

KompleXKapharnaüm
Figures Libres – création 2012
Mise à jour mai 2014

FIGURES

LIBRES

Contact compagnie

Aurélie Gagner
KompleXKapharnaüm

04 72 37 94 78 – 06 98 91 31 03
a_gagner@kxkm.net
9 rue Francia, 69100 Villeurbanne

www.kxkm.net

Contact presse

Anne Lacombe
Zinc production

01 49 29 00 08 – 06 07 04 15 94
zinc.prod@wanadoo.fr
9 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris

**Qui reste debout ?
D'abord efface ton nom
Abolis ton âge
Supprime tes lieux
Déracine ce que tu sembles**

**Qui reste debout ?
Maintenant ressaisis ton nom
Revêts ton âge
Adopte ta maison
Pénètre ta marche
Et puis
À n'en plus finir recommence.**

Andrée Chédid

sommaire

Présentation de *Figures Libres*

p.4

La question de l'identité au cœur du projet

p.5

Un travail sur le portrait

p.5

Une création visuelle et musicale originale

p.6

Un dispositif audiovisuel mobile

p.6

Un spectacle inscrit dans la ville

p.6

Parcours de création

p.7

Dispositif général de déambulation

p.8-9

Présentation de KompleXKapharnaüM

p.10

Distribution

p.11

Dates de diffusion

p.11

Partenaires

p.12

Figures Libres

Figures Libres débute par ces mots : qui sommes-nous, qui es-tu, qui je suis ?

Questionnement existentiel et éternel qui n'attend aucune réponse mais qui alimente le parcours singulier de chaque être, de chaque individu et qui nous renvoie à la notion complexe de l'identité.

Comment nous définir ? Qu'est-ce qui forge notre personnalité ?

Figures Libres évoque la notion d'identité dans sa dimension polysémique par une succession de tableaux qui se télescopent dans un cheminement fragmenté.

Sur les façades, apparaissent des visages, tous différents,
chacun portant le témoignage d'une histoire singulière.
Des générations d'hommes et de femmes se côtoient sur les murs de la ville.

Sans mot dire, par le seul jeu de leur regards et expressions,
ils s'adressent à nous, leur humanité dialoguant avec la nôtre.

Figures Libres nous convie à regarder l'autre, à considérer sa singularité,
à accepter ses différences.

Au cours d'une déambulation spectaculaire, les tableaux se succèdent,
chacun porté par un univers musical original sur lequel viennent se poser
des mots. Empruntés tantôt à la poésie, tantôt à la sociologie
ou la philosophie, ils deviennent chant et nous questionnent
sur ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie.

La question de l'identité au cœur du projet

On nous demande sans cesse de nous définir, de déterminer à quelles catégories nous appartenons: nom, prénom, nationalité, date de naissance, situation familiale, profession. Mais aussi genre, religion, goûts, etc. Des dizaines de diagrammes, de camemberts se recoupant feraient apparaître notre profil. Notre identité serait alors la combinaison d'un ensemble de données statistiques.

Mais comment chiffrer et déterminer le poids de notre histoire, de notre éducation, de notre environnement? Et aussi notre incroyable capacité à nous ré-inventer chaque jour? L'identité, nous dit le sociologue Vincent de Gaujelac, est une notion complexe, éminemment psychosociologique, elle évoque la permanence dans le temps d'individus qui ne cessent de se transformer pour tenter de maîtriser le cours de leur existence.

Figures Libres s'intéresse à la notion d'identité et la manière dont elle évolue au fil du temps et dans notre rapport à l'autre. Elle interroge nos désirs profonds, notre souci de paraître et d'être, et l'importance du contexte dans lequel nous évoluons. Indéfinissable, mouvante, l'identité est ce qui fait de nous des êtres uniques et irremplaçables.

Un travail sur le portrait

Un premier cri déchire l'espace, témoignant de l'apparition d'un nouvel être en devenir, ses traits, qui s'épaissiront au fil des années, commencent tout juste à se deviner.

Quatre générations de femmes d'une même famille nous font face, ressemblantes, et pourtant différentes.

Le portrait d'un ancien perdu dans ses souvenirs, le film d'une vie semblant défiler sous ses yeux.

Une jeune fille s'apprête à sortir, dernière mise en beauté avant de s'offrir au regard des autres.

Figures Libres épouse le contour de la vie, l'évolution des êtres de génération en génération. Des visages s'offrent à nous, dans leur beauté, leur vérité. Ils témoignent d'une histoire, d'un parcours singulier. On voit affleurer à leur surface divers sentiments, émotions.

Le visage est ce par quoi nous nous reconnaissons les uns les autres, une incarnation de notre personnalité. Projetés sur les murs de la ville, ces portraits nous sont présentés sous la forme d'un face-à-face, ils nous regardent autant que nous les regardons. Immobiles mais jamais figés, ils nous interpellent et dialoguent silencieusement avec nous.

Différents mécanismes se mettent alors en place dans cette confrontation à l'autre: empathie, reconnaissance, identification, ils nous permettent de mieux accepter et respecter l'autre dans sa singularité.

Ces interactions sont renforcées par la présence à l'image des spectateurs eux-mêmes. Dans différentes scènes, leurs visages sont captés, retransmis et projetés en simultané. Ils viennent se glisser au milieu des portraits collectés en amont. Le public peut aussi intervenir dans les contenus mêmes de *Figures Libres* en envoyant des messages (SMS) rediffusés en direct.

De spectateur, il devient sujet et acteur de la proposition artistique.

Une création visuelle et musicale originale

Plus de 300 personnes ont participé aux tournages réalisés depuis l'automne 2009. Ils ont accepté de se prêter au jeu, de lâcher prise un instant. Selon les scènes envisagées, un protocole de tournage était mis en œuvre de la même manière pour chacun, afin de créer une collection de portraits. Les visages, regards, silhouettes captés racontent à leur façon une histoire et composent ensemble une mosaïque singulière. Ces images ont nourri l'écriture du spectacle et se confrontent, au fil des scènes, aux archives et captations en direct.

La création musicale a été menée en interaction avec la réalisation des matières audiovisuelles. Elle est interprétée en live par quatre musiciens positionnés sur les véhicules. De type « électro-pop/trip hop », elle mêle instruments classiques (guitare, clarinette, ukulélé), claviers, sampling, DJ-ing, voix chantées et parlées.

Les textes appartiennent à différents champs : pour le spectacle, des productions originales se mêlent à des extraits de poésie, des textes philosophiques ou sociologiques sur le thème de l'identité. Tantôt parlés, tantôt chantés, les mots font son et font sens pour se mêler intimement à l'univers musical et sont déclinés en langue étrangère, en fonction du contexte de jeu.

Un dispositif audiovisuel mobile

Le dispositif scénographique se déploie sur les boulevards, les places : un bus et deux véhicules satellites sur lesquels naviguent une comédienne, des musiciens, des projectionnistes, des techniciens.

En nous appuyant sur les expériences de mobilité de l'image et du son acquises au fil de nos créations (*SquarE*, télévision locale de rue – *Memento*), nous avons conçu un dispositif innovant combinant en direct : diffusions sonores, projections d'images et mise en lumière architecturale.

Les images sont diffusées par des vidéo-projectionnistes équipés de systèmes portatifs. Autonomes et mobiles, ils utilisent le mobilier urbain, s'invitent aux fenêtres, balcons, terrasses, stationnent sur le toit du bus ou sur un véhicule de scène pour projeter en hauteur. Ces projectionnistes d'images vagabondes participent à une chorégraphie d'images.

Le son, la lumière et la vidéo sont pilotés à distance, via un réseau WIFI spécialement développé pour *Figures Libres*. Il permet aussi le transfert des images captées et retransmises en direct.

Un spectacle inscrit dans la ville

Figures Libres est une œuvre écrite pour un large public, inscrite dans la ville dont elle transforme les espaces le temps d'une soirée. On y (re)découvre les rues, parées de couleurs vives, les façades, théâtre de projections éphémères et monumentales.

La lumière embarquée sur les véhicules ainsi que le gélatinage des éclairages publics créent une ambiance lumineuse singulière qui transforme l'espace urbain, invite les spectateurs à poser un autre regard sur leur environnement.

Les couleurs diffusées et les projections d'images vidéo se mêlent et se complètent pour créer une image globale monumentale.

La structure du spectacle est adaptée pour chacune des villes où il est joué, par le choix du parcours, l'architecture et les surfaces de projection rencontrées.

Pendant une heure trente, le public parcourt un morceau de ville transformé par l'intervention de *Figures Libres*. Il est guidé dans ce cheminement : des signes, des indications sur les directions à suivre, lui sont communiqués par les images ou le son. Il est parfois scindé en plusieurs groupes qui se forment et se défont au gré des tableaux qui se succèdent.

Parcours de création

Le parcours de création de **Figures Libres** a été imaginé en plusieurs étapes.

Des projets dédiés, formes de création *in situ*, ont nourri l'écriture du spectacle et permis d'éprouver en situation les choix scénographiques.

Des temps de création ont complété les premières étapes dites « dédiées » et donné lieu à la production de nouvelles matières audiovisuelles et musicales.

La finalisation de la création s'est opérée sur des temps de construction, de répétitions et de sorties de résidence.

Le spectacle a été repris en 2013. De nouveaux tableaux, des images retravaillées et des musiques originales inédites sont venus enrichir la version 2013 du projet.

novembre 2009 avec L'Allan

premiers tournages à Montbéliard et Villeurbanne

décembre 2009 avec L'Abattoir

premières tentatives autour du dispositif et confrontation publique à Chalon-sur-Saône

décembre 2009 à Cité Rêvée

représentation publique pour le nouvel an à Montbéliard

juin 2010 à La Strada

tournages *in situ* à Graz (Autriche)

juillet 2010 à Villeurbanne

(re)création images et musique

juillet 2010 à La Strada

représentation dédiée à Graz (Autriche)

juin 2011 aux Invites de Villeurbanne

mise en jeu du dispositif technique dans le cadre d'une rencontre avec High Tone (*Fool*)

novembre 2011 avec Art'R

tournages à Paris XXe et Bagnolet

novembre 2011 avec Le Hangar

travail sur la mobilité des vidéo-projectionnistes à Amiens

décembre 2011 avec L'Abattoir

assemblage des images et de la musique à Chalon-sur-Saône

janvier 2012 avec Le Parapluie

premiers tests participatifs avec le public à Aurillac

février 2012 avec Les Ateliers Frappaz

travail autour de l'adaptation dans l'espace public pour les projectionnistes à Villeurbanne

mars 2012 avec Lieux Publics

sortie du dispositif bus + véhicules satellites à Marseille

avril 2012 avec L'Atelier 231

1er filage à Sotteville-lès-Rouen

avril 2012 avec L'Usine

finalisation du projet à Tournefeuille et Toulouse

avril 2013 avec la Paperie

recréation de plusieurs scènes, travail sur les prises d'image en direct

rétro-projecteurs
(2)

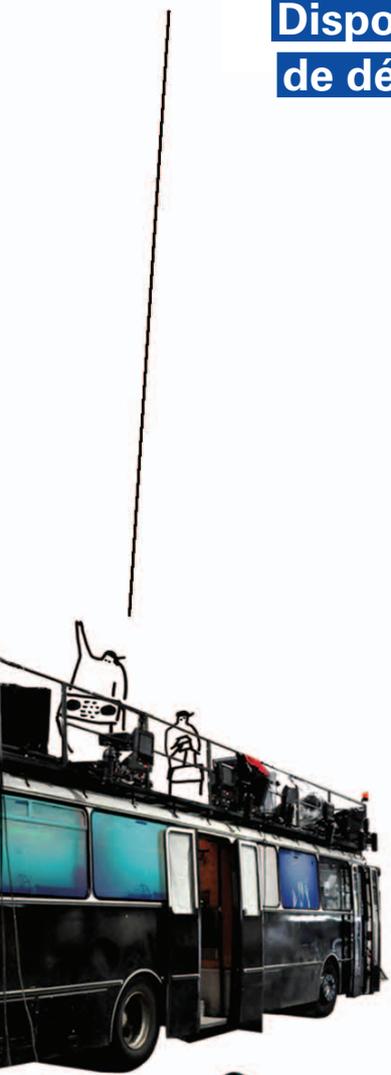
vidéo-projectionnistes
(7)

musiciens
(4)

bus

**Dispositif général
de déambulation**

véhicules électriques

KompleXKapharnaüm

Nous questionnons les hommes et les paysages, à la recherche de leur singulière beauté. Nous traversons des histoires, nous composons à partir de lieux, nous croyons en la poésie du quotidien, nous cherchons à la transcender.

La ville est notre terrain de jeu, notre source d'inspiration et notre espace de représentation.

Nous sommes KompleXKapharnaüm, une équipe artistique qui réunit les talents de vidéastes, musiciens, techniciens, écrivains, performers, plasticiens, concepteurs, constructeurs... autant de compétences indispensables à la création de nos interventions.

Les créations

Nos créations naissent d'une matière documentaire faite de vidéos, de sons, d'archives, de mots, d'ambiances que nous réalisons ou collectons. Nous sommes au croisement de nombreuses disciplines artistiques. Nous les combinons en fonction des projets et du contexte dans lequel ils s'inscrivent. Nous présentons toutes nos créations dans l'espace public.

Les rues, les places, les bâtiments offrent une résonance unique à chaque diffusion.

Nous développons des formes innovantes de spectacle, souvent mobiles. Une équipe de techniciens et d'ingénieurs travaille à la construction d'outils spécifiques à notre langage.

Nous réalisons deux types de projets :

> des créations dites « de tournée », réadaptées au contexte de chaque espace qui les accueille

> des projets dédiés, propositions artistiques sur-mesure, en lien avec un territoire, un quartier, un lieu

Créations « de tournée »

SquarE, télévision locale de rue (2000 – 2004)

PlayRec, intervention qui explore la mémoire sociale d'une ville en s'emparant d'un site emblématique de son histoire (2006 – 2008)

Memento, prise de parole qui s'inscrit sur les murs de la ville (création 2009)

Figures Libres, déambulation monumentale qui sillonne la ville et la transforme (création 2012)

Do Not Clean, création en cours (sortie au printemps 2015)

Quelques exemples de projets dédiés

Topo, Toulouse (2011)

Embouteillage, Grésivaudan (2011)

Place Public, Festival d'Avignon (2012)

Le(s) Cueilleur(s), Moselle (2013 – 2014)

Le Projet de territoire

En écho à nos créations, nous développons depuis 2002 **EnCourS**, un projet à double détente :

> Expérimentations et Accompagnement

Nous offrons des espaces d'expérimentation et accompagnons des équipes qui souhaitent créer dans la ville. Nous partageons avec eux notre expérience de la création en milieu urbain.

> Traversées Urbaines

Nous imaginons des marches urbaines insolites, des temps d'itinérance où le public peut s'approprier, au rythme de la marche, des espaces urbains, souvent en transition et découvrir des propositions artistiques atypiques.

Au travers d'**EnCourS**, nous défendons une écriture enracinée dans le terrain et le temps et nous nous essayons à de nouveaux modes de rencontre entre un public et une œuvre.

Distribution

Direction artistique de la compagnie

Stéphane Bonnard et Pierre Duforeau

Direction artistique et scénario *Figures Libres*

Pierre Duforeau assisté de Doriane Roche

Co-scénariste

Stéphane Bonnard

Création musicale

Marc-Antoine Granier, Mathieu Monnot,
François Payrastre, Lorette Zitouni

Création vidéo

Marcelo Valente, Nicolas Thiry

Interprètes

Géraldine Berger, Elphège Berthelot, David Bourbon,
Sylvain Dumaine, Marc-Antoine Granier, Thomas
Hakenholz, Jorge Lorca, Mathieu Monnot, François
Payrastre, Marion Piqué, Violeta Todo Gonzales, Marcelo
Valente, Lorette Zitouni

Direction technique

Katia Mozet

Conception technique

Gilles Gallet

Techniciens

Balyam Ballabéni, Isabelle Cagnard, Xavier Ferreira en
alternance avec Richard Fontaine, Sébastien Guichard
en alternance avec Brice Marin, Pierre Hozelle,
Jonathan Moncada, Nicolas Thiry

Contrôle flux vidéo

Thomas Bohl, Jérémie Forge

Costumes

Maud Lantelme-Faisan – Il était une fois les créateurs

Production

Aurélie Gagner et Marie-Charlotte Barriquand

Administration

Julie Kalt et Géraldine Winckler

Photographe

Vincent Muteau

Distribution sous réserve

Dates de diffusion de Figures Libres

23 mai 2014

Figure-toi un jour,

version adaptée de *Figures Libres* dans le cadre
de la Biennale tous Créateurs de Voiron (38)

20 et 21 septembre 2013

Lieux Publics – Métamorphoses (13)

Dans le cadre de Marseille-Provence 2013

23 août 2013

Culture Nova Summer festival, Heerlen, Pays-bas

5 et 6 juillet 2013

Les Tombées de la Nuit, Rennes (35)

24 et 25 mai 2013

Brighton Festival, Grande-Bretagne

22 septembre 2012

dans le cadre d'Art'R,

Lieu de Fabrique Itinérant, Paris, Bagnolet

23 & 24 août 2012

Festival international de théâtre de rue, Aurillac

18 et 19 juillet 2012

Festival Chalon dans la Rue,

Chalon-sur-Saône

30 juin 2012

Viva Cité-festival des arts de la rue,

Sotheville-lès-Rouen

9 juin 2012

Festival Furies, Châlons-en-Champagne

26 et 27 mai 2012

Festival européen de théâtre de rue,

Detmold, Allemagne

5 mai 2012

à Toulouse par l'Usine, lieu conventionné dédié
aux arts de la rue, Tournefeuille-Grand Toulouse,
en partenariat avec le théâtre Garonne et ARTO

Pour connaître les autres projets
de la compagnie, vous pouvez consulter :

www.kxkm.net

Partenaires

Résidences et coproductions :

Art'R, Paris-Bagnolet | L'Abattoir, centre national des arts de la rue-Ville de Chalon-sur-Saône
L'Atelier 231, centre national des arts de la rue-Sotteville-lès-Rouen | Les Ateliers Frappaz, centre métropolitain des arts urbains, Villeurbanne
Festival Furies, Châlons-en-Champagne
Le Hangar, fabrique des arts de la rue, Amiens
Lieux Publics, centre national de création-Marseille
Nicéphore Cité, Chalon-sur-Saône
Le Parapluie, centre international de création, Aurillac
Les Tombées de la Nuit, Rennes
L'Usine, lieu conventionné dédié aux arts de la rue, Tournefeuille-Grand Toulouse
La Paperie, Centre National des Arts de la Rue, Angers

Aide à la résidence de production :

Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA

Aide au projet :

Région Rhône-Alpes - fonds SCAN, Spedidam

Avec le soutien de :

Fa Musique, Le Bras Communication – Marseille

Avec la complicité de :

Musée Nicéphore Niépce-Chalon-sur-Saône

Remerciements :

Pôle de Commerces et de Loisirs Carré de Soie

Étapes de préfiguration accueillies par :

L'Abattoir, centre national des arts de la rue, Ville de Chalon-sur-Saône et l'Allan, scène nationale, Montbéliard en 2009, la Strada, Graz (Autriche) en 2010, les Ateliers Frappaz, centre métropolitain des arts urbains, Villeurbanne en 2011

KompleXKapharnaüm,

compagnie conventionnée, est soutenue par :

Ministère de la Culture et de la Communication
Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes
et la Ville de Villeurbanne

