

PlayRec

KompleXKapharnaüm

Dossier de Presse

Sommaire

> Notes de Création	p3
> PlayRec	p4
> Intentions	p5
>Un processus d'intervention artistique dans la ville pour explorer la mémoire des lieux	p6
> Les lieux	p8
> Les Informations pratiques	p9
> KomlpeXKapharnaüM	p10
> Répertoire	p11
> En projet	p13
> Partenaires	p14
> Contacts	p15

Notes de Création

C'est parti d'un documentaire sur ce lieu, sur les gens qui y ont travaillé avec l'idée que ces espaces portent une histoire vouée à disparaître au premier coup de pioche.

On est allé sur place pour fouiner dans ce qui restait là : dossiers, factures, photos, emballages, films d'entreprise...

On a cherché des gens qui y auraient travaillé : errance dans la ville, frapper aux portes, c'est une si vieille histoire...

Et puis on l'a rencontré. On a discuté, on a commencé à filmer.

Au fil des tournages quelque chose s'est brouillé dans nos têtes.

L'ancien, avec ses souvenirs nous renvoyait à une époque, celle d'une fierté, du sentiment d'appartenance à, d'une croyance au grand soir, des lendemains qui chantent...

Depuis il y a eu comme un courant d'air frais...

Nous on est des gosses qui avons grandi sans le Grand Récit pour rêver, alors quel intérêt de faire ce film si c'est pour se cogner dans l'impasse du bon temps d'avant.

On s'est demandé : quel héritage?

Qu'est ce qu'on jette?

Qu'est ce qu'on garde de ce temps là qui nous donne la force de croire?

On a repassé les bandes vidéos une fois deux fois, trois fois. On les a disséquées, auscultées sous toutes les coutures, on s'est dit que l'histoire c'est juste une question de point de vue, que le point de vue c'est une question de média, on a abandonné le documentaire vidéo, on s'est lancé dans une fresque façon art rupestre.

Une fresque manifeste comme une affiche collée à la sauvage contre le poteau central du superbe musée du XXIème siècle qui ne manquera pas de sortir de terre un jour prochain.

PlayRec

PlayRec est une création qui investit des lieux voués au travail et à l'industrie pour s'intéresser à leur histoire et à leur place dans notre mémoire. De ville en ville, KompleXKapharnaüm explore un lieu et propose une intervention urbaine multimédia dédiée à la mémoire de ce lieu.

À la manière d'archéologues du XXIe siècle, KompleXKapharnaüm glane des traces, récolte des fragments sur la mémoire de la ville et de ses habitants. Parmi la profusion de données existantes c'est le témoignage et l'empreinte humaine qui sont privilégiés. Ces investigations donnent lieu à une narration sur l'histoire du lieu qu'acrobates, musiciens, lecteurs, graphistes et vidéastes racontent dans leur langage onirique sur les murs du bâtiment exploré.

Les images, les sons et les paroles se télescopent et plongent les spectateurs dans un univers singulier. Sur leurs machines qui mêlent objets de récupération et outils multimédia, les interprètes de PlayRec usinent, découpent la matière mémorielle du lieu, dans une performance audio et visuelle In Situ.

Le point d'orgue de cette performance est la réalisation d'une vaste fresque sur les murs même du lieu. Graphs et collages fixent les fragments de mémoires récoltés et proposent une version de l'histoire qui se détourne de la grande histoire pour faire place à la diversité des souvenirs et des mémoires individuelles.

Cette fresque est un manifeste, comme une inscription à vif, immédiate, réalisée sur les murs de la ville par des interprètes qui ont grandi dans un temps fossoyeur de l'utopie collective. Avec la disparition des grands récits sociaux, alors que les modes de production et les formes de travail ont mutés et que l'individualisme subi ou volontaire devient la norme, quel héritage garde-t-on de ce passé ?

Fresque-Manifeste donc, qui parle du lieu et de son histoire et qui pose en contre-champ, un point d'interrogation sur notre capacité à construire une pensée collective aujourd'hui.

Intentions

Les lieux industriels

KompleXXKapharpharnaüm propose des interventions artistiques dans la ville. Rues, places, interstices, cours d'immeubles, bâtiments en friches ou édifices symboliques deviennent matériaux de l'écriture et éléments de scénographie. Ces créations éphémères portent un regard sur notre environnement urbain quotidien.

PlayRec explore des usines en friche ou encore en fonctionnement, des lieux délaissés, des zones urbaines en pleine transformation, pour parler de la mémoire urbaine et sociale des villes.

Mémoire urbaine et sociale

La désindustrialisation massive entraîne un bouleversement de notre société fortement organisée autour de l'industrie : les formes de travail changent, de même que l'organisation de la société et la forme des villes. Or, l'histoire des lieux c'est aussi l'histoire de ceux qui y ont travaillé, l'histoire des luttes collectives, une histoire sociale menacée d'oubli au fur et à mesure que disparaissent les industries. PlayRec, c'est aussi le point de vue d'une génération sans illusion qui confronte son expérience à celle des anciens.

Du documentaire à la fiction

La relation entre documentaire et fiction est au cœur de l'écriture de PlayRec. Les souvenirs, les documents d'archives, les images sont réinterprétés de manière subjective pour devenir les éléments narratifs d'une fiction et les éléments plastiques d'un univers onirique.

Les interprètes d'un orchestre singulier

Dix-huit interprètes interviennent dans PlayRec. Ils proviennent de différentes disciplines -acrobatie, vidéo, écriture, peinture, musique électronique ou acoustique- et pratiquent leurs techniques comme on joue d'un instrument : ils interviennent en direct en tant qu'interprètes d'un orchestre singulier, où les univers artistiques et techniques se confrontent.

Un processus

PlayRec, est d'abord un processus de travail qui évolue sur le fond comme sur la forme au fil des résidences, des villes rencontrées et des lieux investis. De ville en ville, PlayRec s'intéresse au passé d'un territoire et par là même à notre mémoire commune. Sur la forme, PlayRec est une plateforme de rencontres entre des interprètes qui travaillent à un langage commun.

Un processus d'intervention artistique dans la ville pour explorer la mémoire des lieux

Une proposition artistique pour lieu spécifique

PlayRec repose sur un dispositif qui comprend un scénario, un protocole de rencontre avec un territoire, une relation à des témoins, une forme de restitution. Dans chaque ville et dans chaque lieu ce dispositif est mis en œuvre pour créer une intervention urbaine spécifique à la ville qui l'accueille. Différents temps de repérage et de résidence permettent d'élaborer cette intervention urbaine dédiée.

Une intervention urbaine qui se construit dans le temps

> Repérage

Le temps de repérage est le temps de découverte de la ville. Il s'agit alors de trouver le lieu qui sera le point de départ de l'aventure. Ce site doit être symbolique d'une activité économique locale, ou plus généralement, porter l'empreinte d'une mémoire industrielle. Parfois le bâtiment aura été rénové, transformé, voire détruit et reconstruit.

Dans tous les cas l'espace devra remplir les conditions techniques nécessaires à une restitution publique.

> Résidence

Pendant la résidence l'équipe collecte l'ensemble des matériaux qui servent à l'élaboration du spectacle, aidé d'une équipe locale qui sert de guide, de décrypteur du territoire. Archives, témoignages, images du lieu, objets sont récoltés. Un journal de bord qui consigne les traces de ce cheminement est rédigé au fur et à mesure des investigations.

Parmi les différents témoignages, l'histoire d'un des témoins en particulier servira de fil rouge dans la mise en œuvre de l'intervention. Aussi plusieurs temps d'interviews, de lectures, de rencontres avec ce témoin jalonnent la résidence.

En parallèle, KompleXKapharnaüm va à la rencontre de structures locales éclectiques (associations, maisons de quartiers, squatts...) pour rassembler des témoignages variés sur des questions à résonance sociales. Ces paroles alimentent la restitution.

Cette démarche de rencontre avec un territoire est bien différente d'une démarche sociologique ou historique guidée par une méthodologie. Il s'agit plutôt d'une approche sensible, par laquelle les artistes cherchent à être disponibles et perméables à l'environnement.

Pendant la résidence, une partie de l'équipe technique réalise des repérages et conçoit les modalités de la restitution, son implantation In Situ, ses caractéristiques scénographiques.

> Répétitions

Pendant les répétitions, les sons, les images et les paroles recueillies sont confrontés au scénario de PlayRec, pour faire naître une trame narrative, dont les interprètes travaillent la forme plastique et sonore. Ce temps d'exploitation permet d'échanger, de partager, de jouer, d'interpréter la matière documentaire, et de la transposer dans l'univers fictionnel de l'intervention.

En lien avec le travail d'interprétation, les artistes travaillent à la composition de la fresque, élément essentiel de l'intervention urbaine. Réalisée en direct lors de la restitution, elle est préparée en amont à partir des matériaux recueillis. Sa composition est élaborée dans ses contenus comme dans sa forme pour s'adapter au lieu investi, à la façade de bâtiment sur laquelle elle va être déployée.

> Restitution

C'est l'aboutissement de l'intervention urbaine. Au cours de trois soirées une performance audio et visuelle de 120 minutes est proposée sur site à un public d'environ 500 personnes.

Cette performance débute par un prologue sous forme de lecture ponctuée par la diffusion des films réalisés au cours de la résidence. Celui-ci parle du cheminement de KompleXKapharnaüm pour recueillir les images d'archives, rencontrer les témoins, réaliser le carnet de bord. Cela permet au public de rencontrer l'histoire du lieu et de comprendre la démarche des artistes, leur point de vue sur la mémoire.

Puis la réalisation de la fresque débute sur la façade, rythmée par le mix audiovisuel : les interprètes mettent en action leurs instruments multimédias. À la manière d'artisans, ils façonnent un univers dans lequel les images, les sons, les paroles se télescopent et marquent de leur empreinte l'architecture du bâtiment. À l'issue de ce concert en images, les spectateurs peuvent découvrir les détails de la Fresque Manifeste.

Les lieux

À Villeurbanne, PlayRec investi le site de la centrale hydroélectrique de Cusset, à l'occasion du festival «Les Invites» les 20, 21 et 22 juin 2007.

À la fin du XIXème siècle, la modernisation galopante du tissu industriel entraîne une demande de plus en plus importante d'énergie abondante et bon marché. Commence alors la construction d'une importante centrale hydroélectrique : l'Usine de Cusset.

Plus d'un siècle après sa construction, l'usine qui s'est modernisée et automatisée continue d'alimenter le réseau électrique.

Les locaux de travail de KompleXKapharnaüm sont à proximité du site de la centrale hydroélectrique dans le quartier de la Soie aujourd'hui en plein réaménagement. C'est l'occasion pour KompleXKapharnaüm de prêter attention à l'histoire de la ville et du quartier.

En 2007 PlayRec investit aussi...

Trafalgar Street Arches, à Brighton (Grande Bretagne)

Dans le quartier de Trafalgar Street Arches se sont implantées successivement différentes industries, dont l'industrie ISETTA où près de 30 000 «Bubble Cars» ont été assemblées de 1957 à 1964. Après la fermeture de l'usine un réseau alternatif se développe dans le quartier au cours des années 70. Aujourd'hui, le site est en chantier. Un quartier tout neuf se dresse, avec en son centre un supermarché.

Ateliers MPK à Poznan (Pologne)

Les ateliers MPK ont fermé peu de temps avant que l'équipe de KompleXKapharnaüm vienne explorer ce lieu où l'on réparait des tramways, aussi la mémoire est encore vive dans cette industrie.

En 2006...

Play Rec a investi :

Les abords d'une ancienne gare à Valladolid (Espagne) / Festival International de teatro e artes de calle

Une ancienne usine textile (entreprise Cosserat) à Amiens / Fête dans la ville

Les anciennes sucreries de Chalon-sur-Saône / Festival Châlon dans la rue

Une ancienne brasserie à Graz (Autriche) / Festival La Strada

Informations Pratiques

PlayRec

Spectacle tout public

Durée : 120 minutes

Jauge : 500 personnes

Genre : Intervention urbaine / théâtre pour lieu spécifique

Calendrier

Les 10, 11, 12 mai 2007 « Streets of Brighton » - Brighton Festival (GB)

Les 20, 21 et 22 juin 2007 – Festival « Les Invites » - Villeurbanne (France)

Les 28, 29, 30 juin 2007 – Malta Festival - Poznan (Pologne)

Distribution PlayRec 2007

Jérôme Aubrun (vidéo)

Manuel Blanc (manipulateur)

Marion Baraize (régie)

Stéphane Bonnard (narrateur)

Fredéric Bricout (tambouriniste)

Marcelo De Almeida Valente (vidéo)

Julien Diago (fresque)

Pierre Duforeau (direction artistique)

(Gilles Faure, uniquement sur Brighton) (régie)

Gilles Gallet (régie)

Marc Antoine Granier (musique)

Eric Guerin (manipulateur)

François Payrastre (musique)

Nikola Pilépic (fresque)

Mathieu Monnot (musique)

Jean-François Rivière (vidéo)

Sébastien Revel (régie)

Nicolas Thiry (régie)

Lorette Zitouni (musique)

Ont participé à la création de PlayRec

Nicolas Burlaud

Audrey Carrot

Luis Castro

François Couet

Clothilde Durieux

La Fraise

Coline Lequenne

Bastien Paquier

Nana Pötsch

Mathieu Rousseaux

production : Patrick Weiler

Administration : Géraldine Winckler

Communication : Alice Marsal

Crédits

photos : Olivier Chambrial

graphisme : www.artistikkommando.com

KompleXKapharnaüm

Depuis 1995, KompleXKapharnaüm écrit et réalise des interventions urbaines qui investissent la ville pour forger un théâtre au croisement de la fiction et de la réalité. Ce théâtre joue sur les frontières entre spectateur et acteur, entre espace de représentation et espace public, entre chair et vidéo. Pour leurs interventions, l'équipe de KompleXKapharnaüm utilise des médiums multiples et s'appuie sur des scénographies qui enregistrent, traitent et diffusent des images animées.

Les formes artistiques ainsi proposées sont évolutives et se transforment au fur et à mesure des projets menés, des villes et des lieux rencontrés. Ce processus de travail est revendiqué comme moteur de l'écriture. En filigrane, KompleXKapharnaüm cherche un langage où le sensible, entrelacé à l'urbain devient intelligible.

EnCourS

CarrefourS Urbain de RencontreS InsoliteS

En parallèle de la création, KompleXKapharnaüm développe EnCourS, un lieu de résidence d'artistes qui s'ancre dans le territoire de Villeurbanne où KompleXKapharnaüm est implanté depuis ses débuts. Concrètement EnCourS accueille des artistes **DANS** la ville pour leur permettre de mettre en oeuvre des expérimentations en milieu urbain (LaboratoireS) ou des productions en résonance avec un projet d'urbanisme (les Chantiers de la Soie)

LaboratoireS

Les LaboratoireS permettent aux équipes artistiques accueillies d'expérimenter des formes dédiées à l'espace urbain qu'il s'agisse de travailler à partir d'un espace particulier («équipement sportif, transport, friche...), de s'inscrire dans une relation à une population (les habitants d'un immeuble, les locataires de la maison de retraite...) ou de réaliser tous types d'expériences dans l'espace public (happening, performances, répétitions urbaines impromptues ou programmées...)

Les Chantiers de la Soie

La communauté d'agglomération Le Grand Lyon a lancé un programme de restructuration du quartier où sont situés les locaux de KompleXKapharnaüm et entreprend une transformation sur le long terme du quartier de la Soie, un territoire de 500 ha. En parallèle de la réflexion menée par les aménageurs, EnCourS invite des artistes à porter un regard sensible sur ce quartier, par l'écriture et la réalisation de productions dédiées.

Répertoire

Les Rendez-Vous Cavaliers Création 2004

À la manière d'anthropologues, les compagnies Hendrick Van Der Zee et KompleXKapharnaüm 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 d'HVDZ et des environnements sonores et visuels de KXKM, 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 compagnie HVDZ-Guy Alloucherie, en partenariat avec Culture Commune (Scène nationale du bassin minier du Pas de Calais).

Cité Rêvée Biennale d'hiver de Montbéliard Création 2003

Au cours 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, quatre compagnies ont imaginé ensemble une Cité Rêvée pour créer une manifestation poétique et monumentale. Ces 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 co-réalisé 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, l'équipe SquarE, télévision locale de rue s'immerge dans la ville, réalise des tournages vidéo avec les habitants. L'équipe SquarE 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 Béthune (Z'Arts Up – Culture Commune), à Champs sur Marne (la Ferme du Buisson), à Calais (Jours de Fête - Le Channel), à Grenoble (le Cargo), à Aurillac (Festival Eclat), à Sotteville-lès-Rouen (Vivacité), à Mantes la Jolie (collectif 12), à Bagnolet (théâtre de l'Echangeur), à Belfort (Interférences/CICV), à Lyon (Fête des lumières), à Vénissieux (Maison du Peuple), à Villeurbanne (Les Invites), à Graz (Autriche/ la Strada), à Gent (Belgique/Gent Festeen), à Santa Maria da Feira (Portugal / Imaginarius), à Encausse-les-Thermes (Les Pronomades), à Saint Pierre des Corps, Aubagne/Aix en Provence/ Marseille (L'Année des 13 lunes), à Cognac (Coup de Chauffe).

SquarENet - L'Arbre à Palabres Création 2004

À 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 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).

En projet...

Les chantiers 2007

Veduta

Biennale d'Art Contemporain de Lyon 2007

Pour Veduta, KompleXKapharnaüm travaille à la construction d'un triptyque qui parle de la ville la nuit. Trois espaces publics pour capter le rythme de la ville, pour un hommage à la nuit, à ses habitants 'invisibles', à sa vie et à ses paysages. De la tombée du jour jusqu'à l'aube.

Nuit Blanche 2007

La dalle des Olympiades Paris XIII

Les olympiades, c'est un quartier de 15000 habitants qui vivent en dessus, sur la dalle. En dessous se trouve la galerie marchande et ses multiples commerces. En sous-sol, les ouvriers d'un drôle de marché gare s'activent. L'installation de KompleXKapharnaüm travaille sur cette notion de strates et sur le décalage entre gigantisme architectural et intimité, à partir de projections vidéos, d'affichage et de graphisme mural.

Partenaires

PlayRec

Coproducteurs

ZINC / ECM Belle de Mai (Marseille).

L'Abattoir (Centre national pour les arts de la rue – Chalon-sur-Saône).

Le Parapluie (Centre national pour les arts de la rue - Festival d'Aurillac).

“PlayRec est un spectacle **IN SITU**. IN SITU est un réseau européen pour la création artistique en espace public soutenu par 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 les Rouen), **Le Hangar** (Amiens Métropole), **Zap Art** (Brighton – UK) dans le cadre du **Polycentre Européen de Création Artistique (PECA)**

Soutiens

Festival Furies (Châlons-en-Champagne)

Quelques p'Arts... le SOAR Scène Rhône-Alpes (Boulieu-lès-Annonay)

SACD et **Spedidam**

Partenaires Institutionnels

Ministère de la Culture et de la Communication

DICREAM

CulturesFrance

Conseil Régional Rhône-Alpes.

KompleXKapharnaüm est conventionné par la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la Ville de Villeurbanne.

Contacts

KompleXKapharnaüm

Association Eureka
9 rue Francia
F - 69100 Villeurbanne
Tel : + 33 (0)4 72 37 12 16
Fax : + 33 (0)4 72 37 07 04
www.komplex-kapharnaum.net

Contact Presse

Alice MARSAL
tel : + 33 (0)4 72 37 94 78
mobile : + 33 (0)6 14 19 28 08
a_marsal@kxkm.net