

L'odyssée

COMPAGNIE LEZ'ARTS VERS & FRED MARTIN

PRÉSENTATION

**[odyssée] : récit de voyages plus ou moins mouvementés et remplis d'aventures singulières
(Petit Larousse)**

L'événement n'est pas encore là, sur les murs de la ville sont affichés des portraits heureux d'habitants au visage maculé de boue. Chacun peut y reconnaître un voisin, un commerçant, une personnalité publique, un ami mais rien n'explique la présence de ces images. Rien qu'un titre, l'Odyssée et des dates, celles du festival. Pourquoi cette expression radieuse ? Quelle expérience ont bien pu vivre ces modèles ?

Le moment est arrivé : une tête d'environ 6 mètres de haut, de métal et d'argile, émerge du sol et se dresse dans l'espace public. Sculpture sortie de terre ou embarcation échouée après un long voyage ?

La tête – l'Être – paraît chanter mais au lieu de paroles, ce sont des centaines de visages qui jaillissent de sa bouche ouverte comme autant de mots dans le souffle d'un récit.

Ces visages moulés témoignent de l'expérience sensorielle vécue au creux de l'argile par les habitants lors des performances des « baptêmes* de terre » organisés un peu plus tôt en différents quartiers de la ville.

Tout au long de la manifestation les Passeurs, mémoire vivante de cette tête géante, veillent sur l'installation et accueillent les visiteurs.

Par leur présence, ils lui donnent vie, jouant avec les réactions du public. Au hasard des rencontres, ils vont jusqu'à dévoiler l'essence de l'œuvre en proposant à certaines personnes de basculer dans une autre dimension. Celles-ci entrent alors à l'intérieur de la tête pour y vivre un voyage au centre de la terre, une entrée dans la matière.

Le public assiste à l'étrange rituel, saisissant l'œuvre, s'en faisant une nouvelle perception. Chaque spectateur devient à son tour témoin et porteur du récit de cette expérience unique, de cette *Odyssée*.

* Du verbe grec ancien *baptizein* : « immerger, plonger dans un liquide »

NOTE D'INTENTION

Dans notre monde occidental où les rites ont changé et perdu de leur dimension tant sociale que sacrée, *l'Odyssée* propose un parcours initiatique et pluridisciplinaire dans lequel la sculpture et l'acte théâtral s'entremêlent. *L'Odyssée* invite le public à participer à une série d'expériences ritualisées relevant à la fois du voyage intérieur (le baptême de terre) et de l'aventure collective (la construction d'une tête monumentale – l'Être). Elle procède tantôt d'un cheminement individuel au contact des Passeurs, tantôt de l'histoire communautaire née du dialogue entre l'œuvre et son environnement. L'intime et le collectif se rencontrent dans l'espace public.

Car c'est bien de rencontres qu'il s'agit : se rencontrer soi dans la terre, échanger avec les artistes, retrouver l'autre dans l'action, le découvrir au travers d'un moulage...

Enigmatique, l'Être est synthèse de tous les visages imprimés dans la terre. Du visage de chacun va naître le visage de tous dans une réciprocité nécessaire à toute relation humaine. Ces moulages, tous semblables et pourtant si singuliers. Cette tête, anonyme mais empreinte de tous ceux qui lui ont donné corps. C'est l'installation tout entière et ses Passeurs qui évoquent l'humanité et l'universalité du geste, au-delà de toute appartenance culturelle.

L'Odyssée fédère les énergies autour d'une action concrète et primitive, loin de la dématérialisation tant à la mode. Le public se réapproprie l'espace en donnant au lieu un visage, le visage de ceux qui l'habitent.

L'installation s'inscrit tout à la fois dans la durée et dans l'éphémère. Comme tout récit, elle connaît un début et une fin. L'événement terminé, elle retourne à la terre et disparaît, ne laissant après elle que la trace des rencontres et des expériences vécues, le souvenir s'associant aux moulages finalement rendus à chaque participant.

Par cette *Odyssée*, nous appelons le public à voyager dans une œuvre et dans son processus de création en quête de retrouvailles avec soi, avec l'autre, avec la matière brute.

LA RENCONTRE

La compagnie Lez'arts vers... organise depuis 12 ans un festival mêlant spectacle vivant, musiques actuelles et création plastique in situ. À chaque édition, elle travaille avec la volonté d'impliquer la population tout au long de l'année au travers de dispositifs originaux.

Fred Martin, nourri par ses nombreux voyages en Afrique et en Inde, poursuit depuis 20 ans une recherche autour de l'empreinte et de la trace le menant à concevoir *les baptêmes de terre*. À partir de 2009, il commence un travail de création d'œuvres monumentales à base de matériaux naturels impliquant à chaque fois les habitants du lieu de la réalisation.

C'est cette même année que notre rencontre a lieu autour d'un projet scénographique participatif d'envergure pour le festival *Aux Arts etc.* Le projet marque fortement le territoire ainsi que nos deux entités artistiques et la collaboration est renouvelée en 2011 pour la 9ème édition du festival.

Ces deux expériences ont été pour nous radicales autant humainement qu'artistiquement ; nous nous sommes re-trouvés face à la puissance du rituel du baptême de terre puis, face à cette sculpture-monument, ce temple dédié à la rencontre des hommes entre eux et de leur origine "terrienne". Dans ce lieu sacré où se rejoue la vie et notre rapport aux éléments, nous avons voyagé vers l'essence première de la représentation théâtrale.

Réitérer cette expérience à travers une installation-spectacle et en faire profiter un plus large public nous est alors apparu comme une évidence. Nous avons entamé une collaboration qu'il fallait de nouveau interroger !

ÉTAPES DU SPECTACLE

Chant 1. *Le voyage commence*

Rencontre entre les premiers groupes d'habitants, les passeurs et la matière.
Une semaine d'atelier « baptêmes de terre ».

Chant 2. *La rumeur*

Portraits des habitants-baptisés affichés sur les murs de la ville. Bruits qui courent sur les prochaines étapes du voyage constituant un premier récit, photographique.

Chant 3. *Les corps à l'ouvrage*

Des habitants s'investissent dans la métamorphose de la matière venant piétiner la terre et dans l'édification de l'Être (construction de la tête monumentale, enduit et modelage du visage).

Chant 4. *L'œuvre révélée*

Les passeurs donnent vie à l'Être et livrent son histoire au public pendant l'événement. Temps de la représentation.

Chant 5. *Le voyage touche à sa fin... le récit continue*

L'Être disparaît pour d'autres terres. Le public témoigne de l'aventure à ceux qui ne l'ont pas vécu.
Les habitants-baptisés reçoivent le moulage d'un visage en souvenir de cette expérience.

SCÉNOGRAPHIE

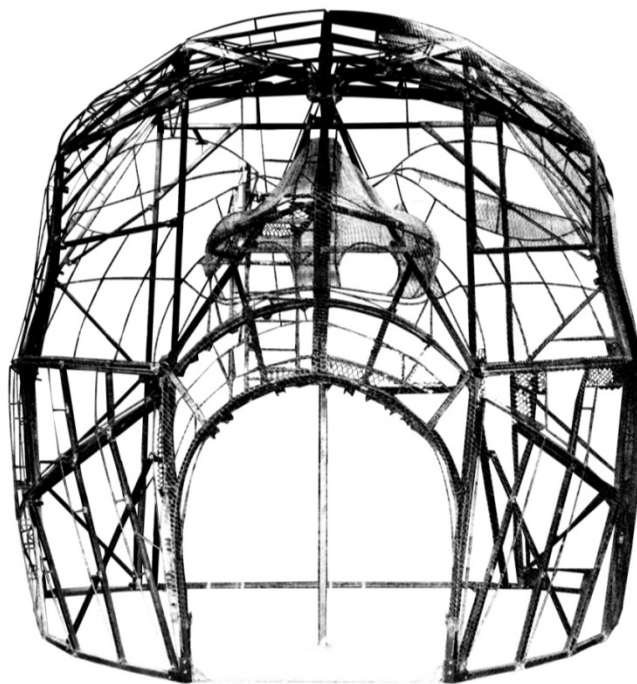
l'Être

Dimensions >

Hauteur 6m / largeur 8m / profondeur 8m

Description >

- une ossature en acier disposée à recevoir un enduit terre-paille compose la Tête (l'ossature est démontable et stockable en plusieurs pièces)
- l'occiput n'est pas figuré, ce qui permet au public d'assister à ce qui se passe au cœur de l'installation ; l'espace arrière est toutefois clos par un portail bas qui offre une sortie aux spectateurs ayant été autorisés à pénétrer dans le curieux temple
- la bouche sert d'entrée pour pénétrer à l'intérieur de la tête, il s'agit d'une voûte de 1m50 de haut
- l'enduit terre-paille tapissant l'extérieur de la tête est visible de l'intérieur, entre les trous du grillage ce qui rappelle les parois d'une grotte
- une matrice d'argile molle circulaire est disposée au sol au centre de la tête (accès à l'eau nécessaire)
- des tissus et miroirs destinés à la toilette du visage des « baptisés » sont suspendus à l'intérieur

STRUCTURE EN METAL DE L'ÊTRE

Ateliers de La Paperie

Angers, 2015

MATRICE D'ARGILE

INTÉRIEUR DE LA TÊTE

les visages suspendus

Dimensions >

Longueur max. 30m / largeur max. 10m

Description >

Un rayon de câbles tendus en treillage sur poteaux haubanés part de la bouche de l'Être et s'élargit en chemins ascendants. Les moulages en plâtre pigmenté réalisés lors des baptêmes de terre sont suspendus à ces câbles au moyen de filins créant une voûte sous laquelle le public et les comédiens peuvent évoluer librement.

Les visages des habitants semblent s'envoler. Ils deviennent mémoire volatile de notre rencontre, chimères planant au dessus des spectateurs. L'installation évoque la parole, le chant, la rencontre, l'évanescence...

LE BAPTÊME DE TERRE

Dispositif artistique initié par Fred Martin, le « baptême de terre » intervient au cours de différentes étapes de *l'Odyssée* : une première fois sous forme d'atelier d'une semaine conduit par le plasticien. Une seconde fois, ritualisé et mis en scène par les interprètes de la compagnie Lez'Arts Vers lors de la mise en vie de l'œuvre (représentations).

Un à un, des centaines de fois, les habitants que nous rencontrons en amont de l'installation observent quelques règles de préparation avant de plonger leur visage entier, les yeux fermés et le souffle retenu, dans l'argile crue et molle, accompagnés par l'artiste.

Leur empreinte authentique ainsi déposée – puis moulée au moyen de plâtre à prise rapide – se matérialise alors en sculpture unique, objet d'art et de mémoire de cette rencontre avec la terre.

Ces moulages sont ensuite réunis autour de la tête géante lors de l'installation et constituent une œuvre plastique qui devient le lieu de nouveaux baptêmes, un **espace de transmission** et de perpétuelle renaissance.

Le visiteur est à son tour invité au dépassement de soi et de ses appréhensions. Guidé par les Passeurs, il est initié à l'expérience originelle du baptême de terre.

LES PASSEURS

Passeurs entre deux mondes : celui du quotidien et celui de l'œuvre. Passeurs-chamans entre le visible et l'invisible, maîtres de cérémonie mêlant réalité et fiction...

Leur corps et leur costume sont terreux, évoquent un imaginaire tribal et animiste. Se gardant de tout cliché, leur gestuelle et leurs modes de communication rappellent un rituel sacré.

Muets, les Passeurs accompagnent le spectateur dans l'œuvre. Ils créent une connivence poétique avec chacun et invitent à l'étrange, à l'écoute, au regard.

Les Passeurs occupent la verticalité de l'œuvre et établissent un lien entre le sol et les visages suspendus. Equipés d'échelles, ils créent au milieu de la foule un espace de représentation, un terrain de jeu, un cercle d'attention.

De leur bagage ils sortent de l'argile comme objet de théâtre et s'approprient la matière de façon ludique aux yeux du public. Ils rejouent et racontent autrement la matière-terre, les Baptêmes de terre, la construction de la tête monumentale : l'histoire de l'Odyssée. Au cœur de la tête, ils dévoilent le mystère et transmettent le geste.

L'ÉQUIPE

Fred Martin

Né en 1969, Fred Martin vit et travaille à Lille et ailleurs. Après s'être perdu dans les immensités du Canada et de l'Alaska, il s'installe pendant plus de deux ans en Inde du sud. Depuis, il ne cesse de voyager à travers le monde où il réalise ses œuvres dans une quête pour révéler l'empreinte du temps.

Il développe depuis 1999 une démarche artistique participative par la réalisation collective de sculptures en matériaux naturels (bois, terre, paille, végétaux, pierres) et installations monumentales in situ en lien avec un territoire, ses matières et matériaux, sa grande Histoire et ses petites histoires. Fred Martin aime élaborer ses œuvres avec la population des lieux où il se trouve. Au-delà du désir de travailler avec la nature, c'est de la relation à l'autre dont il est question, de cette trace que nous laissent les rencontres ainsi que de la vision parcellaire et déformée qui nous en reste.

la Compagnie Lez'Arts Vers

Créée à Angers (49) en 1998, la compagnie Lez'Arts Vers regroupe des comédiens issus d'horizons artistiques différents (arts de la rue, théâtre d'improvisation, théâtre gestuel, arts plastiques). Explorant toutes les formes spectaculaires - fixes ou déambulatoires, entresorts – nous privilégions les actions dans l'espace public où nous interrogeons souvent la place du le spectateur. Adeptes d'une certaine logique de l'absurde, nous façonnons des univers loufoques, burlesques et saugrenus en privilégiant un langage plus sensible que savant.

Dans la continuité de ce travail de création, nous n'hésitons pas à endosser le rôle d'organiseurs d'événements, motivés par la rencontre de tous les publics et l'envie de les rendre acteurs de projets culturels sur leur territoire. Ce savoir-faire et cette véritable militance nous ont permis d'organiser avec différents partenaires locaux des événements festifs, populaires et originaux tel que le festival Aux arts etc.

En tournée...

Scénographie > Fred Martin et Cie Lez'arts vers...

Jeu > Christophe Aubert, Gérald Aubert, David Robichon et Carole Bonneau

Régie technique > Clovis Hougron

Chargé de tournées > Benoît Noras

A nos côtés...

Construction tête > Olivier Limare et Kallan Mounes

Création lumière > Isabelle Ardouin

Photographies > Juliette Rozzonelli

CONTACTS

Fred Martin

Atelier IPN

29 rue de Valenciennes

59000 LILLE, France

+33(0)6 68 17 30 96

artinfred@gmail.com

<http://martinfred.blogspot.com>

Compagnie Lez'arts vers...

28 bis, avenue Denis Papin

49000 ANGERS, France

+33 (0)2 41 36 33 89 / +33 (0)6 28 33 49 63

spectacles@lezartsvers.com

<http://www.lezartsvers.com>