

Scénographe, créatrice de costumes, illustratrice et artiste plasticienne, Cécile Léna multiplie les supports et matières, déclinant son savoir-faire autour de plusieurs disciplines artistiques. Aux côtés des metteurs en scène tels que Catherine Marnas, Anna Nozière, François Duval ou encore Nabil El Azan et Anton Kouznetsov, son travail de scénographe s'adapte et ne cesse de se réinventer au fil de ces collaborations et des différentes formes d'écritures théâtrales qu'elles peuvent prendre.

En parallèle, elle conceptualise et crée des installations de théâtre miniature. Avec l'installation *L'Espace s'Efface*, créée en janvier 2008 (véritable immersion dans une maison indochinoise et quatre de ses pièces), Cécile Léna poursuit ce travail de boîtes et de maquettes à l'occasion d'une carte blanche proposée par l'Opéra National de Bordeaux en 2010, pour laquelle elle confectionne *des Airs & des Accords* : deux maquettes d'inspiration lyrique où elle mêle subtilement son et lumière. En 2013, elle associe le spécialiste et journaliste de jazz Philippe Méziat à son projet *JazzBox*, où embarqué dans un univers visuel et sonore, le spectateur est convié à écouter l'évolution historique et géographique du jazz (8 histoires au sein de 8 lieux fictifs de jazz). Avec *FreeTicket Kilomètre Zéro*, imaginé pour l'arrivée de la LGV à Bordeaux et à Rennes, Cécile Léna nous offre un voyage insolite au travers des paysages imaginaires et réels, poursuivant l'histoire fictive d'un boxeur par le biais de plusieurs installations immersives. À la suite de nombreux voyages, Cécile Léna a exposé plusieurs de ses carnets et croquis (Asie du Sud Est, Pakistan, Russie, Palestine, Inde) et a illustré notamment les ouvrages de Michel Serres (*Ciel ! mon Étoile*), Hubert Reeves (*Le Joli petit monde*) ou encore Georges Charpak (*La Main à la pâte*).

“ À L'AUTRE BOUT DU FIL ”

Temps fort consacré à la marionnette

JEUDI 9 NOVEMBRE À 20H15 **APOTHÉOSE DU FAIT DIVERS** C'EST TOUT, MAIS CA FAIT PEUR ! \ **MARIONNETTES**

Pierre Bellemare
Emilie Valantin

MARDI 14 NOVEMBRE À 20H15 **LES OS NOIRS** \ **MANIPULATION DE MATIÈRES**

Phia Ménard | cie Non Nova

VENDREDI 17 NOVEMBRE & SAMEDI 18 NOVEMBRE À 20H15 **PALOMAR & DU RÊVE QUE FUT MA VIE** \ **THÉÂTRE DE PAPIER**

Cie Pensée Visible | Cie Les Anges au Plafond

SAMEDI 18 NOVEMBRE & DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 14H30 **LE CRI QUOTIDIEN** \ **POP UP**

Cie Les Anges au Plafond

MARDI 21 NOVEMBRE À 20H15 **ET BIEN, DANSEZ MAINTENANT** \ **MARIONNETTES**

Ilka Schönbein - Theater Meschugge

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H15 **TREMBLEZ, MACHINES ! & ANIMAL ÉPIQUE** \ **THÉÂTRE D'OBJETS** - Dès 7 ans

Cie Les ateliers du spectacle

FREE TICKET KILOMÈTRE ZÉRO & L'ESPACE S'EFFACE

Cécile Léna

Exposition du 9 novembre au 20 décembre

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Jusqu'à 20h les soirs de spectacle

Samedi 18, dimanche 19 et samedi 25 novembre de 14h à 18h

ville de **gradignan**

Conversation avec Cécile Léna

Jeremy Tristan Gadras : Vous êtes scénographe pour le théâtre et créatrice de costumes. Parallèlement à ces deux activités, vous êtes artiste plasticienne depuis plus de 15 ans, en conceptualisant et confectionnant des maquettes actives où se déploient des spectacles miniatures, un théâtre à échelle réduite. Pouvez-vous nous parler de votre fascination pour les espaces miniatures ? Est-ce le prolongement, l'extension de votre pratique de scénographe ?

Cécile Léna : Cette création est une passerelle entre mon travail de scénographe de théâtre et celui que je mène en parallèle avec mes spectacles miniatures depuis plus de 15 ans. Ma formation première de scénographe remonte à la fin des années 90, à l'école du Théâtre National de Strasbourg. J'y ai appris la conception et la fabrication de décor de théâtre à partir de l'objet maquette – une technique qui tend aujourd'hui à être supplantée par les logiciels en 3D. Ce savoir faire artisanal est à la source de mon travail actuel. Dans l'installation présentée ici, je présente d'une part, huit boîtes qui ne sont pas des miniatures à proprement parler puisque je les réalise sans respecter d'échelle particulière. D'autre part, et ce pour la première fois, j'invite le spectateur à rentrer dans une grande boîte, décor à l'échelle 1 : celui d'un compartiment de train. Mon parcours pourrait être celui du passage des "maquettes outils", faisant partie du processus de création d'une pièce de théâtre (vouées à disparaître une fois la pièce créée), à la maquette comprise comme finalité artistique qui se met en scène pour elle-même. Pour le spectateur, je tiens à préciser qu'une dizaine d'années sépare les créations *L'Espace s'Efface* et *FreeTicket Kilomètre Zéro*, bien que ce dernier soit la continuité architecturale du premier : on y trouve les mêmes lieux dans d'autres espaces temporels et géographiques.

Dans le champ artistique, il est bien malaisé de donner une définition stricte à l'"installation" ; si ce n'est la plus ouverte : une œuvre fonctionnant comme un dispositif relationnel, une pratique comprise comme une expérience sensorielle que le corps entier du spectateur peut éprouver. Vos travaux sont-ils motivés par ce besoin de dialogue avec le spectateur, visant à produire une expérience sensible ?

La lignée artistique dans laquelle je m'inscris invite le spectateur à une expérience sensible en présence d'une œuvre... Si l'on considère mon travail comme relevant de l'installation, c'est alors un dispositif qui invite à un tête à tête, à une rencontre singulière, dans l'intime des choses chuchotées au creux de l'oreille. Si dialogue il y a, c'est peut-être celui du spectateur avec sa propre expérience, avec ses souvenirs, sa nostalgie, ses lectures... Mes décors peuvent ramener à la surface de la conscience, comme un effet miroir, des instantes "madeleines". Le dialogue repose également sur les espaces d'interprétation ménagés à la fois par la construction de la bande son (Loïc Lachaize pour *Kilomètre Zéro*) et par l'auteur des textes (Didier

Delahais pour *FreeTicket KM0*). Enfin, l'engagement du corps est de toute importance, notamment sa place dans l'espace face à l'œuvre. Pour *FreeTicket*, le corps du spectateur est littéralement *mis en boîte*, il entre dans le tableau... Il éprouve réellement – par les effets mécaniques du dispositif – les sensations d'un voyageur. Corps réel dans ce cas très précis, mais aussi corps fantasmé dans les sensations peut-être nouvelles suscitées par l'environnement plastique, onirique des paysages imaginaires proposés. N'avez-vous jamais conservé précieusement un billet de train, d'avion ou de bus parce que vous saviez qu'il allait vous rappeler éternellement un voyage ? Ce billet vous l'avez retrouvé des années plus tard, glissé entre les pages d'un roman inachevé. Ses couleurs ont pâli, ses coins sont cornés, mais vous relisez sa destination, sa date : les souvenirs reviennent... Une destination improbable, le déroulement d'un paysage unique, l'autre bout du monde, une rencontre, cette femme ou cet homme assis en face de vous dans le compartiment, son regard, sa voix... le rendez-vous qui vous attend à la gare, celui que vous avez quitté sur le quai. Seulement, la mémoire joue des tours, vous ne savez plus trop, c'est flou et lointain et c'est pourtant inscrit dans votre corps parce que vous l'avez vécu, senti, ressenti. Alors vous glissez de nouveau le billet dans le roman que vous reposez sur l'étagère et vous savez que le souvenir est gardé secret entre les mots.

Avec *Free Ticket*, vous convoquez plusieurs disciplines. Ainsi, l'ensemble tire sa force de l'hybridation de ces différents domaines, où le visuel et le sonore s'unissent, l'image mais également la narration d'un texte se lient pour créer du sens. Comment s'est pensée la collaboration avec d'autres créateurs ?

La collaboration artistique est la base même de ma formation professionnelle. Si bien entendu, in fine, je signe l'œuvre, tout le chemin qui a contribué à sa présence est constitué de rencontres. Je travaille avec les mêmes équipes qui sont à l'œuvre dans le spectacle vivant : pour *FreeTicket*, un auteur (Didier Delahais), des comédiens (Thibaut de Montalembert, Yilin Yang, Miglen Mirtchev, Stéphanie Moussu), un créateur sonore (Loïc Lachaize), un créateur lumière (Jean-Pascal Pracht), un constructeur (Marc Valladon), un vidéaste/réalisateur (Carl Carniato), des électroniciens et chercheurs (une collaboration est en cours avec l'équipe POTIOC de l'INRIA-Institut national de recherche en informatique augmentée). La dramaturgie de cette création a impliqué dès le début une réflexion sur la place des outils numériques. Ils sont d'ailleurs véritablement envisagés comme un élément de narration, au même titre que les voix, les sons et les lumières qui habitent les espaces de représentation miniature. Ainsi, les réminiscences suggérées pas les boîtes apparaissent au spectateur de manière très diverses.

Pensez-vous que la juxtaposition du son, de la vidéo, la lumière, le texte, dans une architecture miniature permette à votre écriture dramaturgique d'être plus immersive ? Le ticket délivré à l'entrée de l'installation n'est-il justement pas une invitation au spectateur à devenir un participant réel de l'installation ?

Effectivement... Du spectacle vivant théâtral, j'ai appris comment inventer des "réalités fictionnelles", l'art de l'illusion vraisemblable... Cela en activant tous les sens, mais aussi en mettant le spectateur à un point de vue très spécifique... Si ses sens sont sollicités par le tissage de l'image et du son, l'endroit où je le place, où je place plus précisément son œil (quasiment au millimètre près) devant la maquette gomme pratiquement le quatrième mur du théâtre. Cela lui procure alors un angle de vision qui l'immerge de fait dans le climat de la situation...

Propos recueillis par Jeremy Tristan Gadras, novembre 2017

FREETICKET KM0
Conception, réalisation & scénario
Cécile Léna
Texte
Didier Delahais
Comédiens
Thibaut de Montalembert
Yilin Yang
Miglen Mirtchev
Stéphanie Moussu
Création sonore & conception technologique
Loïc Lachaize
Création lumière
Jean-Pascal Pracht
Régie générale & construction décor
Marc Valladon
Création vidéo & réalisation
Carl Carniato
Jean-Christophe Aubert
Développement multimédia
Fabrice Moinet
Mapping vidéo
Hieros Gamos
Electronique
Jean-François Ciutat

L'ESPACE S'EFFACE
Conception & réalisation
Cécile Léna
Comédiens
Thibaut de Montalembert
Hélène Babu
Création sonore
Xavier Jolly
Conception & régie lumière
José Victorien
Construction
Marc Valladon