

CONFÉRENCE DESSINÉE | EXPOSITION

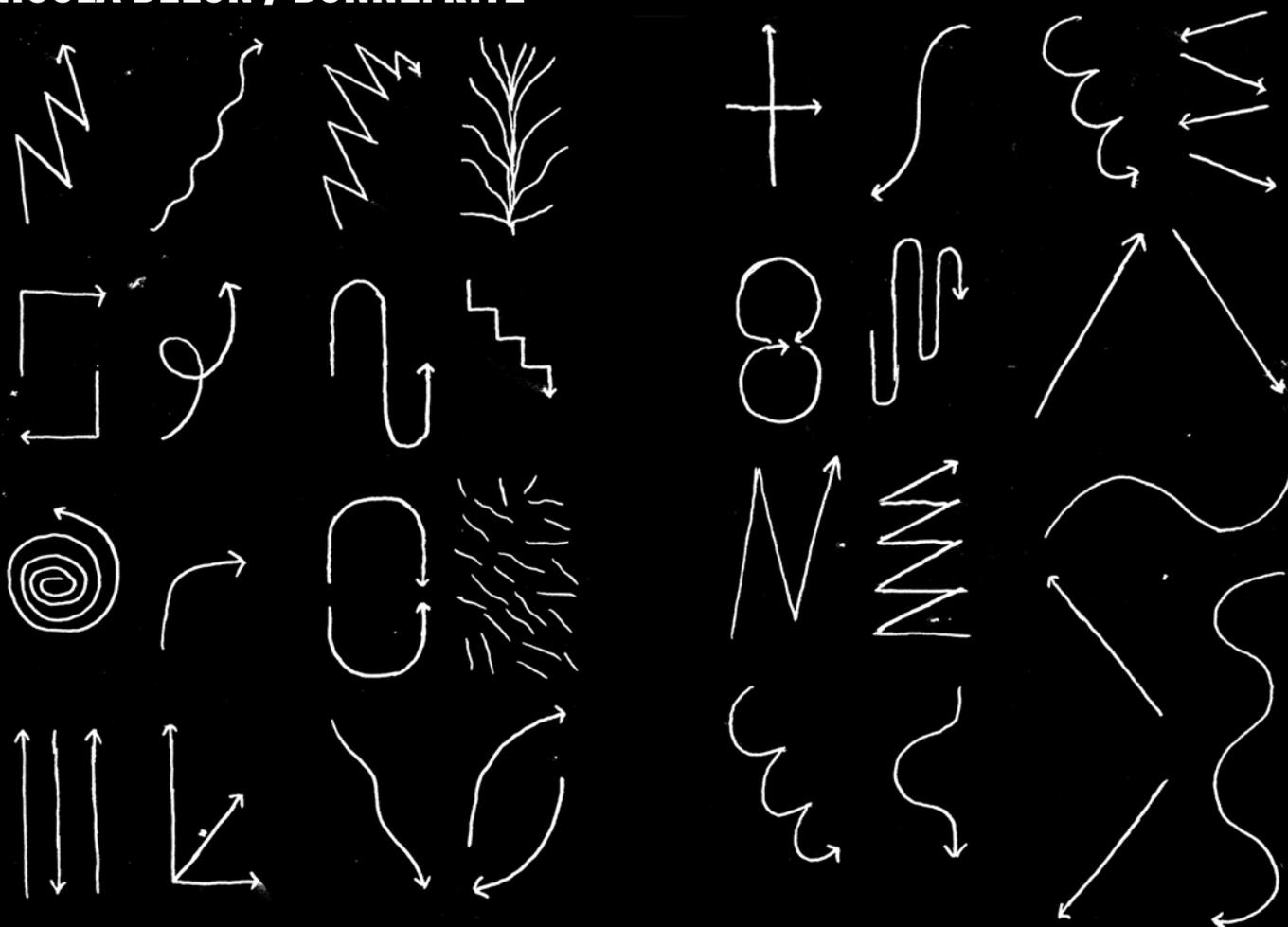
26 MAI 2023

L'ASYMÉTRIE DES BARATINS

CONFÉRENCE DESSINÉE SUR L'HABITABILITÉ

ÉNERGIES DÉSESPOIRS

NICOLA DELON / BONNEFRITE

© Encore Heureux

CONFÉRENCE : VEN 26 MAI À 18H30 / 🕒 1H ENVIRON
ESPACE DES ARTS – STUDIO NOIR

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 – BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
CS 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

L'ASYMÉTRIE DES BARATINS

UNE CONFÉRENCE DESSINÉE SUR L'HABITABILITÉ

Écriture, Performance

Nicola Delon et Benoît Bonnemaison-Fitte

Mise en scène

Ronan Letourneur

Production

Encore Heureux

Coproduction

Le Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie,

Malakoff scène nationale, Théâtre 71

EPCC Espace des Arts – scène nationale Chalon-sur-Saône,

Derrière Le Hublot – scène conventionnée d'intérêt national – art en territoire,

Scènes Croisées – scène conventionnée de Lozère

Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, L'École urbaine de Lyon et Julien Choppin

Accueil en répétitions : Compagnie 111 - Aurélien Bory / La nouvelle Digue - Toulouse

création

LE 8 DÉCEMBRE 2022 au Théâtre de la Cité à Toulouse

calendrier

Le 19 janvier 2023 : Halle aux Grains de Blois / Temps fort Génération climat

Le 26 janvier 2023 : Théâtre 71, scène nationale à Malakoff

Le 26 mai 2023 : L'Espace des Arts à Chalon-Sur-Saône

Durée de la conférence : 60 mn environ suivies d'un échange avec le public.

La matière première de la conférence est issue d'une recherche menée pour l'exposition **Énergies Désespoirs**.

Pour cette exposition, une équipe à la croisée des disciplines s'était constituée venant ainsi mêler la démarche architecturale et urbaine d'Encore Heureux à l'approche scientifique et géographique de l'Ecole urbaine de Lyon.

L'artiste Benoît Bonnemaïson-Fitte dit Bonnefrite venait compléter cette équipe et fabriquer, en peinture, les regards croisés de ces entités iconoclastes et complémentaires.

Pour cette nouvelle création, **Nicola Delon** et **Benoît Bonnemaïson Fitte** sont rejoints par le metteur en scène **Ronan Letourneur**.

“Crise écologique”, “urgence climatique”, “effondrement du vivant”... Les rapports du GIEC se succèdent, les signaux d'alarme s'accumulent. Ces notions qui nous paraissent complexes et lointaines sont pourtant rentrées dans notre quotidien et notre vocabulaire commun. Aujourd'hui usés, vidés de leur sens, ces mots nous laissent au choix démunis ou indifférents. Ce qui est en jeu est pourtant fondamental : il s'agit des conditions d'habitabilité de l'espèce humaine sur Terre.

Après l'exposition **ÉNERGIES DÉSESPOIRS**, cette conférence est née de la rencontre entre les questionnements d'un architecte et l'imaginaire d'un artiste peintre. A la croisée du diaporama et de la performance, les mots et les images dialoguent, portés par la nécessité des récits. Comment et quoi construire quand tout vacille ? Comment investir émotionnellement les chiffres et la complexité ? En direct, la peinture et le dessin traduisent le trouble sur un chemin traversé par les enjeux politiques et les intuitions des alternatives collectives.

Nicola Delon, Benoît Bonnemaïson-Fitte, Ronan Letourneur
avril 2022

L'ASYMÉTRIE DES BARATINS

RACONTER LES MONDES QUI S'EFFONDRENT ET CEUX QU'IL SEMBLE NÉCESSAIRE DE RECONSTRUIRE COLLECTIVEMENT

L'EXPOSITION

Sur une invitation de José-Manuel Gonçalves, le collectif d'architectes Encore Heureux a conçu une exposition présentée dans la halle Aubervilliers du CENTQUATRE à Paris du 29 mai au 29 août 2021.

Cette grande exposition a été envisagée comme un parcours qui oscille de part et d'autre d'une ligne imaginaire, séparant les périls vertigineux de la crise écologique des espoirs les plus énergisants portés par celles et ceux qui décident de s'engager pour un monde qui resterait habitable.

Pour l'occasion, Encore Heureux avait convié l'**Ecole urbaine de Lyon** à rejoindre l'équipe de commissaires et a confié à **Benoît Bonnemaïson-Fitte** la réalisation des peintures offrant des images inédites de l'époque actuelle.

Après **Matière Grise** (Pavillon de l'Arsenal - 2014) et **Lieux infinis** (Biennale d'Architecture de Venise - 2018), **Énergies Désespoirs** est le troisième volet d'une réflexion que mène Encore Heureux à la recherche d'**une architecture plus sobre, plus juste et plus courageuse**.

Cette exposition a souligné l'importance de diversifier les explorations artistiques. Au vu de l'impact des images et des questions nombreuses qu'elle suscitait de la part du public, la **nécessité et l'urgence de la parole se sont faites ressentir**. La conférence qui était en gestation est devenue une évidence.

LA CONFÉRENCE DESSINÉE

Cette conférence qui sera **créée le 8 décembre 2022 au Théâtre de la Cité à Toulouse**, présente la **rencontre** d'une **parole d'architecte, Nicola Delon** cofondateur d'Encore Heureux, et de **dessins réalisés en direct par l'artiste Benoît Bonnemaïson-Fitte**.

Format léger, à la croisée du diaporama et de la performance, cette conférence dessinée a une **vocation de récurrence et d'itinérance dans des contextes variés**. Elle permet d'aller à la rencontre des publics, dans différents lieux, au-delà du temps et de l'espace de l'exposition.

Cette conférence est un **moyen de transmettre autrement, d'ajouter une voix sensible** au contenu scientifique et objectif de l'exposition, une subjectivité en ébullition. Elle a le pouvoir de vraiment raconter une histoire en y insufflant toute la poésie que permet la scène.

**LA MOITIÉ DE
LA POPULATION MONDIALE
SERA EXPOSÉE À
DES TEMPÉRATURES MORTELLES
D'ICI 2100**

L'augmentation des températures, couplée à une forte humidité de l'air, entraîne des conditions climatiques qui peuvent devenir fatales. D'ici à 2100, dans le cadre d'un scénario de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, 48 % de la population sera exposée à des chaleurs mortelles pendant plus de vingt jours par an. Sans ces réductions, ce chiffre pourrait s'élever à 74 % .

**NOUS PLANTONS
DES MICRO-FORÊTS**

L'association Boomforest développe des forêts en ville, en utilisant la méthode des micro-forêts du botaniste japonais Akira Miyawaki. Il s'agit de planter très densément des essences d'arbres locales et diversifiées, pour permettre un développement autonome et rapide de forêts résistantes, notamment en milieu urbain.

**E-MAIL, VISIO, STREAMING,
TÉLÉCHARGEMENT,
NOTRE QUOTIDIEN NUMÉRIQUE
POLLUE**

En 2021, la pollution numérique représente 4 % des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que le transport aérien civil, un coût environnemental qui devrait doubler d'ici 2025. La multiplication des objets connectés, l'essor du télétravail et du e-commerce participent à cet emballement.

**NOUS ACCORDONS
DES DROITS À UN FLEUVE**

Après cent quatre-vingts années de lutte d'une tribu Maori pour la reconnaissance des droits du Whanganui, troisième plus grand cours d'eau de Nouvelle-Zélande, le Tawa Tu Pua Act a été voté le 15 mars 2017. Cette loi reconnaît au fleuve, à ses affluents et aux montagnes qui le bordent, la qualité « d'être vivant unique ».

**LA LUNE ET LES GRANDS FONDS
MARINS SONT LES NOUVEAUX
TERRITOIRES DE LA PROSPECTION
MINIÈRE**

Au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la compagnie canadienne Nautilus Minerals travaille à une mine en eaux profondes pour extraire 3 000 tonnes par jour de sulfures de zinc, de cuivre et d'or. La Nasa, le 10 septembre 2020, a publié un appel d'offres à destination d'entreprises privées afin qu'elles organisent l'extraction du régolite sur le sol lunaire.

**NOUS METTONS LA FORÊT
SUR ÉCOUTE POUR LA PROTÉGER**

Pour lutter contre la déforestation illégale et outrancière des forêts tropicales, l'association Rainforest Connection a bricolé un système d'alerte : des téléphones portables recyclés, reliés aux bureaux des autorités locales, envoient un signal sonore à chaque fois que le bruit d'une tronçonneuse est détecté.

**LE SABLE EST UNE RESSOURCE
SUREXPLOITÉE**

Le premier consommateur de sable est l'industrie de la construction, suivie de l'industrie pétrolière. Son extraction massive érode les littoraux et laisse les eaux salées s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Autour, les terres arables sont impropres à l'agriculture, la faune est bouleversée et les constructions sont affaiblies.

**NOUS STOPPONS
LES GRANDS PROJETS INUTILES**

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, grand centre logistique Amazon à Dambach-la-Ville, téléphérique géant de Saint-Véran, piscine pour déchets nucléaires à Belleville-sur-Loire, ferme usine de cochons à Ossune... Trois cent cinquante projets ont été abandonnés suite aux luttes menées localement par des collectifs citoyens.

**DEUX-CENT FERMES
DISPARAISSENT CHAQUE
SEMAINE EN FRANCE**

Près de 56 % des paysans européens ont plus de cinquante-cinq ans. Leur futur départ à la retraite laisse toute la place à l'industrie agroalimentaire qui rachète leurs terres, entraînant ainsi l'accroissement des monopoles et des monocultures

**NOUS DONNONS AU RIZ
LE STATUT DE SUJET DE DROIT**

Le riz sauvage Manoomin de la réserve White Earth dans le Minnesota est devenu en 2019 la première espèce végétale sujet de droit : droit de s'épanouir dans un environnement exempt de pollution industrielle, droit d'exister sans être breveté ni contaminé par des OGM. Ce statut protège désormais son biotope ainsi que les populations autochtones.

UNE CONFÉRENCE DESSINÉE

Cette conférence est une proposition hybride, tant dans sa forme que dans son contenu.

Elle combine le corpus de l'exposition et les problématiques spécifiques du métier d'architecte, la petite histoire et la grande histoire, la pédagogie et le spectacle, les enjeux politiques sur le socle des intuitions intimes.

LA MATIÈRE PREMIÈRE

Pour élaborer le contenu de l'exposition et de la conférence les architectes d'Encore Heureux se sont associés aux chercheurs en Anthropocène de l'École Urbaine de Lyon, menés par le géographe Michel Lussault et l'urbaniste Valérie Disdier.

Ensemble, ils ont décidé de faire les comptes. Dresser la liste des urgences environnementales et sociales du temps présent, partager le sentiment de désespoir, mais aussi compiler les ressources d'espairs et les énergies qui naissent partout dans le monde et à des échelles variables.

Ils ont défriché, trié et combiné les thèmes, du macro au micro, de la molécule au cycle mondial de l'eau, pour construire du commun : des représentations et des récits.

LA VOIX DE L'ARCHITECTE

Cette conférence fait écho à la fois aux visites guidées qui accompagnent habituellement les expositions, et aux conférences que donnent régulièrement les architectes pour parler de leur travail.

Là où le grand public imagine d'abord l'architecte en dessinateur de bâtiments, il s'agit de raconter concrètement cette position bien particulière, à la confluence d'enjeux urbains, sociaux, historiques, économiques et environnementaux. Comment conjuguer cette conscience d'incohérences avec des envies de justesse, de justice et de douces radicalités ?

Ne pas décrire les projets ou les réalisations, mais raconter les défis de l'architecture aujourd'hui. **Comment continuer à construire quand tout vacille ?**

LES MONDES DESSINÉS

Le dessin a été choisi comme principal médium pour sa légèreté, son efficacité, sa capacité à clarifier les situations et à stimuler les imaginaires.

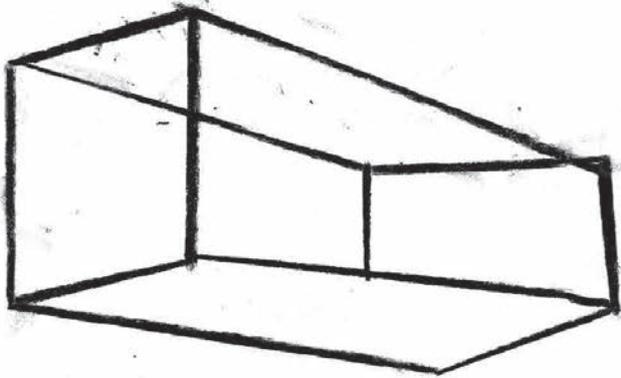
Pour l'exposition, plus de 200 dessins avaient été réalisés par l'artiste Benoît Bonnemaïson-Fitte. Conçus spécifiquement pour ce projet, ils organisaient l'exposition en thèmes et en séquences, créant des îlots narratifs, au moyen de la peinture directement appliquée sur les murs, d'affiches collées, de mots et de flèches : un trait brut et épuré, sensible et percutant, qui traverse les espaces et les imaginaires.

Pour la conférence, c'est en direct que Benoît Bonnemaïson-Fitte dessinera, et partagera le pupitre avec Nicola Delon.

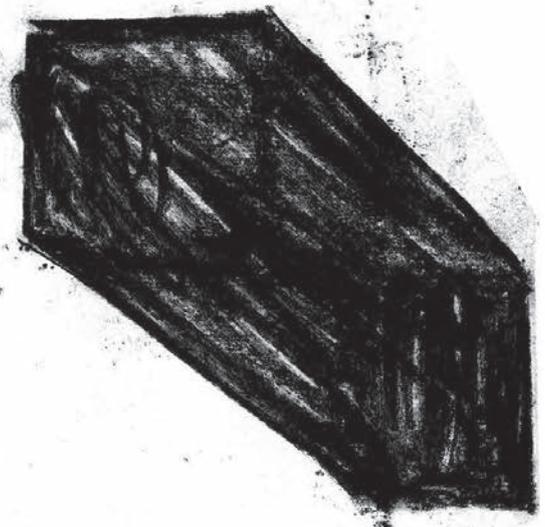
LES MOTS ET LES IMAGES

Nicola Delon et Benoît Bonnemaïson-Fitte accordent les mots et les images pour décrire ensemble les deux versants de l'avenir que sont nos craintes et nos espoirs.

Cette conférence naît de l'envie de mettre en commun, de partager ce qui nous agite individuellement et collectivement. C'est un récit intime, imagé et sensible, un partage de doutes, de colères, de perceptions et de pistes. Le dispositif propose une forme à la rencontre de la «white box» de l'exposition avec la «boîte noire» du théâtre.

La salle d'exposition : la boîte blanche

Le théâtre : la boîte noire

Nous rédigeons un projet de loi à la hauteur de la crise climatique.

Nous proposons de réserver la moitié de la terre aux espèces sauvages.

Un sapin de Noël reçoit 80 à 100 traitements chimiques.

Les mégafeux échappent à tout contrôle, par leur échelle et leur intensité.

L'ÉQUIPE

ENCORE HEUREUX ARCHITECTES

Encore Heureux est un collectif d'architectes fondé par **Nicola Delon** et **Julien Choppin** en 2001. Il est composé de 25 personnes et piloté par Nicola Delon, Sébastien Eymard et Sonia Vu.

Depuis 2001, l'agence a livré une dizaine de bâtiments publics et privés, tout en réalisant des installations, des expositions, des scénographies, des livres et des films. Encore Heureux revendique **une approche généraliste de l'architecture**, en croyant intensément à la nécessité de relier les choses, les êtres vivants et les situations, à rebours d'un monde de spécialistes.

Encore Heureux a assuré le commissariat et la scénographie de deux expositions importantes qui ont fait chacune l'objet de la publication d'un ouvrage collectif. En 2014, avec le pavillon de l'Arsenal, **l'exposition Matière Grise** proposait un regard transversal et prospectif sur le réemploi des matériaux de construction à l'heure de la crise de la matière entre

accumulation des déchets et épuisement des ressources. Il s'agissait de dresser un état des lieux lucide sur les impasses matérielles actuelles tout en présentant 75 projets dans le monde entier qui démontraient par l'exemple d'autres manières plus sobres de concevoir et de construire à partir de matériaux réemployés.

En 2018, Encore Heureux a représenté la France en assurant le commissariat du pavillon français à la 16ème **Biennale internationale d'architecture de Venise avec Lieux infinis**. L'exposition convoquait des lieux tels que les Grands Voisins, l'hôtel Pasteur ou le CENTQUATRE-PARIS qui parviennent à accueillir l'imprévu, intègrent des usages non-programmés, permettent

l'appropriation citoyenne en misant sur la gratuité, l'énergie collective et le désir de commun.

Partisans d'une méthodologie sensible et ouverte et d'une dynamique collective faite d'alliances multiples et joyeuses, Encore Heureux revendique une posture de « généreux généralistes », en considérant cette approche comme la seule susceptible de nous faire prendre la juste mesure de problématiques contemporaines et situées.

Nicola Delon

Architecte - Fondateur Associé Encore Heureux

Nicola Delon est architecte et cofondateur de Encore Heureux Architectes en 2001. Il revendique une pratique, une architecture engagée qui porte attention au déjà là et explore des modes opératoires à même de répondre aux transformations des conditions d'habitabilité du système Terre. Il a été le co-commissaire des expositions *Matière grise* (Pavillon de l'Arsenal, 2014) et *Lieux Infinis* (Pavillon français de la Biennale de Venise, 2018).

Benoît Bonnemaison-Fitte

Artiste peintre, dessinateur, affichiste

Benoît Bonnemaison-Fitte, dit Bonnefrite, est un affichiste membre de l'Alliance Graphique Internationale. Peintre, dessinateur, son goût pour les expérimentations l'amène à participer à divers projets de graphure et de peintrisme dans la rue, au Centre Pompidou, au musée du quai Branly, chez Fotokino, à la Cité de l'Architecture, dans un EHPAD, au musée des Arts Décoratifs, au Théâtre de l'Aquarium ou au siège de la Croix Rouge.

Il cultive également une collaboration graphique de longue date avec les scènes nationales d'Évry, de Narbonne et le théâtre Sorano. Proche de Baro d'Evel, il crée pour cette compagnie des images peintes sur les camions, fabrique des affiches et amène dans les spectacles Bestias et Mazùt sa vision scénographique. Avec Sébastien Barrier et Nicolas Lafourest, il joue « Chunky Charcoal », dont il inscrit, trace, classe et dessine en direct le flux incessant, sur une page blanche de neuf mètres par trois. Sa pratique est animée et structurée par la revue « Graphure et Peintrisme », de laquelle il conçoit le troisième numéro avec Paul Cox. Compagnon de longue date d'Encore Heureux, il conçoit des signes pour plusieurs de leurs bâtiments notamment pour le Cinéma Ciné 32 à Auch (2012), l'exposition *Matière Grise* à Paris (2014), la salle des fêtes d'Albi (2019), la maison du projet Morland à Paris (2018).

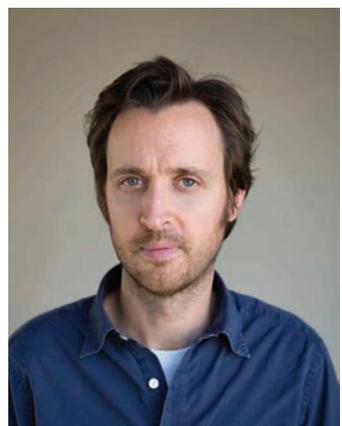

Ronan Letourneur

Metteur en scène et comédien

Comédien et metteur en scène, Ronan Letourneur a une pratique artistique protéiforme. Au gré des créations, notamment avec la compagnie OpUS, il investit l'écriture, la mise en scène et la vidéo. Parallèlement au spectacle, son goût interdisciplinaire l'amène à diverses collaborations : exposition, réalisation, performance, création radiophonique.

Complice de longue date d'Encore Heureux, il participe notamment à l'exposition *Lieux Infinis* à la Biennale d'Architecture de Venise 2018.

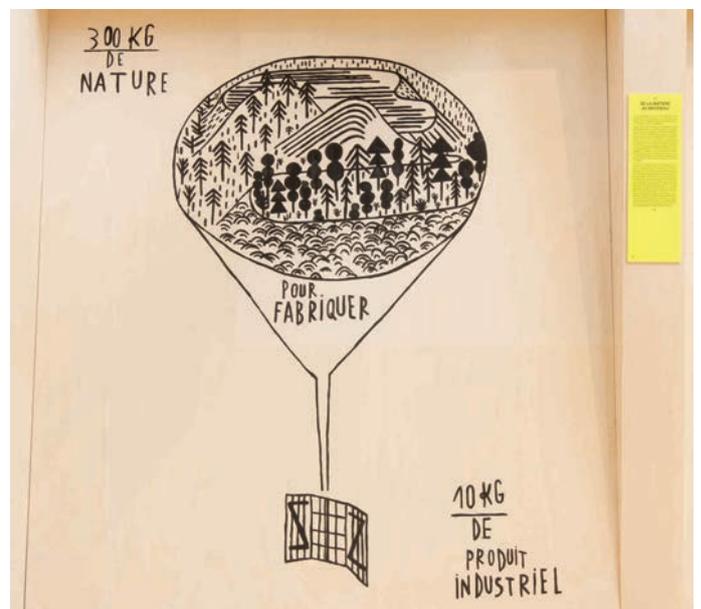
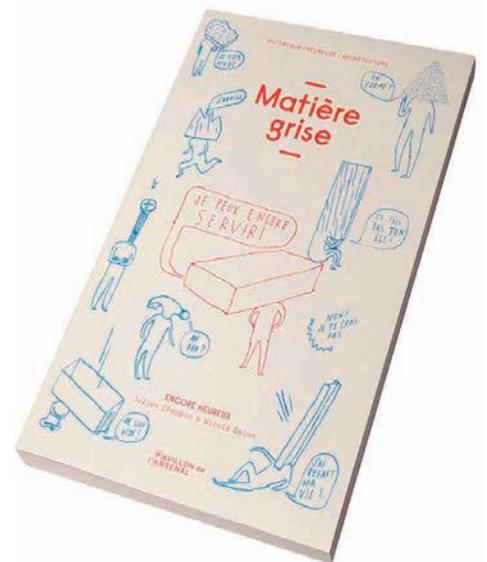

RÉFLEXIONS SUR UN MONDE PLUS JUSTE

MATIÈRE GRISE - 2014

Pavillon de l'Arsenal à Paris
Commissariat artistique et scientifique, scénographie
« Matière grise » interroge le matériau en tant que stratégie. Face à la double crise de la matière, entre épuisement des ressources et accumulation des déchets, l'exposition explorait la question du réemploi à un instant décisif où l'architecture aspire à se réinventer entre contraintes environnementales, économiques et nouveaux usages

Réemployer revient à considérer que les matières premières ne sont plus sous nos pieds ou à l'autre bout du monde mais dans nos villes, nos bâtiments, nos infrastructures. Cela revient aussi à considérer la matière présente non plus comme un déchet à évacuer le plus loin possible, mais comme un capital à valoriser et à préserver. Toute une chaîne de production et de savoir-faire doit donc être réinventée ou adaptée. L'exposition formulait l'hypothèse que ce nouveau regard porté sur la matière génère et générera une nouvelle approche de l'architecture et de la construction. L'ingéniosité ne sera plus uniquement celle du dessin sur la page blanche mais la capacité et l'opportunité de faire avec ce qui est là..

LIEUX INFINIS - 2018

Biennale internationale d'architecture à Venise
Commissariat artistique et scientifique, scénographie et programmation.

Présentation du pavillon français.

Les lieux infinis sont des lieux pionniers qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs. Des lieux ouverts, possibles, non-finis, qui instaurent des espaces de liberté où se cherchent des alternatives. Des lieux difficiles à définir car leur caractère principal est l'ouverture sur l'imprévu pour construire sans fin le possible à venir.

Confrontés aux défis immenses de notre époque où les transitions écologiques peinent face à la domination de l'économie marchande, aux replis identitaires et à l'autoritarisme, il est urgent d'espérer. De s'inspirer d'expériences parfois éphémères mais concrètes et solidaires.

Lieux infinis est une présentation d'un choix subjectif de dix lieux issus de rencontres. Ce ne sont pas des modèles mais des signaux faibles qui ouvrent des perspectives protéiformes et subversives. Ils existent par leur volonté d'expérimenter, presque toujours à partir d'un bâtiment hors d'usage, d'un site délaissé.

ÉNERGIES DÉSESPOIRS L'EXPOSITION- 2021

Au CENTQUATRE à Paris du 29 mai au 29 août 21
dans la halle Aubervilliers.

Encore Heureux et l'artiste Bonnefrite se sont associés à l'École urbaine de Lyon.

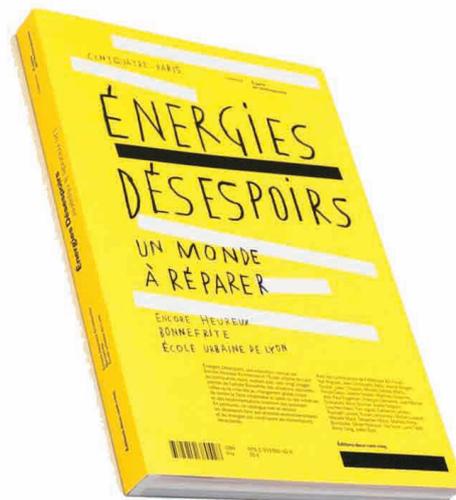
L'exposition explore deux versants de notre planète en mouvement : les données scientifiques de l'Anthropocène qui documentent la crise de l'habitabilité de la Terre et les initiatives contemporaines à différentes échelles qui esquissent une réparation à l'œuvre.

Le dispositif spécialement conçu et réalisé pour l'exposition prend la forme d'un ensemble de 120 tableaux originaux grand format peints par l'artiste Bonnefrite :

Aux 60 peintures de désespoirs en noir et blanc répondent 60 peintures d'énergies en couleur, disposées dos à dos. Chaque peinture est accompagnée d'un court texte qui complète l'image avec des indications quantitatives et des mises en perspective.

En tant que vecteur d'un imaginaire engagé, ce travail graphique cherche à transmettre une émotion directe, mais aussi une pensée collective. Au sein de cette collection visuelle, sont disséminés des slogans issus des manifestations et des luttes pour le climat. Ils ont été choisis pour leur puissance rhétorique, mais aussi pour leur humour et leur décalage. Ensemble, images et mots se répondent pour traduire une impression lucide à la croisée des intuitions intimes et personnelles face aux grands enjeux politiques d'aujourd'hui.

Selon le sens de visite, le visiteur peut avoir la seule vision d'un monde qui s'effondre (changement global, crise climatique, crise de la biodiversité, injustices environnementales, épuisement des ressources, pollutions généralisées) ou au contraire celle d'un monde qui se reconstruit (résistances, relocalisations, coopératives citoyennes, invention et stratégies de basse technologie,...). Ce parti-pris scénographique d'un parcours recto-verso propose d'assumer une ambivalence troublante autour de ce qui nous affecte.

COMPILER DES RÉCITS

L'exposition est complétée par un catalogue, préfacé par Jean-Christophe Bailly, qui rassemble l'ensemble des dessins ainsi que les contributions de Frédérique Aït-Touati, Ikal Angelei, Benoît Bonnemaïson-Fitte, Jeanne Burgart-Goutal, Julien Choppin, Nicola Delon, Valérie Disdier, Matthieu Duperrex, François Gemenne, Alice Gorman, Axelle Grégoire, Tim Ingold, Ronan Letourneur, Michel Lussault, Sébastien Marot, Marielle Macé, Mathieu Potte-Bonneville, Lucie Taïeb, Joëlle Zask.

ANNEXE

Sélection d'autres travaux de collaborations de Benoît Bonnemaison Fitte avec Encore Heureux

1. Cinéma Ciné 32, Auch 2012
2. Salle des fêtes, Albi 2019
3. Morland, Paris 2019

1

2

3

4

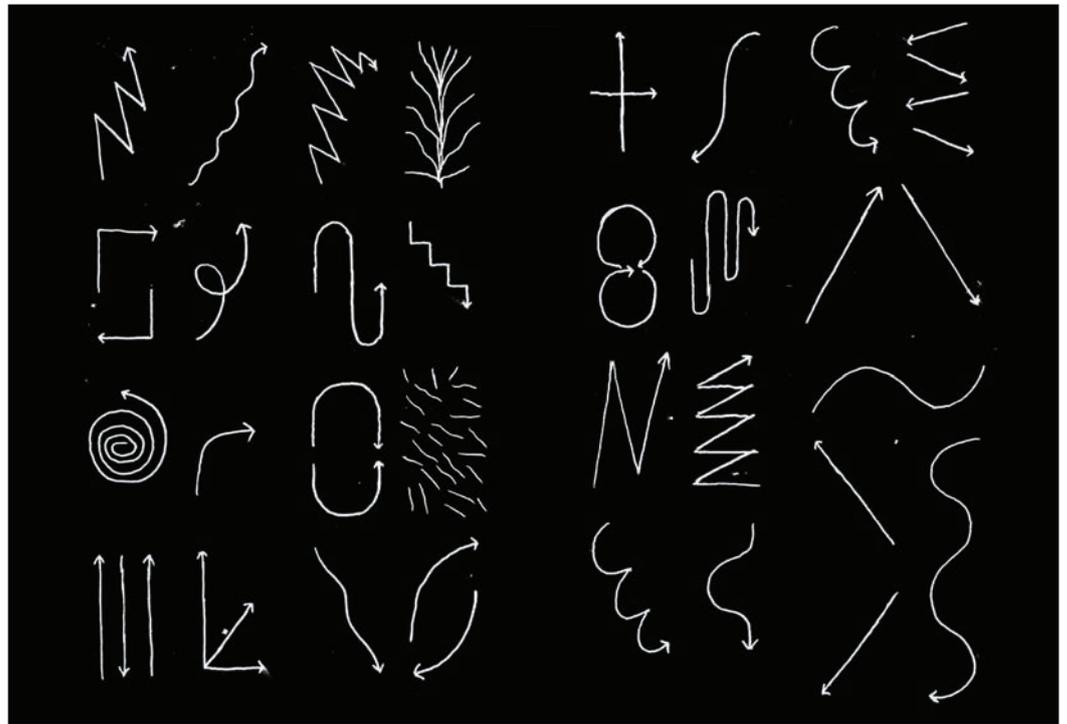
Sélection d'autres travaux de Benoît Bonnemaison Fitte

- 1. bâtiment JOB toulouse, 2009
- 2. Scénographie du spectacle Selve du GDRA, 2019
- 3. diplômés ENSCI, 2012
- 4. Villa Méditerranée, Marseille 2013
- 5. Chunky Charcoal, spectacle dessin en direct avec Sébastien Barrier, 2015-2018

5

L'ASYMÉTRIE DES BARATINS

CONFÉRENCE DESSINÉE SUR L'HABITABILITÉ

PAR

NICOLA DELON ET BENOÎT BONNEMAISON-FITTE

MISE EN SCÈNE

RONAN LETOURNEUR

CRÉATION

LE 8 DÉCEMBRE 22 AU THÉÂTRE DELACITÉ - TOULOUSE

**PEINDRE ET DIRE
LES MONDES QUI
S'EFFONDRENT
ET CEUX QUI SE
REPARENT.**