

Un
musée
(de
théâtre)

d'après Hamlet-machine de Heiner Müller,
installation participative de Clyde Chabot/
La communauté inavouable.

LA COMMUNAUTÉ
INAVOUBLE

UN MUSEE (DE THEATRE)

Institut Français, Phnom Penh, Cambodge, 2016

Les Lilas, France, 2010

Fribourg, Allemagne, 2003

L'installation

Un Musée (de théâtre)

Un Musée (de théâtre) est une installation participative internationale, théâtrale et photographique, qui invite les visiteurs à réaliser leur portrait, en associant une photo du XXème siècle à nos jours vidéoprojetée et un ou plusieurs mots. Ce projet s'inspire de la pièce de théâtre *Hamlet-Machine* de Heiner Müller.

Il a été créé en 2003 en Allemagne et a tourné depuis en France, Inde, Taïwan, au Canada, en Suède, en Corée et au Cambodge.

Un Musée (de théâtre) propose aux visiteurs de façon ludique de se mettre en scène dans un autoportrait social et poétique, d'expérimenter un processus de création en modèle réduit, de créer une micro-fiction. Il sonde l'état du sensible et du collectif dans un pays, une région, une ville.

Les visiteurs sont accueillis personnellement dans un environnement visuel et sonore, un lieu d'exploration et de réflexion : une sorte de cabinet photographique public dans lequel ils deviennent les protagonistes d'une auto-mise en scène.

Pour ce faire, il leur est proposé de puiser dans un fond d'éléments sensibles :

- Une centaine de mots issus de *Hamlet-machine* parsemés sur le sol qui vont révéler l'état intérieur ou la conviction de chacun. Le recto des mots est en français, anglais ou allemand, le verso dans la langue locale.

- Des photos "historiques" à choisir comme arrière plan.

Elles sont issues d'un album de photos réalisées en partenariat avec le musée Nicéphore Niepce – Ville de Chalons sur Saône et l'AFP. Cet album est complété dans chaque pays d'images historiques et artistiques locales.

Chaque visiteur choisit une photo avec un ou des mot(s). La photo est vidéo-projetée derrière lui pendant qu'il pose devant l'objectif avec le(s) mot(s). Il crée ainsi son autoportrait. Ce portrait peut être réalisé seul ou en famille. Un photographe, prend l'image de la ou des personne(s) sans interprétation, dans une position de témoin respectueux.

Les photos réalisées dans l'installation sont introduites sur facebook et dans un diaporama diffusé sur place dès le lendemain. Les visiteurs peuvent ainsi voir les photos réalisées sur place et au cours des précédentes éditions. Les photos sont introduites avec leur traduction ultérieurement sur le site de la compagnie : www.inavouable.net.

Extension de l'installation : performances internationales et diaporama

Le dispositif scénique de l'installation est propice à l'accueil d'artistes du pays d'accueil dans différentes disciplines artistiques (musique, vidéo, danse, théâtre, multimédia,...). Des formes scéniques sont réalisées en collaboration avec Clyde Chabot sur la base de quelques répétitions in situ. Elles interrogent les résonances de la pièce de Heiner Müller au regard de l'histoire et du présent du pays d'accueil.

Le dernier jour, un diaporama de photographies prises sur place peut être diffusé en public et analysé par des personnalités (théoriciens, artistes etc.)

Chorégraphe et performeur : Sovitou Noun (Amrita Performing Arts)

Performance multimédia, Institut français du Cambodge, Phnom Penh, mai 2016

Hamlet-Machine de Heiner Müller

La pièce de Heiner Müller comme matière première.

Relecture de l'Hamlet de Shakespeare, le texte *Hamlet-Machine* de Heiner Müller s'inscrit dans un contexte historique où se dessine l'échec du rêve de la révolution et du communisme. Hamlet et Ophélie sont plongés dans notre société glaciale, marchande et médiatique, sans repères, sans utopie. Hamlet, ici, est l'image d'un être qui, dans l'impossibilité d'agir, d'être soi, chercherait à s'effacer. Rejetant toute expérience collective, il se réfugie face aux écrans, à l'intérieur de son propre corps, aspirant à devenir une machine sans douleur ni pensée.

Par l'extrême liberté dont fait preuve Heiner Müller dans son écriture, il a ouvert l'horizon d'un théâtre à venir. *Hamlet-Machine* est une pièce énigmatique. Elle est si dense qu'elle semble contenir un secret sur l'être, le politique et leur devenir. En proposant au visiteur de (re)découvrir des fragments de la pièce et d'interroger leur sens aujourd'hui, on sent de quelle matière est faite *Hamlet-Machine* : une poésie dont le sens scintille sans cesse différemment.

***Hamlet-machine* en voix off**

Une répétition de *Hamlet-machine* est enregistrée avec un acteur et une actrice, dirigés par Clyde Chabot, dans la langue du pays d'accueil. Elle est diffusée dans l'installation à faible volume en voix off. Les textes enregistrés dans les différentes langues des pays visités peuvent être écoutés au casque en français, en anglais, en chinois, en coréen, en suédois, en allemand, en français du quebec et en khmer.

Une recherche pluridisciplinaire autour de Heiner Müller

La Communauté inavouable explore cette pièce à travers différents langages artistiques depuis plus de 15 ans.

Cette recherche a donné lieu à des mises en scène différentes en 2001, 2002, 2004 en France et à une mise en scène franco-suédoise en 2012.

En 2003, l'installation *Un musée (de théâtre)* et un site internet interactif ont été créés à Freiburg en Allemagne. L'installation a donné lieu à 15 éditions internationales.

Nous percevons ce texte comme un outil permettant de sonder l'être individuel et collectif à travers les époques et en fonction du contexte politique et culturel. Après avoir développé une recherche dans le temps en France entre 2000 et 2004, s'est entamée en 2009 une recherche dans l'espace, sur différents continents.

Danseurs : Lim Alice et Sory Chan (Cambodian Living Arts)

Danse traditionnelle, Institut français du Cambodge Phnom Penh, mai 2016

Relations avec les structures relais

Dans chaque pays, le projet se construit avec un organisme (théâtre, galerie, lieu d'art...) qui est notre partenaire dans la conception et la préparation de l'édition pour l'organisation de la production, le choix et la prise de contact des artistes locaux et la programmation d'événements publics et la recherche des moyens et financements..

Nous souhaitons favoriser une implication importante de la structure partenaire et les artistes rencontrés afin que puisse avoir lieu un échange intense et fructueux.

L'espérance COMMUNISTE
Paris, France, 2010

Ton coeur mon cerveau l'espérance
Fribourg, Allemagne, 2003

Mots au choix des spectateurs

Heiner Müller
Hamlet
Ophelia
Elektra
Marx
Lenin
Mao
un musée (de théâtre)
Les ruines de
Europe
A MAN
vide
MA TRAGEDIE
ton cœur
mes larmes
la rivière
LA NEIGE
L'AMI
putain
Striptease
un visiteur de
une femme
le soleil
un mur
overdose
une horloge
un acteur
REVOLUTION
les victimes
poison
la vérité
le bonheur
naissance
une espérance
le soulèvement
le pire
MAMAN
un ange
mon drame
liberté

le gouvernement
ma prison
des deux côtés du front
police
les ordinateurs
Télévision
Nausée
comptes en banque
COCA COLA
un privilégié
photograph
un enfant
BLABLA
un animal
mon cerveau
un baiser
un monument
la foule
viande
la mort
TOUS
une cicatrice
une machine
ma merde
mon sang
les métropoles
le monde
la soumission
le mépris
un assassin
Pauvreté
Epoque glaciaire
la dignité
générations
la consommation
la bataille
des mensonges
néant
Hier
aujourd'hui

LE ROI
MY PEOPLE
CLOWN
THE MOON
le fantôme
la vie
le vent
à la maison
nos cris
mon père
les corps
tes noces
des millénaires
communiste
seul
ROTTEN
nationales
vierge
j'étais
je joue
je suis
j'ai cessé de
je démolis
je ne suis pas
je respire
je ne veux plus
je ne joue plus
je veux
n'aura plus lieu
ne s'est pas réalisé
bouleverser
manger
aimer
mourir
tuer
être
Exit
plus de
au nom de
à bas

REVOLUTION

Séoul, Corée du sud, 2014

J'arrête LE COMMUNISME

Phnom Penh, Cambodge, 2016

Expériences passées

2003

Schauspielhaus, Fribourg (Allemagne)

2009

La Gare mondiale, Bergerac (France)

Mains d'œuvres, Saint-Ouen (France)

2010

Kashi Art Gallery, Kochi-Kerala (Inde)

Le Dansoir, Paris (France)

Espace Khiasma, Les Lilas (France)

Guling Street theater, Taipei (Taiwan)

2011

Mairie de Saint-Ouen-Journées du Patrimoine (France)

Université de Quebec, Chicoutimi (Canada)

2012

Teatermaskinen, Rhyddarhyttan (Suède)

Musée d'art contemporain, Västerås (Suède)

2014

Art Space_Mullae, Seoul (Corée)

Daegu Art Fair, Daegu (Corée)

2016

Institut français, Phnom Penh (Cambodge)

2017

Archives nationales de Pierrefitte - Journées européennes du patrimoine (France)

2018

Maison des Initiatives et de la Citoyenneté, Journée des Droits des femmes, L'Île Saint-Denis (France)

Bucharest International Dance Film Festival, Bucarest (Roumanie)

2019

La Colonie des Peintres, Baia Mare (Roumanie)

La Ferme du Bonheur, Nanterre (France)

Biographies

CLYDE CHABOT, direction artistique

Après des études à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et un Doctorat à l'Institut d'Etudes Théâtrales de Paris III sur *Le théâtre de l'extrême contemporain* dans la société, elle intègre l'Unité Nomade de formation à la mise en scène (direction Horville) avec Matthias Langhoff et Piotr Fomenko. Elle est assistante à la mise en scène de François-Michel Pesenti de 1989 à 1996.

Clyde Chabot monte des textes d'auteurs contemporains (Pinget, Müller, Kane, Maeterlinck) dans le cadre de la compagnie La Communauté inavouable, créée en 1992. Depuis 2003 elle monte ses propres textes qui portent sur le dysfonctionnement amoureux, la chute des utopies politiques, l'identité et les origines. Elle met en jeu une confrontation entre le théâtre et les autres arts : opéra, création sonore, arts visuels, vidéo, arts numériques, radio... Elle dirige les acteurs au plus près d'eux-mêmes. Ses créations proposent aux spectateurs une position de complices, témoins ou convives.

La compagnie est subventionnée par le Conseil Régional d'Ile-de-France au titre de la permanence artistique depuis 2005. Elle est implantée depuis juillet 2010 au 6B à Saint-Denis qui soutient la compagnie sur 2016-2018.

Clyde Chabot a enseigné durant 15 ans dans les universités de Provence, Paris 3 et Bordeaux 3. Elle a été membre du comité d'experts de la DRAC Ile-de-France en chorégraphie de 2012 à 2015. Elle est élue au Conseil National du Syndéac.

ANNABEL VERGNE, conception de la scénographie

Diplômée en scénographie à l'ENSAD Annabel Vergne vit et travaille à Paris. Depuis 1995, elle collabore comme scénographe à des spectacles de théâtre et de danse, particulièrement avec les metteurs en scène Jean Boillot, Romain Bonnin, Patricia Allio & Eléonore Weber, Clyde Chabot, Gilbert Désveaux et les chorégraphes Julika Mayer, Benoît Lachambre et Su-feh Lee, Françoise Tartinville. En 2000, en résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris, elle développe une pratique artistique sous forme de vidéos mettant en jeu la parole et l'espace. A travers des dispositifs visuels, lumineux ou sonores, ses propositions interrogent les conditions de perception et les variations entre voir et percevoir. Ses projets personnels ont été présentés au Palais de Tokyo, à l'IFA, au Lieu Unique, au FRAC – Ile-de-France / Le Plateau, au Théâtre de la Cité Internationale, au Musée Zadkine à Paris. Depuis 2006, elle enseigne la scénographie à l'ENSAD à Paris.

Des scénographes ont travaillé sur l'adaptation scénographique d'Un Musée (de théâtre) : Magalie Lochon, Anne-Sophie Turion et Gilone Brun.

Photographes : Annabel Vergne (Freiburg – Allemagne, Bergerac – France, Daegu – Corée du Sud), Ema Cima (Saint-Ouen - France, Cochin – Inde, Taïpei – Taïwan, Rhyddarrhytan et Västerås – Suède, Séoul – Corée), Alizée Tallaron (Chicoutimi - Québec), Anne-Sophie Turion (Phnom Penh – Cambodge), Philippe Monges (Pierrefitte - France), Sandrine Lehague (L'Ile Saint-Denis - France)

Revue de Presse

“Une installation participative qui s’enrichit de son nomadisme perpétuel. Clyde Chabot l’a imaginée à partir de la pièce *Hamlet-Machine* d’Heiner Müller, réécriture libre de la pièce de Shakespeare à l’aune du XXème siècle et de ses heures sombres. Ainsi, l’œuvre en mouvement sans cesse ré-exposée de Clyde Chabot agit-elle comme un palimpseste venant démultiplier le texte palimpseste de Müller.”

Marie Plantin, *Pariscope*, septembre 2017

“Dire que cette installation est interactive serait un euphémisme. Sans engagement total de la part des visiteurs, elle resterait lettre morte. Mais le risque est proche de zéro. Le principe est si limpide et stimulant qu’on n’hésite pas un instant pour se balader entre les bribes de texte disséminés au sol. Tous sont tirés de *Hamlet-machine* de Heiner Müller. Il suffit d’en choisir un ou plusieurs par lesquels on exprime quelque chose de son ressenti face à soi-même. A combiner avec une photo représentant le réel du monde actuel, pour s’y inscrire avec son corps et les citations choisies. On participe à la création d’une œuvre collective (...) brillamment insérée dans un paysage humain, urbain ou fantaisiste.”

Thomas Hahn, *Micro Cassandre*, février 2010

Seoul Art Space_Mullae, Seoul, Corée, 2014

Informations techniques

ESPACE

Espace Minimum

100 m2 + dégagement ou 125 m2

Espace occultable

MOBILIER

14 étagères métalliques

3 chaises

PROJECTION

1 écran de rétroprojection 3m x 2,25m : la vidéoprojection est réalisée en arrière de l'écran

1 vidéoprojecteur ou 1 moniteur avec lecteur DVD ou lecteur de port USB

2 ordinateurs portables

LUMIERES

Pour la prise de vue : matériel studio photo soit 2 pieds légers, 2 bols avec pinces et lampes type NITRAPHOT 250 W ou 2 petits projecteurs graduables

Pour les mots au sol : petits projecteurs d'exposition graduables pour éclairer l'espace et 6 quartz

10 Prolongateurs de 10 mètres et 5 multiprises de 5 mètres, 25 multiprises

SON

6 casques audio

1 micro amplifié + 1 pied de micro + 1 lecteur mp3

1 lecteur MP3 + ampli + Enceintes pour diffusion de la voix off en allemand / français

VARIE

60 verres

Boissons pour les visiteurs (bouteilles d'eau, Coca pour les jours d'ouverture)

MATERIEL APPORTÉ PAR LA COMPAGNIE

1 caméra sur pied

1 vidéoprojecteur 4000 lumens

1 câble BNC de 25 m

1 appareil photo numérique sur pied

2 casques audio

4 lampes

6 albums photos

100 Mots plastifiés traduits en anglais

Livres de Hamlet-machine

Planning technique prévisionnel :

J-3 :

Matin : 2 personnes : un technicien lumière, un technicien son et vidéo

Adaptation scénographie in situ, installation de l'écran et disposition des étagères, préparation projecteurs et des lumières

Après-midi : 2 personnes : un technicien lumière, un technicien son et vidéo

Connection et ajustement de la video, lumière, son, informatique

J-2

Matin : 3 personnes : 1 responsable technique

Finalisation video, lumière, son, informatique

Après-midi : répétition

J-1

Matin : 1 responsable technique du lieu, un technicien lumière, et un son/video

Finalisation réglages video, lumière, son, informatique

Après-midi : répétition

J1 : 3 médiateurs culturels J2 : 3 médiateurs culturels J3 : 3 médiateurs culturels

Personnel de la compagnie en tournée

un metteur en scène, un scénographe et en option un photographe.

CONTACTS

La Communauté inavouable

c/o 6-10 quai de Seine, 93 200 Saint-Denis

01 49 45 16 65 / 06 60 45 17 17

Conception : Clyde Chabot

clyde@inavouable.net

Administration : Clotilde Allard

administration@inavouable.net

Diffusion & Communication : Julie Ramambason

communication@inavouable.net

* La communauté inavouable est soutenue par le Conseil Régional d'Île de France au titre de la permanence artistique et par la Ville de Saint-Denis.

www.inavouable.net

seine saint denis
LA DÉPARTEMENT

Saint
Denis

