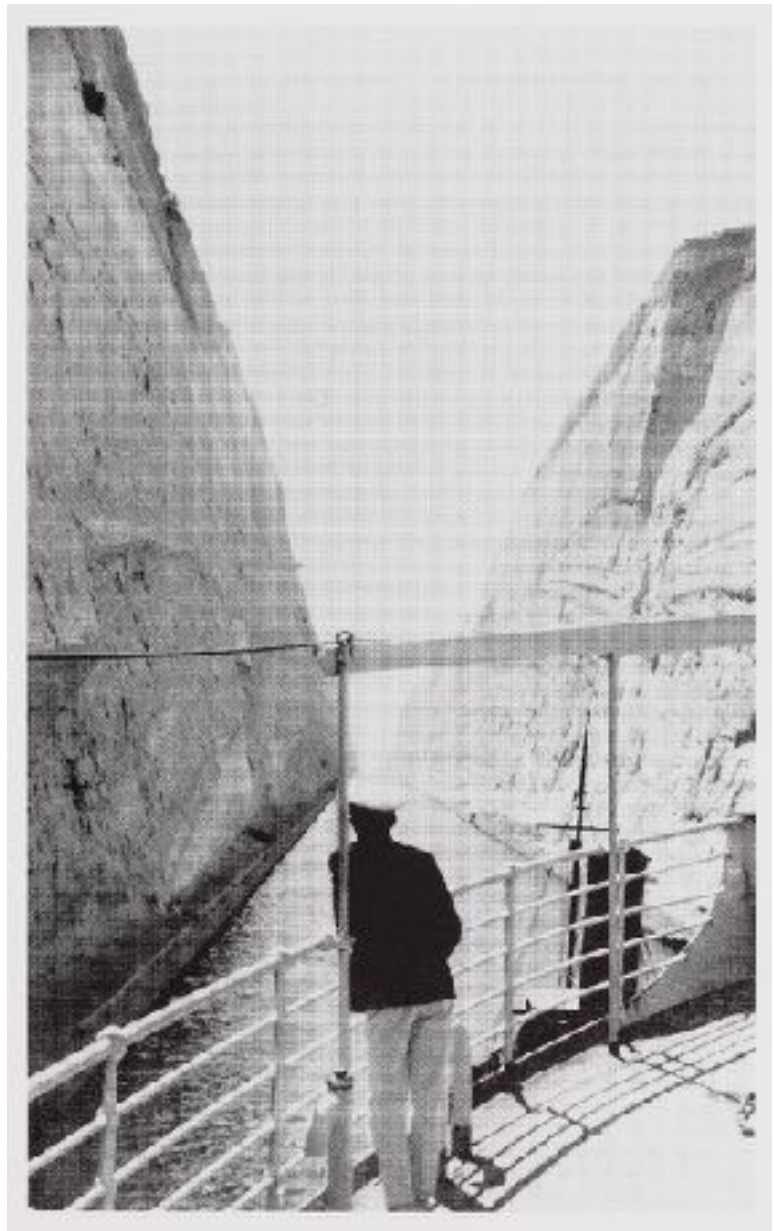

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. HISTOIRES DE NAVIGATEURS

Conférence-performance pour 2 ou 3 voix & 1 chœur de synthèses

COLLECTIF BRÔLE MAISON_Benoit Villain
2023/2024

LE COLLECTIF BRÛLE MAISON

Le collectif Brûle-Maison est né de la rencontre entre danseurs, chorégraphe, plasticien, commissaire d'exposition, musicien, architecte, traductrice. Il accompagne différents projets artistiques et curatoriaux. Il a accompagné la mise en place d'expositions tels que *Over the Rainbow* (Lille, Nantes, 2008-2009), *La ville inadaptée* (Clermont-Ferrand, 2013) ou encore un cycle de conférences-performances sur la relation entre le corps et la ville (Lille, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 2010-2013). Il a porté des projets de recherche tels que *For a Common Defense*, projet qui étudie les relations entre politique étrangère et politique culturelle depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

En 2019, sous l'impulsion de ses membres, le collectif fait évoluer ses axes de soutien vers des projets plus transversaux notamment dans le domaine des arts performatifs. Il décide ainsi d'accompagner des créations chorégraphiques telles que *Judith JHP*, création collective de Benoit Villain (artiste plasticien), Yohann Baran et Nolwenn Ferry (chorégraphes et danseurs), *Jay* de Yohann Baran ou encore le projet de conférence-performance *D'Homère à Le Corbusier. Histoire de Navigateurs* de Benoit Villain.

PRÉSENTATION DU PROJET

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. Histoires de navigateurs est un projet qui inaugure une recherche aux formes transversales. Cette première réalisation explorera la question de l'architecture et de l'urbanisme à partir du modèle de la ville fonctionnelle développée depuis les années 30, modèle qui marqua l'histoire et la pratique de l'urbanisme jusqu'à nos jours avec un impact fondamental dans la construction sociale et culturelle de notre rapport à la ville.

Cette recherche s'inscrit dans la continuité d'expositions qui abordaient ces questions de manière transversale : *Xéros, Projet Mobile et Reproductible sur les sexualité et l'espace* (Le Magasin - CNAC, Grenoble, 2002), *La Ville Inadaptée* (La Tôlerie, Clermont-Ferrand, 2013). Elle est l'occasion de ré-interroger, sous des formes différentes, certains sujets posés dans les expositions de Grenoble et de Clermont-Ferrand : le rapport de l'architecture à la construction navale ; la question des 4 fonctions du modèle fonctionnelle ; la manière dont la ville peut être vue/perçue à travers notre corps ; « la conception sexuelle » de l'objet urbain et de la ville.

A l'occasion du 4e Congrès International d'Architecture Mondiale - qui se déroule sur un bateau de croisière entre Marseille et Athènes -, architectes, urbanistes, historiens de l'art et de l'architecture, discutent et débattent de l'avenir de la ville. Le principal concept sous-jacent, qui marquera

durablement l'urbanisme et l'architecture moderne, est le principe de la ville fonctionnelle. Les principes définis par les participants seront repris et très retravaillés par Le Corbusier, qui les publiera en 1941 sous le titre *La Ville fonctionnelle*. C'est cette notion de fonctionnalité que propose d'interroger cette recherche. Le concept de la cité tel qu'il fut porté par les architectes modernes, est-il réellement adapté à l'expérience que

nous en faisons ? Penser, à priori, un organisme architectural ou urbain en fonction d'une situation, d'une fonction ou d'un désir, n'est-ce pas faire en sorte qu'il perde sa fonction, son usage lorsque le contexte aura changé ? Quel devenir, dans ce cas, pour ces formes construites de la ville ?

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. HISTOIRES DE NAVIGATEURS

Ce premier volet s'intéresse à une période fondamentale de l'histoire de l'architecture, celle de l'entre-deux guerre qui vit émerger les fondements de l'architecture moderne et du concept de ville fonctionnelle. Il propose de porter un regard critique sur les parallèle entre architecture et construction navale en proposant des récits parallèles aux récits historiques dans une écriture transversale entre lecture, théâtre, opéra. Il s'agit d'interroger l'histoire telle qu'elle est habituellement transmise, d'une exploration de récits parallèles aux récits historiques en l'abordant à partir de certains mythes et récits qui en sont faits.

L'histoire prend son point de départ dans l'organisation du CIAM IV en 1933 sur le SS Patris II, navire de croisière de la Neptos Lines. Elle va croiser un des moments de l'histoire de l'architecture avec ceux des grandes compagnies transatlantiques, de navigateurs, de personnages de cinéma, ou de littératures épiques. Le projet

associe images d'archives, extraits de films, textes écrits pour l'occasion et œuvres littéraires à travers un montage croisant les formats de la conférence, de la lecture, de la performance et du chant.

LE CHANT ET LA DIMENSION POLYPHONIQUE

La conférence-performance intègre un passage du « Chant II » de *l'Illiade*. Dans ce chant, l'aède suspend son récit de la guerre de Troie pour se lancer dans une énumération des forces grecques en

présence. Le « Catalogue » offre un aperçu très précieux de la situation géopolitique de la région, même si la question de la date reste ouverte : XIIIe siècle av. J.-C. – date supposée de la guerre de Troie –, VIIIe siècle av. J.-C. ? – époque contemporaine d’Homère.

Le texte d’Homère est marqué par la répétition, tel un refrain, d’une même structure lexical. Cette phrase, « *Et ils étaient venus sur ...* » + nombre des navires amenés par chaque peuple grec, est positionnée à intervalle plus ou moins régulier dans les descriptions des forces en présence. Cette dimension quasi rythmique et musicale permettra de donner une dynamique spécifique dans le déroulé de l’acte principal de la conférence-performance.

La référence au chœur antique, dans la manière de performer ce texte permet d’ouvrir une autre dimension dans l’écriture dramatique du projet. La fonction du chœur dans ce projet se caractérise par ce que Roland Barthes nomme le « Commentaire¹» : le chœur, agent de la rationalité, confère un sens aux actions des personnages. Chez les Grecs de l’époque classique, l’émotion était refoulée au profit de « l’élément sémantique », de la compréhension et de l’activité de la pensée : « [...] au début, il dialogue avec l’acteur par la voix du coryphée, il l’entoure physiquement, le soutient ou l’interroge, il participe sans agir mais en commentant, bref il est pleinement la collectivité humaine affrontée à l’événement, et cherchant à le comprendre »². Le chœur est donc essentiellement parole humaine : la parole des choreutes et du coryphée, garantie contre la prééminence de l’élément pathétique, n’est pas incompréhensible ; elle demeure une parole intelligible. En 1953, dans « Pouvoirs de la tragédie antique », il considérait le chœur comme l’élément qui, par sa parole, fait apparaître une « Histoire pensée »³.

Les chœurs seront travaillé à partir d’une plateforme de création de voix de synthèse comme un moyen de nous interroger sur les formes du récit historique tel qu’il nous parvient⁴. Cette utilisation de la

¹ Roland Barthes, « Pouvoirs de la tragédie antique »

² Roland Barthes, « Le théâtre Grec »

³ Roland Barthes, « Pouvoirs de la tragédie antique »

⁴ Au moment de la mise en place d’un laboratoire de recherche pour ce projet, la question de l’intelligence artificiel, des récits et narrations qu’elle permet d’écrire et/ou réécrire fait débat avec l’apparition de logiciel comme Tchat GPT et l’utilisation toujours plus importante de logiciels de reconnaissance vocale.

technique de voix de synthèse permettra aussi de différencier les formes de récits présent dans la conférence-performance.

LA LISTE COMME UNE DES FORMES PRINCIPALES POUR LE RÉCIT

Le texte d'Homère donne aussi des indications dans la manière de structurer les autres récits utilisés dans ce projet. La forme de catalogue - employé par Homère qui fait scander à l'aède la liste des navires - sera une forme que l'on retrouvera dans certains textes écrits pour la création de la conférence : le récit du CIAM IV, les histoires de quelques bâtiments comme le Flatiron Building, la villa Cavrois, le Paquebot, le choix de certaines archives ...

UN PROJET ENCRÉ DANS LE TERRITOIRE RÉGIONAL

La performance intègre diverses références architecturales qui font le lien entre le développement de l'architecture moderne et le développement de la construction naval. Certaines de ces références majeurs de l'histoire de l'architecture sont issues de la région Hauts-de-France à l'image Villa Cavrois, ou le quartier excentrique à Dunkerque. Un travail de recherche documentaire aux archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque est conduit afin de nourrir le projet.

De même, les interprètes/lecteurs qui seront engagés sur ce projet seront issus des Hauts-de-France en cohérence avec les enjeux du collectif de faire travailler des artistes du territoire.

LA DIMENSION INNOVANTE

La conférence est une forme particulière de récit, au même titre que le théâtre, le roman, ou l'opéra. Elle fait appel à des codes de

mise en scène du conférencier, personnage représentant classiquement le savoir, face à un public venu pour écouter le récit qu'il fait d'un événement historique, d'un concept, d'une création. Aujourd'hui encore, elle conserve un format assez classique.

Depuis quelques années, elle fait l'objet de recherches et d'explorations de la part d'artistes, de chercheurs, qui interrogent la conférence dans le rapport qu'elle instaure entre le conférencier, son objet et son public. La proposition de cette performance-conférence a comme objectif d'interroger cette pratique culturelle en innovant sur son format, en associant différents médiums et différentes formes de récit qui ne lui sont pas propre :

- la répartition de la parole entre plusieurs lecteurs/acteurs
- l'intégration d'un chœur qui est présent pour « commenter » la situation
- une mise en scène spatiale de la conférence

LA PUBLICATION

En lien avec la logique du Collectif Brûle-Maison de porter des projets transdisciplinaires et protéiformes, *DE L'INADAPTABLE À L'INADAPTÉE - 1. Histoires de navigations* se déploiera également sous la forme d'un livre d'artiste qui pourra être distribué au public de la conférence. Cette publication se présente sous la forme d'un leporello de 36 pages reprenant certains documents utilisés dans la performance autour du texte du « Catalogue des Vaisseaux » d'Homère.

Spécificités techniques

- Leporello format fermé : 128 x 210 cm
- Tirage couleur recto sur papier

Quelques textes utilisés pour la conférence-performance

- *L'illliade*, Homère
- *Vers une architecture*, Le Corbusier
- *Revue de presse*, Association de sauvegarde de la Villa Cavrois
- *The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960*, Eric Paul Mumford

- *Luc Deleu: T.O.P. Office: Urban Space*, sous la direction de Guy Chatel et Davidts de Wouters
- Livre de la *Genèse 6.1-22* (construction de l'arche de Noé)
- Alfred Stieglitz, "I Photograph the Flat-Iron Building," *Twice a Year* 14/15 (Fall/Winter 1946/47)

Exemples de montages de textes

LECTEUR 01 : Samedi 29 juillet 1933.

Le navire de la Neptos Lines propose des croisières en Méditerranée entre Marseille et Athènes. Parmi les passagers de cette croisière, des délégations nationales d'architectes et d'urbanistes sont venues présenter leurs contributions et exposer leurs visions de la ville à l'occasion du 4e *Congrès International d'Architecture Moderne* sous l'intitulé « La ville fonctionnelle ». Initialement prévu en Union Soviétique, le CIAM s'est finalement réuni sur le navire de croisière grâce à l'aide de Christian Zervos, éditeur parisien des *Cahiers d'art* et fervent promoteur de la nouvelle architecture moderne.

VOIX DE SYNTHÈSE 02 : Et Aias avait amené douze neufs de Salamis, et il les avait placées auprès des Athéniens. Et ceux qui habitaient Argos et la forte Tiryntha, Hermionè et Asinè aux golfes profonds, Troixènè, Eiôna et Épidauros qui abonde en vignes ; et ceux qui habitaient Aigina et Masès étaient commandés par Diomèdès, hardi au combat, et par Sthénéliôs, fils de l'illustre Kapaneus, et par Euryalos, semblable aux Dieux, fils du roi Mèkisteus Taliônide. Mais Diomèdès, hardi au combat, les commandait tous.

CHOEUR DE SYNTHÈSE : Et ils étaient venus sur quatre-vingts neufs noirs.

LECTEUR 01 : Selon les minutes enregistrées par les sténos, près d'une centaine de délégués, invités et épouses embarquèrent sur le navire.

La délégation nationale suisse est la plus importante. Emmenée par Siegfried Giedion, historien d'art et d'architecture, elle compte parmi ces membres Carola Giedion-Welcker, historienne de l'art, Rudolf Steiger, Werner Moser et Alfred Roth, tous trois architectes.

VOIX DE SYNTHÈSE 02 : Et ceux qui habitaient la ville forte et bien bâtie de Mykèna, et la riche Korinthos et Kléôn ; et ceux qui habitaient Ornéia et l'heureuse Araithyrée, et Sikiôn où régna, le premier, Adrèstos ; et ceux qui habitaient Hipérèsia et la haute Gonoessa et Pellèna, et qui vivaient autour d'Aigion et de la grande Hélikè, et sur toute la côte, étaient commandés par le roi Agamemnôn Atréide.

CHOEUR DE SYNTHÈSE : Et ils étaient venus sur cent neufs, et ils étaient les plus nombreux et les plus braves des guerriers. Et l'Atréide, revêtu de l'airain splendide, était fier de commander à tous les héros, étant lui-même très brave, et ayant amené le plus de guerriers.

(...)

LECTEUR 01 : Wim van Bodegraven, [DIAPO 13D] Cornelius Van Eesteren et Cornelius Van der Linden sont quant à eux les trois représentants néerlandais.

Le groupe belge est composé de Victor Bourgeois, architecte et Raphaël Verwilghen, ingénieur et architecte.

Le groupe italien est composé de Piero Bottoni, Gino Pollini, Giuseppe Terragni, et Pietro Maria Bardi, galeriste, et éditeur de la nouvelle revue rationaliste *Quadrante*.

CHOEUR DE SYNTHÈSE : Et ils étaient venus sur cinquante neufs, et dans chacune il y avait un grand nombre d'Arkadiens belliqueux. Et le roi Agamemnôn leur avait donné des

nefs bien construites pour traverser la noire mer, car ils ne s'occupaient point des travaux de la mer.

LECTEUR 01 : Le groupe espagnol est venu lui aussi en nombre avec José Luis Sert, Josep Torres Clavé, Antoni Bonet et Ricardo Ribas.

Les grecs John Despotopoulos, Isaac Saporta, Stamo Papadaki prennent la tête de la délégation venue d'Athènes.

CHOEUR DE SYNTHÈSE : Et chaque chef conduisait dix nefes rapides où étaient de nombreux Épiens. Amphimakhos et Thalpios commandaient les uns ; et le premier était fils de Kléatos, et le second d'Eurytos Aktoriôn. Et le robuste Diôrès Amarynkéide commandait les autres, et le divin Polyxeinos commandait aux derniers ; et il était fils d'Agasthéneus Augéiade.

LECTEUR 01 : Alvar Aalto, qui monte à bord du navire à Athènes pour le voyage retour et Nils Gustav Hahl représente la Finlande.

Enfin, les danois, Poul Hansen et Arno Sorenson, les norvégiens Herman Munthe-Kaas et Frithjof Reppen, les polonais Roman Piotrowski, Helena et Simon Syrkus, Barbara et Stanislaw Brukalski, ainsi que le yougoslave Ernest Weismann composent les plus petites délégations.

CHOEUR DE SYNTHÈSE : Et ils étaient venus sur quarante nefes noires.

LECTEUR 01 : Dès le lendemain du départ, sur le pont-promenade du bateau et sous un soleil radiant et chaud, les délégations entamèrent les discussions et les réflexions à propos du futur de la ville. On disposa 33 plans à l'échelle de projets pour des villes modernes apportés par les délégations de chacun des pays représentés. Durant deux jours, chacune des délégations va faire la présentation des plans ainsi préparés.

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. HISTOIRE DE NAVIGATEURS

Conférence-performance pour 3 voix et 1 chœur de voix de synthèse.
Durée : 1h/1h15

ÉQUIPE DE RECHERCHE

Arthur Arbenz, Corentin Hot, Valentin Jensen, Margot Madec, Benoit Villain

ÉQUIPE DE CRÉATION

Écriture : Benoit Villain

Écriture musicale : Valentin Jansen

Recherche dramaturgie et mise en scène : en cours

Montage vidéo : Benoit Villain

Production : Cie Brûle-Maison

Coproduction : en cours

Partenaires : Centre de Mémoire Urbaine d'Agglomération, Dunkerque ;
LaM Lille Métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art
brut, Villeneuve d'Ascq ; Château Coquelle, Dunkerque.

BIOS

Valentin Jansen

Chanteur lyrique et compositeur de musique à l'image et musique « classique » de concert. Valentin commence à étudier la musique et composer dès son plus jeune âge. Il formalise par la suite cet apprentissage en intégrant le Conservatoire de Lille (CRR), en classes de Composition, Ecriture et Orchestration, puis en Chant. Il obtient les prix d'Ecriture et de Composition à l'unanimité du jury avec les félicitations en 2015 et 2016, ainsi qu'un prix de composition décerné par la SACEM.

En 2014, il obtient un Master en Audiovisuel, spécialité Son, à l'Université de Valenciennes. Cette formation lui permet d'appréhender les enjeux et les contraintes - techniques et artistiques - de la chaîne de production au cinéma et dans la musique, en particulier.

En 2020, il intègre la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles pour poursuivre sa formation de chanteur. Il a l'occasion de se produire (avec les Chantres du CMBV), entre autres, à la Chapelle Royale du Château de Versailles, à l'Opéra Royal de Versailles, au Théâtre des Champs-Élysées, avec de grands ensembles comme Les Ambassadeurs, Les Surprises ... Il travaille également avec le Concert Spirituel, l'ensemble Sequentiae, Spirito, le chœur de chambre Septentrion, l'ensemble Ars Figuralis ...

Il a écrit, entre autres, pour ARTE, pour le Trio à cordes de Paris, les étudiants de l'École Supérieure de Musique et de Danse (ESMD) de Lille et du Conservatoire de Lille, l'orchestre Valentiana, les chœurs « Adventi » et « Qu'Artz », différents court-métrages, documentaires et films, etc. Il remporte en 2018 la médaille d'or du concours de composition du Festival Les Inouïes d'Arras, pour son Quatuor à cordes n°1, ainsi que la commande du Trio à cordes n°1 pour le Trio à cordes de Paris.

—

Benoit Villain

Né en 1977, diplômé de l'école des Beaux-Arts de Dunkerque (2001) et membre de la 11e session curatoriale de l'école du Magasin - Centre National d'Art Contemporain à Grenoble (2001/2002), Benoit Villain est artiste et commissaire d'exposition. Responsable de la programmation artistique et culturelle au LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut, il anime une réflexion sur la place des arts performatifs dans le cadre muséal. Cette réflexion porte sur la perception et la compréhension du caractère contemporain de l'œuvre et explore les

dimensions du geste et du temps dans les processus artistiques.

En tant que commissaire d'exposition il a réalisé le projet *Xéros, Projet Mobile et Reproductible sur les sexualité et l'espace* (Le Magasin - CNAC, Grenoble, 2002), l'exposition *Over the Rainbow* (Lille et Nantes 2008/2009) ou encore *La Ville Inadaptée* (La Tôlerie, Clermont-Ferrand, 2013).

Il est également co-président de 50°Nord 3°Est, Pôle arts visuels Hauts-de-France & territoires transfrontaliers et membre du Collectif Brûle-Maison.

Depuis 2018, Benoit Villain s'est engagé dans de nouveaux projets en redéveloppant une production plastique personnelle qui interroge notre rapport à l'histoire. A travers une production de dessins, de publications, d'installations, de vidéos, de performances, sa recherche interroge la dimension productiviste de l'art contemporain particulièrement dans le domaine des images. Il s'agit pour lui d'interroger la matière de l'image, cette matière qui constitue le visible et définie, en creux, l'invisible. Il se positionne ainsi dans une posture d'artiste « relecteur d'images ». Réactiver la visibilité et la mémoire d'une image c'est, en quelque sorte, construire de nouvelles interprétations entraînant leur relecture dans un espace entre l'ère de la reproductibilité technique des images et celle des technologies du numérique.

Site web : [Benoit Villain](#)

Collectif Brûle-Maison
30 rue Brûle-Maison - 59000 Lille
collectifbrulemaison@gmail.com
06 10 21 34 61
N° Siret : 50107463700031
Code APE : 9001Z

collectifbrulemaison.com