

COMPAGNIE TITANOS // MÉMÔ
RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE
2018 > 2019

LE PROJET ARTISTIQUE : LA MECANIQUE DE LA FÊTE (FORAINE) Faire de la vie / ville une fête

Nous sommes fascinés par la fête foraine. Le déballage d'un paradis moderne pour un voyage immobile. La fête est une ville dans la ville – ou dans le village, une vie dans la vie. Une société avec ses codes, ses rites et surtout, ses esthétiques.

> Quels sont les liens qu'entretiennent les fêtes foraines avec la ville et ses habitants de façon éphémère (l'implantation, le déballage, la transformation d'un espace) comme pérenne (l'influence de la culture de la fête dans la fabrique de la ville, la production joyeuse de communs) ?

> Quels détournements de ses codes pour faire de la vie / ville une fête ?

Dans nos productions, les attractions prennent une dimension théâtrale en devenant le décor de spectacles dans lesquels le public est impliqué. Ces architectures foraines ré-émerveillent des matériaux indistincts récupérés, sculptés et assemblés. Nos esthétiques sont brutes, tout aussi naïves et sincères que notre rapport au public.

= Contre l'aseptisation de l'espace public et l'obsolescence des choses.

= Pour que le ludique soit rétabli, quelque soit l'âge, comme une valeur centrale de la société.

Autour de nos créations, le Carrousel Titanos, la roue - Ouroboros et le petit train - Impérial Trans Kairos, et pour l'avenir, nous souhaitons poursuivre ce détournement de la fête foraine en explorant :

Le processus d'installation : Le montage peut-être un émerveillement progressif du quotidien comme un déploiement. Mais il peut aussi être éclair comme une apparition qui surprend le quotidien ou prendre la forme d'actions.

La mise en scène : La fête foraine n'est pas simplement une addition des formes spectaculées (attractions, stands). Elle est pensée en fonction des sites comme une composition picturale vivante. Elle s'enrichit de son rapport au public et à l'espace public.

La relation au public : D'une participation émotionnelle (sentiment d'être lié au récit) à une implication active variable (monter dans un manège, entrer dans une baraque foraine, faire vivre les objets scénographiques) d'un public attiré par la musique, l'odeur, le décor ou par la promesse d'un voyage réel ou rêvé.

Ces explorations nous mèneront à l'écriture de récits, à la réalisation de prototypes d'attractions, d'architectures ou de stands forains et à la mise en place de protocoles d'intégration du public.

C'est autant l'objet artistique, sa rencontre avec le public que le processus qui nous intéresse : la production joyeuse et collective, l'expérimentation par des actes.

Les temps de travail sont partagés entre :

- des laboratoires de recherches artistiques
- des défis
- des projets participatifs
- des expérimentations publiques

BILAN D'ACTIVITÉS 2018 > 2019

1 / SE LANCER !

OCTOBRE 2018 : Chantier ouvert - assemblage bois

Pour sa treizième édition « Hors Série », le Festival MICHTÔ a misé sur une forme nouvelle de rapport au public en lui proposant non seulement de partager des spectacles mais également de participer à la construction pérenne du lieu Le Mémô.

Dans le cadre du grand chantier organisé sur tout le mois d'octobre, la compagnie TITANOS a encadré les 13 et 14 octobre 2018 un atelier ouvert sur la construction de mobilier extérieur de festival en bois.

Un temps convivial d'échange de savoir qui a mobilisé treize participants et trois artistes de la compagnie.

S'inscrivant dans le cadre du volet action culturelle de la résidence, les chantiers ouverts donnent l'occasion à la Compagnie de tester des formes d'implication du public.

FEVRIER 2019 : Visite de la Fabrique

Le 5 février 2019 après-midi, dans le cadre d'une résidence de création d'Impérial Trans Kairos au Mémô, les quatre constructeurs/scénographes de la Compagnie ont accueilli les élèves du Master I Politiques culturelles de l'Université de Lorraine pour une visite de Chantier.

Il ont notamment pu présenter le processus de création (recherches, écriture, croquis, plans, construction structure, travail plastique en volume, création costumes, création musicale, installation technique) et les besoins en production (lieux adaptés et moyens financiers) afférents.

2/ SE NOURRIR - TESTER

MARS 2019 : Séminaire l'illumination

Sur invitation de la Ville de Mulhouse, complice de la résidence artistique de territoire, cinq artistes et la chargée de production ont assisté aux carnivals suisses de Liestal (parades enflammées) et de Bâle (illumination progressive de la ville par les parades de lanternes) les 10 et 11 mars 2019.

Un voyage venant enrichir la réflexion de la Compagnie sur les illuminations et l'embrasement, deux thèmes qui feront l'objet de laboratoires de recherche en 2020 et 2021.

Un week-end qui ouvre les portes de formes en mouvement en particulier à Bâle, avec le surgissement de toutes parts à l'aube des lanternes et des fifres. L'inattendu, la surprise, une perte de repères qui ont séduit la Compagnie.

AVRIL 2019 : Laboratoire Illusion

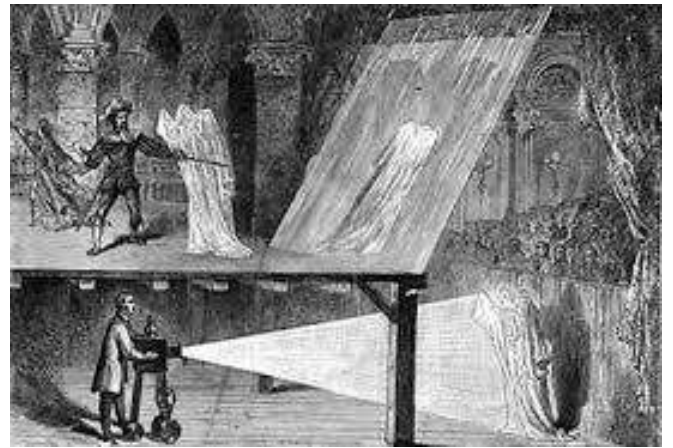
La Compagnie TITANOS a invité Arthur Chavraudet, magicien, pour une semaine d'échanges autour de l'illusion dans la scénographie du 22 au 26 avril 2019. Ce laboratoire a eu lieu au Mémô, dans et devant la maison du noir.

À l'appui de techniques de magie, les cinq artistes de la Compagnie ont travaillé à la conception d'un parcours jouant sur apparitions/disparitions d'objets animés et de personnages, sur des illusions d'optique et des mécanismes distorsion du temps et de l'espace.

La sortie de résidence publique organisée le 26 avril réuni un vingtaine de spectateurs.

Ce laboratoire vient nourrir la réflexion de la Compagnie sur des architectures mises jeu avec déambulation libre des spectateurs de type palais du rire ou maison hantée. Une piste à suivre pour une création future...

Suite à cette semaine, les artistes souhaitent prévoir, dans le cadre de la résidence, un temps de recherches avec un technicien expérimenté sur les illusions d'optiques mobilisant la projection.

3/ IMAGINER - SE PROJETER

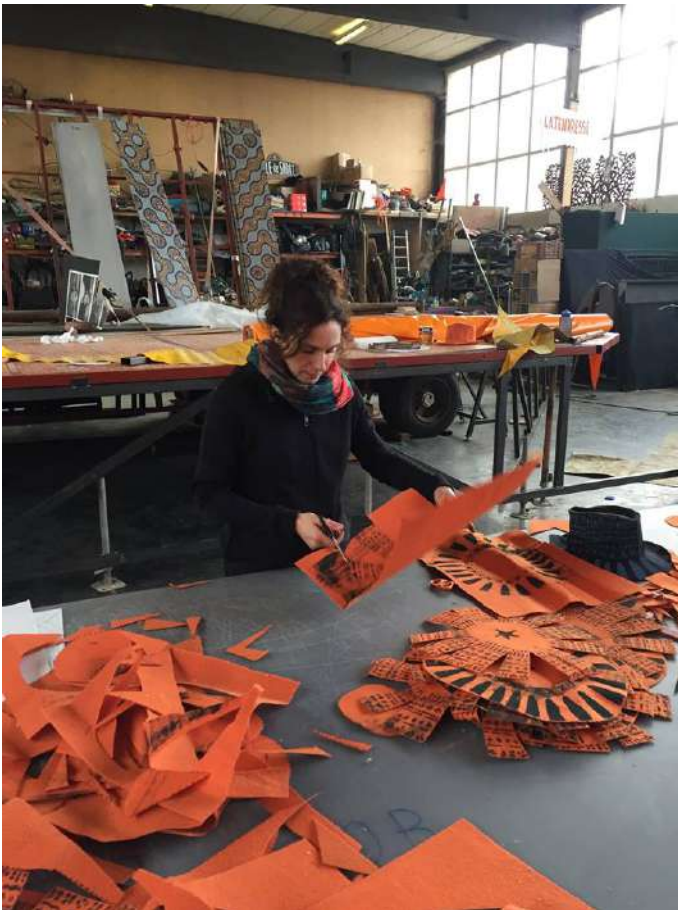
Le Collectif MICHTÔ et la Compagnie TITANOS lancent une envie d'architecture foraine ambiancée. Une architecture dynamique sur le modèle du Pop-Up. Un objet vivant qui poursuit les questionnements de la Compagnie sur le déploiement de la fête foraine dans l'espace public.

MARS 2019 : Chantier ouvert - Impression

Dans ce cadre, trois artistes de la Compagnie TITANOS ont encadré les 23 et 24 mars 2019 un chantier ouvert sur les impressions sur des matériaux (panneaux de bois, bâches, textiles) qui pourraient être utilisés pour de futures constructions foraines.

Sur les week-end jours vingt cinq personnes ont participé à cet atelier ouvert.

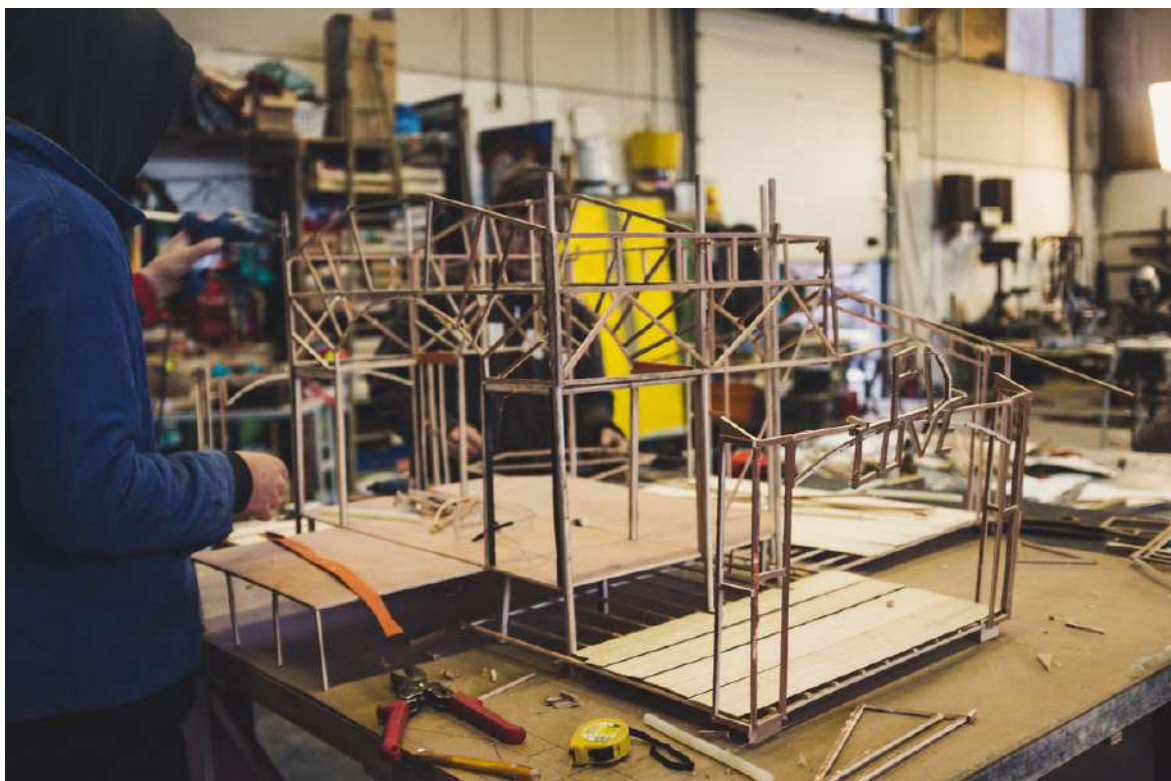
Certaines réalisations (chapeaux) ont été utilisés dans la cadre de l'expérimentation publique Max Végas en avril 2019.

AVRIL > MAI 2019 : Ateliers sur l'ingénierie du déploiement

La Compagnie TITANOS s'associe au collectif MICHTÔ pour organiser des temps d'échange entre constructeurs, scénographes, plasticiens et artistes pour traiter de questions techniques et réglementaires autour de structures artistiques foraines.

Le regard expérimenté de professionnels ingénieur structure, directeur technique de festival,...) vient enrichir ces rencontres.

3/ EXPERIMENTER

AVRIL 2019 : Expérimentation publique : MAX VEGAS

Après l'Autre foire en 2018, le MEMÔ récidive et a proposé le 20 avril 2019 une fête foraine approximative pour enfants et humains :
100% Surprises // 100% American dream // 100% Discount

La compagnie TITANOS s'investit en revisitant un jeu forain, populaire qui joue sur l'arnaque et le vice, mêlant recherches plastiques et boniment : le jeu à gratter - le tire-ficelle.

3 artistes de la Compagnie ont dessiné les cartes, construit et tenu le stand. Ils se sont associés à un plasticien pour l'impression des cartes en sérigraphie.

AVRIL 2019 : Expérimentation publique : U4

Le 28 avril 2019, le parc du Haut Fourneau U4 a donné carte blanche au MEMÔ et à la Compagnie TITANOS pour organiser une fête foraine.

L'occasion pour la Compagnie de :

- collaborer avec des artistes (photographes, plasticiens) et des techniciens pour construire avec le Mémo une proposition artistique complète
- diffuser ses spectacles (Carrousel Titanos et Impérial Trans Kairos)
- proposer des scénographies vivantes existantes et revues pour l'occasion (cabanes à bascule, arche de site, pistacolle - atelier tout public de scénographies textiles portées).

PROGRAMME PREVISIONNEL AJUSTÉ SYNTHÈSE

Ce tableau présente en synthèse les ajustements opérés sur le programme 2018>2019 par rapport à celui déposé avec la demande de soutien auprès de la région en février 2018.

*les activités ~~barrées~~ ont été reportées
les activités précédées d'un « + » ont été ajoutées au programme.*

septembre 2018 > septembre 2019		
Automne 2018	Chantier ouvert (bois-mobilier) Diffusion Ouroboros aux Escapades	1 week-end 1 week-end
Hiver 2018-2019	+ Visite de la Fabrique Titanos + Séminaire illumination - Carnaval + Chantier ouvert (impression)	+ 1 après-midi + 1 week-end + 1 week-end
Printemps 2019	+ Expérimentation publique - Autre foire - Max Végas Laboratoire de recherche sur L'illusion Projet participatif des Caisses à Savon Diffusion Impérial Trans Kairos - U4 + Expérimentation publique - U4 + Ateliers sur l'ingénierie du déploiement	+ 1 week-end 1 semaine 3 semaines 1 week-end + 1 week-end + plusieurs jours
Été 2019	Expérimentation publique Festival Scènes de Rue + Expérimentation publique Paléo Défi Architectures foraines	2 semaines + 2 semaines 2 jours

Explications :

> Etant fortement investis dans l'organisation du festival Michtô, les interprètes d'Ouroboros ont finalement refusé de jouer aux escapades, par raison.

> La mairie de Maxéville, fortement intéressée par le projet des Caisses à savon, a souhaité donner plus d'ampleur à ce projet en repoussant sa réalisation à l'été 2020. Le changement dans l'équipe du service culture doit également être considéré.

> Pour la seconde édition de l'Autre foire, la Compagnie a souhaité faire une proposition de stand.

> Le directeur artistique du festival Scènes de rue avec lequel la Compagnie travaille sur l'expérimentation publique n'a pas pu consacrer suffisamment de temps cet automne à la préparation du partenariat (candidature + nomination au CNAREP d'Aurillac). il a néanmoins souhaité accueillir la pour un séminaire sur les illuminations.

> Pour pouvoir coller avec le programme de l'Ecole d'architecture, il a été décidé avec les professeurs d'organiser 2 devis architecturaux sur l'année universitaire 2019-2020.