

LA BOUTIQUE OBSCURE
PROJETS PARTICIPATIFS
(SELECTION)

PALAIS MENTAL / PAYSAGES INTERIEURS (2019, en cours)

Paysages Intérieurs est un projet participatif entre l'installation, le dessin, le film et l'atelier d'écriture qui s'inscrit dans le cadre du projet *Palais Mental* que la compagnie La Boutique Obscure porte sur l'ensemble du territoire normand.

Il sera réalisé en partenariat avec le Théâtre Le Passage, la Résidence La Chênaie à Goderville, les membres de l'association du Musée des Arts et Traditions Normands, le collège André Gide de Goderville et le Domaine du Grand Daubeuf.

Le projet *Paysage Intérieur* se déroule en deux temps :

Premier temps : Dessins / enregistrements des voix (« portraits psycho-géographiques »).

Aux mois de janvier et février 2019, nous avons invité un groupe de personnes âgées qui incarnent la mémoire du Pays de Caux à nous décrire chacune un paysage où elle a connu le bonheur.

J'ai mené ces entretiens pendant que Stephan Zimmerli dessinait ces paysages décrits par les participants en tâchant de les reconstituer le plus fidèlement possible en fonction de leurs indications. Le dessin était achevé quand le participant avait le sentiment de reconnaître le lieu de son passé, à la manière d'un « portrait-robot » de paysage.

Une caméra filmait la main de Stephan Zimmerli pendant qu'il dessinait et enregistrerait simultanément la voix du participant pendant l'entretien, que l'on entend donc en voix off sur le film du dessin en train de se faire.

Les dessins ont été réalisés sur des supports rigides en bois d'un format paysage de dimensions 75 x 50 cm.

Deuxième temps : Installations *in situ* au Domaine du Grand Daubeuf.

Ces dessins sur bois et les enregistrements sonores des voix des participants seront ensuite intégrés à des micro-installations s'apparentant à des « fabriques de jardin ».

La définition d'une fabrique de jardin est la suivante : *Petite construction de jardin servant de ponctuation à la promenade en ménageant des vues et en offrant au promeneur un lieu de repos à l'abri des intempéries. Édifiés dans les matériaux les plus divers ces fabriques peuvent illustrer des thèmes philosophiques, littéraires ou religieux.*

Chaque « fabrique » nous permettra de découvrir un dessin de *paysage intérieur*, en entendant la voix de la personne âgée nous le décrivant grâce à un dispositif sonore intégré.

L'ensemble de ces « fabriques » fera l'objet d'une exposition, objet final du projet, au sein du Domaine du Grand Daubeuf : disséminées dans tout le domaine, les fabriques formeront un parcours de stations rythmant la visite des jardins du 30 avril à septembre 2019. Chaque fabrique sera précisément positionnée dans le domaine pour dialoguer avec une des vues que ces jardins proposent.

LA NUIT EST A VOUS (2015)

La nuit est à vous est un projet participatif entre l'installation vidéo, l'atelier d'écriture et la performance. Il a été réalisé dans le cadre de l'association de la compagnie La Boutique Obscure avec le CDN de Haute-Normandie (Rouen). Ce projet a réuni les élèves de la classe d'art dramatique du Conservatoire de Rouen et un groupe d'amateurs.

Pour la soirée de clôture de la saison 2014-2015 du CDN de Haute-Normandie, j'ai conçu et mis en œuvre en collaboration avec Tünde Deák un projet participatif sur le thème de la fête.

Pendant toute la saison, nous avons mené des interviews filmées des habitants de la ville de Rouen sur ce thème. Dans ces films, ces amateurs nous livraient leurs expériences et improvisaient une danse sur un morceau de leur choix. Parallèlement à ce travail filmique documentaire, nous avons mené un travail au plateau avec les jeunes élèves de la classe d'art dramatique du Conservatoire de Rouen, à partir de leurs improvisations, toujours sur ce thème. Enfin, pour clôturer la saison du CDN, nous avons mis en scène une performance qui croisait le travail avec les élèves, la présence live des amateurs ainsi que leurs témoignages vidéo.

Texte de présentation de la plaquette 2014-2015 du CDN de Normandie-Rouen :

« Les fêtes de Dionysos à Athènes, les solstices orgiaques de Stonehenge, le carnaval de Venise, la dernière grande fête à bord du Titanic... Postulons simplement ceci : une fête, une fête réussie, est un évènement d'une durée variable pendant lequel un groupe d'individus (dont le nombre peut varier lui aussi) oublie les conventions et les règles qui les contraignent habituellement pour former collectivement une sorte de monstre dansant, un étrange animal à plusieurs corps qui ont tous oublié leurs têtes et qui se dépensent sans compter et sans raison.

Pour le dire autrement, une fête réussie est une fête qui échappe à tout contrôle, à toute mise en scène.

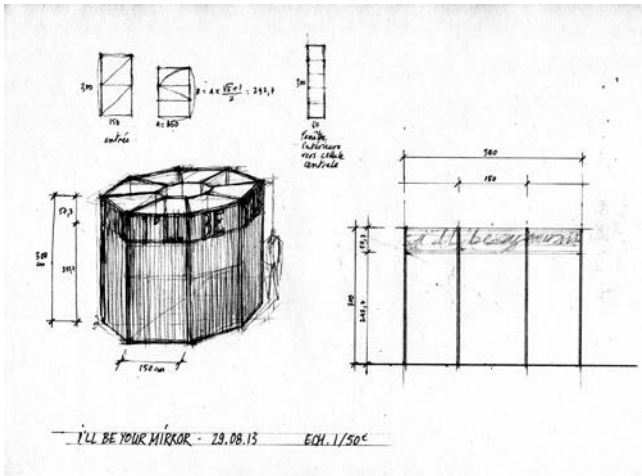
Partant de ce postulat, je me propose de travailler sous forme d'improvisations avec les participants de ce projet (et tous ceux qui voudront bien se joindre à nous) pour proposer une soirée-performance qui, on l'espère, n'occasionnera pas trop de débordements ! »

Marc Lainé

I'LL BE YOUR MIRROR (2013)

I'll be your mirror est un projet participatif entre l'atelier d'écriture, l'installation et la performance. Il a été réalisé dans le cadre d'une commande à La Boutique Obscure de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Ce projet réunissait des amateurs et des artistes professionnels.

Ce projet inspiré du dispositif des "Living Libraries" (bibliothèques vivantes) faisait entendre des témoignages d'amateurs anonymes ou d'artistes confirmés sur la question du genre et de l'orientation sexuelle.

Le projet *I'll be your mirror* s'est déroulé en deux temps :

Premier temps : Rencontres et ateliers d'écriture.

Pendant toute l'année 2013, j'ai rencontré des habitants LGBT de la ville de Marseille. Avec chacun et chacune, j'ai travaillé à l'écriture d'un autoportrait, un bref one-man-show, dans lequel il ou elle avait la possibilité de confier son parcours et son combat intime.

Deuxième temps : Installation et performances à la Criée

J'ai ensuite conçu un dispositif scénographique ludique, inspiré par les « peep-show », créant un espace théâtral destiné à favoriser une certaine intimité : les participants, professionnels ou amateurs, livraient leurs témoignages sur une scène circulaire centrale entourée de sept cabines vitrées, dans lesquelles sept spectateurs pouvaient les écouter au casque. Pendant toute une semaine, une trentaine de participants se sont succédés dans cette microarchitecture installée à la Criée – Théâtre national de Marseille (CDN).

I'll be your mirror était avant tout un dispositif de rencontres et d'échanges qui permettait de traiter de questions sensibles et complexes avec engagement, générosité et humour. La présence d'inconnus et d'artistes ayant l'habitude de s'exposer créait une émulation joyeuse et communicative.

PERFECT DAY (2013)

***Perfect Day* est un projet participatif entre l'installation vidéo et l'atelier d'écriture. Il a été réalisé dans le cadre de l'association de la compagnie La Boutique Obscure avec le CDN de Lorient. Ce projet a réuni des publics scolaires et des personnes âgées.**

Le projet *Perfect Day* s'est déroulé en deux temps :

Premier temps : Interviews filmées et ateliers d'écriture.

Au printemps 2013, avec Tünde Deák, nous avons rencontré et filmé une vingtaine de personnes âgées de la région de Lorient, en leur posant une série de questions sur le bonheur au quotidien : « Quel est le moment de la journée que vous préférez ? Quel est le paysage que vous aimez contempler ? Savez-vous ne rien faire ? Avez-vous le souvenir d'une journée réussie ? »... Leurs réponses se sont révélées bouleversantes.

Parallèlement, nous avons animé des ateliers de poésie avec des élèves de CE2, en les faisant écrire aussi sur la thématique du bonheur. Les enfants ont par ailleurs été invités à élever une soixantaine de papillons exotique dans leur classe.

Deuxième temps : Installations au Grand Théâtre de Lorient

J'ai ensuite conçu un dispositif de projection vidéo qui pouvait s'apparenter à une serre à papillons. Un vidéoprojecteur était installé au sol. Son cône de projection était matérialisé par une boîte trapézoïdale en tulle noir. Le sol de cette boîte était recouvert d'herbes et de fleurs. Sa face la plus grande était constituée d'un écran blanc de 3 mètres 60 par 2 mètres.

Le jour du vernissage au Grand Théâtre de Lorient, nous avons organisé une rencontre entre les enfants et les personnes âgées pour qu'ils échangent sur leurs expériences respectives et sur la question du bonheur. Puis les enfants ont libéré leurs papillons exotiques dans la serre.

En rentrant dans l'espace d'exposition, les spectateurs découvraient d'abord l'écran sur lequel étaient projetés les visages des personnes âgées parlant du bonheur. Mais Les papillons, en volant dans la lumière du film vidéo, projetaient leurs ombres noires et mouvantes sur les visages des personnes âgées. Les spectateurs comprenaient alors qu'ils pouvaient faire le tour de l'écran pour découvrir, derrière, la serre à papillons exotiques.

L'exposition durait six jours, ce qui coïncide à la durée de vie des papillons exotiques.

