et technique** au lieu de diffusion.

2. la diffusion : un processus inscrit au cœur de la ville.

Dans un croisement d'images, de sons, d'objets et de paroles, le public découvre l'histoire de ce lieu mémoire.

Les témoignages vidéo recueillis sont tout d'abord mixés en direct dans cette « usine / salle de montage », prenant la forme d'un **film documentaire**, auquel se mêlent les lectures de journaux de bords de la résidence. Ce premier travail audiovisuel de choix des matériaux conduit à une réduction et à une transformation plastique et sonore des images d'origines, **métaphore du fonctionnement de la mémoire.**

Cet environnement documentaire, informatif et fragmenté évolue vers un univers ultramédiatique : l'histoire découverte à son arrivée laisse place à une sorte de bruit médiatique. Cette accumulation de signes s'accompagne du glissement des lectures des journaux de bord à une lecture d'un texte générique en lien avec l'intervention d'un trampoliniste, image allégorique de l'évolution.

La lumière s'affirme dans l'espace, l'univers audiovisuel de plus en plus ténu fond à l'unisson et les couleurs des images s'accumulent dans un blanc.

Entracte

L'espace se transforme, à la lumière de lampes torches et de phares. Régies et machineries se rapprochent de la façade du bâtiment.

Acte 2

Dans une sorte d'inventaire archéologique fait de matériaux, d'objets, d'images, les différents interprètes viennent glaner (physiquement) les éléments servant à la **construction de petites machineries** générant des images et du son. Tout un univers bricolé est alors mis en lumière et en mouvement.

La façade du bâtiment est à son tour prise à témoin : une fresque audiovisuelle combinant projections d'images, lumières, collages et peintures, nous permet de retrouver les visages et les paroles des témoins rencontrés durant l'acte 1.

Leurs témoignages deviennent des petites fables qui nous sont contées par des enfants.

Tous ces éléments s'accumulent, se répondent, au cœur d'un univers musical original joué en direct pour créer un conte qui fourmille d'images, de couleurs, de paroles, d'anecdotes, de gestes acrobatiques comme autant de fragments narratifs dans lesquels chaque spectateur peut glaner sa propre histoire du lieu.

Epilogue

L'histoire de ce lieu n'est pas finie, elle n'est pas enfermée, "muséographiée". La façade transformée par le travail de collage et de peinture reste en lumière. Le public peut redécouvrir le texte entendu qui est affiché au pied de cette fresque. Les machineries animées par les interprètes distillent des petites fables d'images et de sons qui alimentent le bréviaire de cette nouvelle mythologie.

interroger le statut de l'image dans notre société

A l'heure où les procédés techniques de notation du réel se multiplient et se démocratisent, chacun devient producteur d'images, de sens et de mémoire. Dès lors, c'est le processus d'élaboration d'une mémoire collective qui est en jeu : le rôle des médias, la place des souvenirs, les modes de transmissions.

questionner l'attitude d'une génération face à l'effondrement des utopies

Questionner la mémoire d'une ville, c'est fouiller dans son histoire, et logiquement se retrouver confronté à la "grande Histoire". Nés dans les désillusions du XXème siècle, les intervenants de PlayRec représentent une génération qui tente de gérer au quotidien sa relation à une Histoire pesante, chargée de l'effondrement des utopies... C'est ainsi qu'est défini le statut des interprètes dans l'intervention.

interroger la place de l'usager face aux mutations de la ville

L'activité économique façonne l'habitat, la circulation, et d'une manière générale la forme de la ville. Chaque jour les opérations d'urbanisme nous renvoient au nouveau statut de notre espace de vie : un produit à vendre, une image de marque à défendre dans la compétition internationale. Par la mise en jeu d'un lieu en mutation, c'est la place de l'individu et de l'usager qui est interrogée.

entretenir une relation entre documentaire et fiction

La démarche de KompleXKapharnaüM s'inscrit dans le réel, dans la cité. Le point de départ de nos projets est une aventure humaine, une posture de témoin, de vivant.

L'équipe arpentent le territoire, rencontrent, et glanent des instants du quotidien. Ces matériaux sont ensuite restitués, au cœur d'une proposition artistique dans laquelle ils changent de statut : de témoignages réels, ils deviennent éléments narratifs d'une fiction. C'est cette relation entre le documentaire et la fiction qui est le moteur de l'écriture de PlayRec.

"I'histoire"

Plus je regardais ces images, et plus je voyais que même si on vient des 4 coins de la France pour faire ce projet, même si il y a là des vidéastes, des constructeurs, des graphistes, on a quand même ça en commun, ce regard un peu désabusé face à l'histoire passée, ce sourire un poil ironique face à l'histoire à venir...

On a tout planté là.

On s'est faché avec le commanditaire qui pensait qu'on allait faire un son et lumière sur le patrimoine de sa ville, on a pris les vieux avec nous et on est allé sur place, sur le terrain de la friche. En pleine nuit. On a commencé par barbouiller les murs de blanc.

On s'est autoproclamé archéologues du XXIème. on s'est déclaré légitimes de raconter l'histoire encore une fois, mais à notre manière.

On a commencé à bricoler une machine, un film, un dessin; Et puis il y a eu cette idée de fresque.

"Il y avait cette idée de faire un documentaire sur ce lieu, sur les gens qui y ont travaillé, l'idée que ces espaces portent une histoire vouée à disparaître... On est allé sur place et puis on a fouiné dans ce qui restait là : collecte de papiers, emballages, on filme, photos.

Il y a ce type dont tout le monde nous parlait et qui passait bien à la caméra.

Mais comme on voulait, naïfs, être au plus proche de la « vraie histoire», sans mythologie, mystification, alors on est parti dans les rues - errance - : questionner, poser affiches, frapper aux portes, chercher.

puis trouver le type qui a passé 30 ans dans la boîte et à qui on a jamais demandé son avis.

On les a interviewés une fois, deux fois, trois fois. Et au fil des tournages quelque chose s'est brouillé dans nos têtes.

Ces vieux avec leur histoire, le bon temps, la franche camaraderie, la lutte, croyance en des lendemains qui chantent ...

un drôle de goût dans la bouche.

"erase",

mon pote, fini, efface tout ca. table rase.

Plus je regardais ces images, moins j'écoutais ces histoires et plus c'est la mienne que j'entendais, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, enfant du XXème, de ce siécle qui a balayé toutes les croyances, les illusions, ce siècle champ de ruines.

PlayRec spectacle tous publics

Durée: 1h45

Jauge: 500 personnes

Genre artistique : théâtre pour lieu spécifique

calendrier 2006

24 au 26 mai 2006 : Festival international de teatro y artes de calle - Valladolid (Espagne)

15 au 17 juin 2006 : Fête dans la ville - Amiens

20 au 22 juillet 2006 : Festival Chalon dans la rue - Chalon-sur-Saône (France)

1 au 3 août 2006 : Festival La Strada – Graz (Autriche)

Les diffusions de la saison 2006 se dérouleront

- aux abords de l'ancienne gare de Valladolid (Espagne),

- dans la cour d'une ancienne usine de tissus (entreprise Cosserat) à Amiens,

- aux anciennes sucreries de Chalon-sur-Saône

- sur le site de une ancienne brasserie de Graz (Autriche).

distribution

Jérôme Aubrun / vidéo
Manuel Blanc / lecteur
Fredéric Bricout / acrobate
Marc Chikitou / direction technique
Julien Diago / graphisme
Clothilde Durieux / musique
Gilles Faure / lumière
Marc Antoine Granier / musique
Mathieu Monnot / musique
François Payrastre / musique

Marion Baraize / lectrice
Stéphane Bonnard / texte
Nicolas Burlaud / vidéo
Marcelo De Almeida Valente / vidéo
Pierre Duforeau / direction artistique
Yann Ecauvre / acrobate
Gilles Gallet / son
Eric Guerin / objets animés
Bastien Paquier / vidéo
Nikola Pilépic / construction
Nana Pötsch / lecture

crédits

Photos: Olivier Chambrial

Jean-François Rivière / vidéo

Graphisme: www.artistikkommando.com

Depuis 1995, KompleXKapharnaüM investit l'espace au cœur de la cité, interroge le statut de l'image et invente d'autres relations aux spectateurs.

Ecrivant et réalisant des interventions urbaines qui jouent sur les frontières entre spectateur et acteur, entre espace public et espace de représentation, KompleXKapharnaüM se laisse contaminer par de multiples médiums et s'appuie sur des dispositifs scénographiques qui enregistrent, traitent, diffusent des images animées.

Au fil des projets KompleXKapharnaüM invente un processus de travail inscrit dans la ville et revendiqué comme moteur premier de l'écriture. En filigrane, il y a la recherche d'une forme où le sensible, entrelacé à l'urbain, devient intelligible.

En 2000, dans le prolongement des ateliers d'expérimentations qui ont posé les bases d'une manière de faire, s'invente SquarE→télévision locale de rue. SquarE→ est une intervention urbaine non-reproductible d'une ville à l'autre, un parcours de l'universel au singulier, une promenade dans l'intime de la ville magnifiée par les images de ses habitants.

SquarE→télévision locale de rue a été une plongée de quatre ans dans 25 villes européennes à raison d'un mois de résidence par ville... Cette épopée s'est poursuivie via une mutation pour le web avec le projet SquarENet qui a agi comme un catalyseur du futur projet de création, PlayRec.

En parallèle de la création, KompleXKapharnaüM continue de développer **EnCourS** un lieu de création dans la Ville de Villeurbanne. Laboratoire de recherche et de réflexion sur les croisements entre art, urbanisme et population. EnCourS est un espace d'accueil et d'aide à la réalisation d'interventions en milieu urbain, ouvert a tous types d'expériences, à des disciplines qui relèvent aussi bien du champ artistique, social qu'universitaire. Il est une dynamique qui croise les publics, habitants d'un quartier ou spectateurs actifs du réseau culturel.

Les Rendez-Vous Cavaliers Création juin 2004

Cette randonnée spectaculaire a été crée par les compagnies Hendrick Van Der Zee et KompleXKapharnaüM dans le cadre des «Rendez-Vous Cavaliers» proposés par Culture Commune - Scène nationale du Pas de Calais et Lille 2004 - Capitale Européenne de la Culture.

Comme des anthropologues, les compagnies Hendrick Van Der Zee et KompleXKapharnauM se sont nourries de souvenirs, de bribes, d'instantanés de vies et d'histoires d'Hommes pour construire une fresque de maintenant, entre passé et avenir, hier et demain... Et tisser un fil à partir de mots, de la chair des comédiens, danseurs et acrobates de la Cie Hendrick Van Der Zee et des environnements sonores et visuels KompleXKapharnaüM, un fil pour nous guider au travers de différents lieux, visite du dedans, flânerie du dehors, découvertes d'espaces intimes ou collectifs

Événement co-écrit et co-réalisé avec la Cie Hendrick Van Der Zee - Guy Alloucherie, en partenariat avec Culture Commune (Scène nationale du bassin minier du Pas de Calais).

SquarENet – L'Arbre à Palabres Création 2004

A l'origine un site Internet, un parcours aléatoire de l'espace public à l'espace privé, une ballade à travers des tableaux réalisés dans différentes villes par des groupes d'habitants. SquarENet les invite à se former aux outils de captation son et image, à errer dans leur propre ville à la redécouverte de ses paysages, de sa population.

L'Arbre à Palabres, installation multimédia urbaine met en scène les différents tableaux composés par SquarENet. Sur la base d'une douzaine d'écrans suspendus à un arbre, L'Arbre à Palabres est un environnement évolutif qui s'appuie sur la participation du public.

Diffusion à Aurillac (Festival Eclat), à Aubagne (Lieux Publics - Arts / Rue / Essais), à Marseille (Lieux Publics - ZINC / ECM Friche Belle de Mai), dans le Pays de Morlaix (Le Fourneau de Brest) et à Saint-Laurent-de-Neste (La Maison du Savoir).

Répertoire

Cité Révée Biennale d'hiver de Montbéliard Création 2003

Au cour de cette nuit de la Saint-Sylvestre, Montbéliard s'est transformée en Cité Rêvée pour ses habitants et les spectateurs. Comédiens, plasticiens, musiciens, vidéastes et artistes se sont associés pour offrir une vision étonnante de la ville, objet et sujet de la fête.

Dès décembre 2002, les quatre compagnies ont imaginé ensemble une Cité Rêvée pour créer une manifestation poétique et monumentale.

Des résidences se sont déclinées en trois temps : une période d'écriture, une période de rencontre avec les habitants et, le soir du 31 décembre, la concrétisation de ces projets artistiques inédits.

Événement pour la biennale de Montbéliard, co-écrit et coréalisé avec les compagnies Oposito, Carabosse et Décor Sonore en partenariat avec L'Allan (Scène nationale de Montbéliard).

SquarE→ télévision locale de rue Création 2000

Sur la base d'un repérage où s'imaginent les grandes lignes de l'intervention (la résidence), l'équipe s'immerge dans la ville, réalise des tournages vidéo avec les habitants. SquarE→ télévision locale de rue sillonne le pavé, collecte les mots, visages, gestes, sons dans un parcours de l'universel au singulier, de ce qui nous rassemble à ce qui nous différencie.

La résidence se clôture par un parcours dans la ville qui s'appuie sur deux régies audiovisuelles ambulantes. Autour, des comédiens-techniciens harnachés à des vidéoprojecteurs, diffusent les images, inscrivent une trace des habitants, sur les murs des immeubles dans les interstices de la ville.

Diffusion depuis 2000 à Avignon (ouverture du Festival 2004), à Aurillac (Festival Eclat), à Bagnolet (théâtre de l'Echangeur), à Belfort (Interférences/CICV), à Béthune (Z'Arts Up — Culture Commune), à Champs sur Marne (la Ferme du Buisson), à Calais (Jours de Fête - Le Channel), à Cognac (Coup de Chauffe), à Encausse-les-Thermes (Les Pronomades), à Graz (Autriche / la Strada), à Gent (Belgique / Gent Festeen), à Grenoble (le Cargo), à Lyon (Fête des lumières), à Mantes la Jolie (collectif 12), à Santa Maria da Feira (Portugal / Imaginarius), à Saint-Pierre-des-Corps, Aubagne / Aix en Provence / Marseille (L'Année des 13 lunes), à Sotteville-lès-Rouen (Vivacité), à Villeurbanne (Les Invits), à Vénissieux (Maison du Peuple).

Coproducteurs

ZINC/ECM Belle de Mai - Marseille.

L'Abattoir - Centre national pour les arts de la rue - Chalon-sur-Saône,

Le Parapluie - Centre international de création artistique - Aurillac,

IN SITU - plate-forme européenne de création des arts de la rue (IN SITU a été financé avec le

soutien de la Commission européenne : programme Culture 2000), "Fabriques in progress"- [Culture Commune-Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Atelier 231-Centre national pour les arts de la rue-Sotteville-lès-Rouen, Le Hangar-Amiens Métropole, Zap Art-Brighton-UK dans le cadre de polycentre européen de création artistique (PECA)].

Partenaires

Ministère de la Culture et de la Communication, DICREAM, Association Française d'Action Artistique, Conseil Régional Rhône-Alpes.

Avec le soutien

du Festival Furies (Châlons-en-Champagne) et de la SACD dans le cadre de Numéro(s) Neuf(s).

KompleXKapharnaüM est conventionné par la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne.

KompleXKapharnaüM

Association Eurêka 9 rue Francia 69100 Villeurbanne - France kx-km@komplex-kapharnaum.net www.komplex-kapharnaum.net

chargé de production : Patrick Weiler p_weiler@komplex-kapharnaum.net www.komplex-kapharnaum.net +33 (0)4 72 37 12 16 (tel)

+33 (0)4 72 37 07 04 (fax)

+33 (0)6 18 08 86 44