

La Forêt Enchantée est une exposition collective regroupant des artistes aux pratiques et démarches diverses. Chacune des œuvres évoque à sa façon la grande et profonde forêt des contes et de l'imaginaire. Une forêt où le temps passe différemment, où l'on se perd parfois, où l'on retrouve son chemin après des rencontres et des aventures. Cette exposition veut rassembler autour de vieilles histoires et découvrir ce qu'elles racontent aujourd'hui. La scénographie s'adapte à chaque lieu qui accueille **La Forêt Enchantée**. Elle envahit les lieux d'œuvres qui épousent comme un lierre les singularités de l'espace, et aussi d'installations in situ que les artistes composent avec les matériaux qu'ils ont sous la main. Ainsi la forêt croît, toujours différente, selon où on la laisse pousser..

Sylvie Dissa crée, développe ce projet d'exposition collective. Son travail de plasticienne y est présent, elle signe le commissariat d'exposition et la scénographie aidée de Julie Bernard et Pascal Laurent. Le projet a un cadre associatif, Un oeil aux portes, structure dont Sylvie Dissa est la directrice artistique.

Historique

La première Forêt Enchantée a eu lieu au CSC Le Local à Poitiers (86) en décembre 2104, sur commande auprès de Sylvie Dissa. Le noyau dur du projet se forme (Sylvie Dissa, Julie Bernard et Pascal Laurent). Dans cette maison de quartier, dotée d'un espace d'exposition, la demande incluait une grande présence de Sylvie Dissa sur place et beaucoup d'ateliers de médiation avec divers publics (enfants du Centre de Loisirs, jeunes du Foyer de Jeunes Travailleurs, les aînées du Club tricots...etc). Les créations des ateliers de médiation ont intégrées l'exposition et les publics ont participé à l'accrochage. Dame Dissa et Noël Alban ont fait des visites d'exposition auprès de scolaires, de la petite section de maternelle à l'université.

En novembre et décembre 2016, La Forêt Enchantée est accueillie par le Forum des Arts et de la Culture de Talence (33). Le commissariat d'exposition et la scénographie sont signés par Sylvie Dissa et Hélène Godet. Les oeuvres d'Aurélien Mourier et de Gauvain Mannhattan rejoignent l'exposition. Cette édition a pris place dans un magnifique espace d'art contemporain, le temps de montage d'une semaine a permis de travailler in situ de manière plus approfondie, d'inventer un jeu de piste pour les plus jeunes et d'aboutir une carte de la Forêt enchantée pour les visiteurs. Des ateliers de médiation ont été proposés par Hélène Godet autour de Palais & Châteaux et quelques visites de Dame Dissa et Noël Alban ont eu lieu durant les vacances de Noël.

En décembre-janvier 2021, la troisième Forêt Enchantée a pris racines aux Carmes à La Rochefoucault (16). Le lieu est une abbaye restaurée en salle de spectacle et salles d'exposition. Durant cette même période Sylvie Dissa y a joué une série de représentations de La Princesse au petit pois de la Compagnie la Vie est ailleurs. Cette édition sera placée sous le signe du lien avec le spectacle vivant, Dame Dissa a réalisé deux visites guidées.

La quatrième édition de cette aventure se déroulera en juin 2022, au prieuré Saint André à Mirebeau (86). L'église entièrement restaurée sera un splendide écrin. la communauté de communes du haut poitou et l'association de bénévoles du prieuré s'organisent pour proposer une exposition toujours ouverte au public durant les 2 semaines d'ouverture ainsi que 4 journées entièrement dédiées aux visites guidées. Cette édition sera l'occasion d'accueillir 2 nouvelles plasticiennes dans l'équipe : Marie Marthe Bourget et Abby-Burning.

LES ARTISTES

Le commissariat d'exposition évolue à chaque Forêt Enchantée. De nouveaux artistes, de nouvelles oeuvres peuvent intégrer l'exposition, en fonction de lieu et de l'ampleur du projet.
Ci-dessous, les artistes présents lors de la Forêt Enchantée n°3 à La Rochefoucauld.

SYLVIE DISSA est une artiste pluridisciplinaire et autodidacte. Au gré des projets elle oeuvre en tant que plasticienne, marionnettiste, musicienne, et elle propose des ateliers en lien à ces recherches. Sa pratique des arts plastiques est sensible et ludique avec une attirance particulière pour la matière textile et les matériaux de récupération. Elle est l'initiatrice du projet La Forêt Enchantée,

«Chaque Forêt Enchantée est une aventure nouvelle et je m'y attèle avec plaisir. Je vis la création plastique en solitaire à l'atelier et j'aime d'autant plus se retrouver en collectif pour transformer un lieu. Cette exposition est un espace-temps privilégié pour aller chercher l'enfant en chacun.»

<https://www.sylviedissa.com>

RECCUEILLIR. Ouvrage pour feutres de chantier et fleurs de cimetière en plastique. Elements scénographiques modulables. 2014.

Au sein de la forêt enchantée, RECCUEILLIR est installé en arbres creux, avec les fleurs à l'intérieur du tronc. Le creux des arbres indique le nord de l'exposition. Les fleurs de cimetière tel un lichen magique qui prennent possession des arbres morts et créent des colonnes vibrantes entre le ciel et la terre.

LES MONSTRES REDOUTABLES Série de portraits en assemblage d'objets. Matériaux mixtes. Taille variables. 2012.

Chaque visage est un assemblage d'objets de pacotille, de la camelotte, encadré d'un cadre doré-rococo. Ils ont été débusqués dans la Forêt Enchantée, faune effrayante et attachante. Grrrrr

LE PETIT MUSÉE DE BROCÉLIANDE : Série de boîtes contenant des vestiges de l'univers des chevaliers de la table ronde. 2021.

Les boîtes s'ouvrent et se ferment par chaque visiteur. Le casque de lancelet, le chaudron de MERlin, l'épée Excalibur...etc

HÉLÈNE GODET Depuis sa fin d'études théâtrales à Bordeaux, Hélène Godet développe une pratique artistique pluridisciplinaire, de la mise en scène au jeu, des costumes aux arts plastiques. Nourrie par son approche de la scénographie, elle cherche une pratique ludique et narrative, entre papier et textile, pour jouer des contrastes, des distances ou des affinités. Elle débute en 2014, son travail autour des palais et châteaux et poursuit une recherche sur les arts textiles avec Laurine Clochard, sur les Lianes d'intérieur pour la deuxième Forêt Enchantée.

« La Forêt Enchantée, c'est un espace de cohabitation entre des propositions plastiques, un paysage à facettes, où une narration globale se tisse au gré de la marche du visiteur.euse, entre échos et contrastes. »

<https://www.laflambee.org>

PALAIS & CHÂTEAUX Architectures miniatures en papier. 2014
Des bouts de papiers, pliés, relevés, qui s'assemblent et s'inventent palais de contes de fées. Petits châteaux en ruine, grandes demeures fantaisistes, les Palais et Châteaux, dérisoires de légèreté, proposent aux spectateur.ices de se croire Gulliver ou Gargantua. Soudain géant.es dans un monde miniature, on se surprend à chercher par les ouvertures, les motifs de mosaïques, les dessins des planchers peints. La transparence, la légèreté du papier, la naïveté des palais imaginaires font apparaître cette ville merveilleuse. Loin des pierres lourdes, des contre-forts, des fondations profondes, un petit coup de vent et c'est la féérie qui s'envole.

LAURINE CLOCHARD se forme au spectacle vivant entre Bordeaux, Chicoutimi et Madrid. Axant principalement son travail autour du théâtre, de la mise en scène à la scénographie, elle développe aussi en parallèle et de façon plus souterraine une approche plastique mêlant grandes questions existentielles, affinités pour la matière brute et dispositifs performatifs et ludiques. Elle s'associe à Hélène Godet pour la création des Lianes d'intérieur en 2016 et débute ainsi une pratique textile mêlant nouages et tressages.

<https://www.laflambee.org>

LES LIANES D'INTÉRIEUR Fils. Technique mixte. 2016.

Rendre visible le temps, ce temps passé à tisser, nouer, entortiller, torsader, tramer, embobiner, ficeler, lacer et entrelacer. Tentures végétales, tressages synthétiques, les lianes gravitent à la frontière d'une nature organique et d'un amoncellement inerte et artificiel. Elles imitent les plantes, se dessinent entre nœud marin, techniques de vannerie et motifs de tapisseries. Uniques vestiges d'une ruine envahie par la forêt, les Lianes d'intérieurs décorent maintenant sentiers et sous-bois des biches et des sangliers.

PASCAL LAURENT a grandi dans le monde de la marionnette contemporaine. Formé aux arts plastiques à Angoulême, à Bordeaux (Fac) puis à Madrid (Beaux-Arts), il navigue entre scénographie, sculpture, installation et arts de la scène. A la recherche d'un art ouvert à tous, il interroge dans sa production les figures populaires et les images d'Épinal, qu'il met en tension avec des pratiques et des écritures actuelles. Cette recherche l'amène à lancer en 2009 la compagnie des Visseurs de Clous, "marionnettes méchantes et scénographie accidentées". Aujourd'hui, il travaille en tant que scénographe, comédien et plasticien.

<https://www.pascallaurent.org/>

PAYSAGE À TRANSFORMATION. (8) Arbres et fougères dessin.e.s, 2021.
"À transformation" se dit d'un décor de théâtre, qui évolue et bouge durant la représentation. Les éléments de décor sont déplacés et transforment l'espace du plateau. La machinerie est l'art de faire bouger les décors de théâtre. En revanche l'art du paysage est immobile. Il arrête l'espace dans les glacis choisis par l'oeil unique du peintre. Ici, le spectateur est invité à modeler le paysage. Il est le machiniste de cette forêt d'Eucalyptus. A lui d'y tracer des chemins, d'en obstruer les perspectives. De percer des clairières

LÀ OÙ DORMENT LES SEPT FILLES DE MADAME L'OGRE. (6)

Arbres, terre et fleurs, 2021.

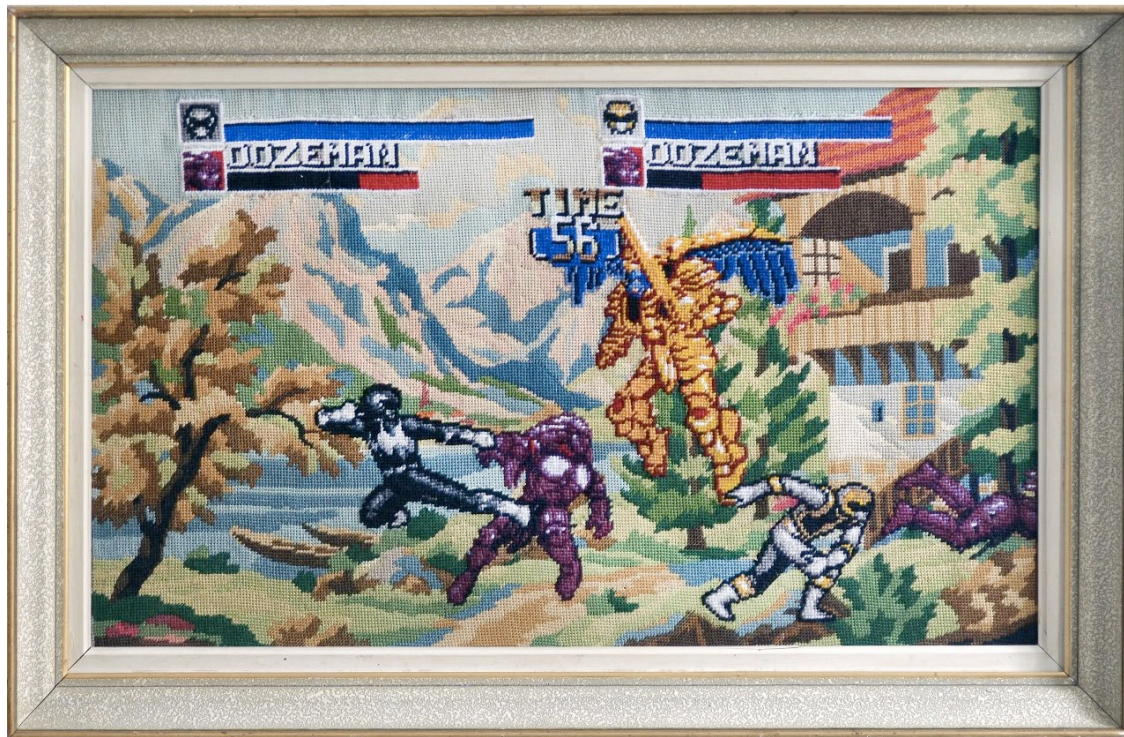
Dans Le petit Poucet Charles Perrault ne dit pas la tristesse la femme de l'Ogre, ni ce qu'elle fit de ses filles lorsque son ogre de mari fut parti pour les venger. Alors j'imagine, en souvenir de ses filles, cette sépulture. La femme de l'Ogre pourra s'y recueillir.

DES ABRIS POUR LES POISSONS. (12) Installation-vestige. Technique mixte. 2015.

D'où viennent ces petits préaux, ces clochers, ces masures ? Il s'agit des vestiges anciens de minuscules cités lacustres. Juchées sur de haut pilotis vacillants comme sur de grandes pattes, elles évoquent des vols d'oiseaux migrateurs. Comme si, effrayés par de lointains tremblements (de terre ou de guerre), les toits de villes menacées avaient préféré l'exil à la ruine, et s'étaient envolés jusqu'à nos paysages plus calmes. En vérité, les plus récentes études montrent que ces toitures, émergées de quelque rivière ou ruisseau, sont des abris pour les poissons. Destinés à les protéger de la pluie. Malheureusement, il y a bien longtemps la rivière s'est asséchée, les poissons ont déménagé, et les abris ont été abandonnés.

GAUVAIN MANHATTAN, après des études à l'EESI Angoulême, est resté établi dans cette ville et partage son temps entre sa pratique plastique et sa pratique de la bande dessinée. Nous retrouvons dans La Forêt Enchantée sa série de canevas forestiers habités par scènes de jeux vidéos ancestraux.

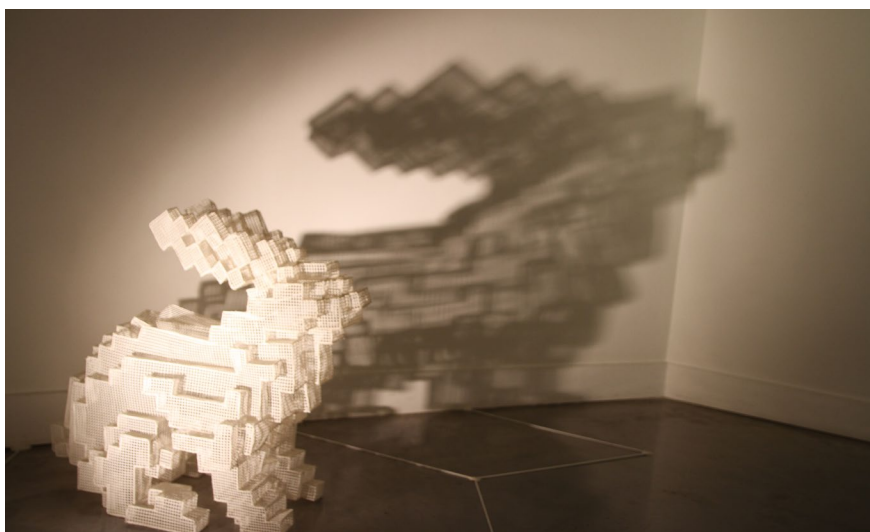
<https://www.gauvainmanhattan.com/>

AURÉLIE MOURIER. Les productions d'Aurélié Mourier sont à l'image des effets spéciaux bricolés des films d'animations ou des illusions d'optique, ce sont des tours de magie sans magie, où la poésie subsiste dans le dévoilement. Aurélié Mourier, diplômée de l'ÉESI, École européenne supérieure de l'image, vit et travaille à Poitiers. Son univers plastique est en tension entre une exploration systématique et géométrique du réel, et sa transcription en sculptures et installations poétiques, décalées et ludiques. Elle construit une interprétation personnelle du monde à l'aide d'outils de bricoleur du dimanche et de jeux de construction pour enfants. Elle donne régulièrement des ateliers de réalisation de court métrage en animation stop-motion, en construisant des maquettes qui sont ensuite habillées, peuplées de personnages-pantins et animées par les participants.

« Les sorties en Forêt enchantée sont pour moi l'occasion de sortir mes créations de leur univers habituel. Elle vagabondent, rencontrent d'autres personnages, subissent des évolutions, et les interactions avec les protagonistes s'étoffent à chaque randonnée.»

<http://www.aureliemourier.net/>

DÉPECÉ - LIÈVRE ET SON DÉPLOYÉ bois MDF, tissu, dimensions variables 2016-2018

La forme «lièvre» a été choisie pour son lien aux notions géométriques que sont le volume et la surface : le volume correspond à l'intérieur, aux viscères, et la surface à la peau. Ici les viscères sont des cubes et la peau leur patron. Lors du dépeçage, souvenir d'enfance de l'artiste, le lièvre ou le lapin est suspendu par les pattes et «deshabillé» en retournant sa peau, révélant les organes internes. Ce geste, qui inverse l'intérieur et l'extérieur, nous rappelle celui du sculpteur par le moulage, ou celui du couturier qui retourne son ouvrage fini.

TRIPTYQUE COUPES DE LIÈVRE dessin numérique, impression sur papier Tyvek, 70 x 100 cm, 3 exemplaires 2017-2019

Coupes sagittale, frontale et transverse du modèle «Lièvre - 01580.001», extrait du répertoire de formes. Le lièvre évoque les différents contes et fables où il apparaît, lui conférant caractère et symbolique. Et si toutes ces significations étaient contenues dans la forme même du lièvre ? Partant de ce postulat incongru, Aurélié Mourier applique son procédé d'exploration géométrique : elle dissèque la forme, la décompose et la reconstruit. Les résultats recomposent les nouvelles histoires du lièvre «discret».

MARIE-MARTHE BOURGET est plasticienne et marionnettiste. Elle écrit et joue au sein du Théâtre du Gros Bonhomme depuis 30 ans. Elle a son atelier de peinture et sculpture sur l'île de Ré au Jardin-Théâtre qui ouvre tous les étés depuis 2014.

Ses animaux fantastiques, en une longue colonne, cherche à rejoindre la Forêt Enchantée.

<http://www.grosbonhomme.org>

JULIE BERNARD est la pépiniériste de la Forêt Enchantée. s'est dirigée très tôt vers l'écriture de l'espace. Elle jongle avec la scénographie, la régie générale, la construction bois et les travaux sur cordes. Elle est également metteuse en scène et scénographe de la Hop Hop Compagnie, attachée à développer le théâtre gestuel

«Mon bonheur est de vider un camion, d'en transformer le contenu en merveille à visiter, puis d'admirer le travail. Je me ravie, plus tard, de démonter l'exposition qui s'est enrichie du regard des visiteurs et des visiteuses. L'installation re-fleurira une saison prochaine sous la forme d'une autre exposition.»

<https://hophopcompagnie.com/>

Médiation

Lors de chaque Forêt Enchantée des visites guidées ont lieu. Elles sont assurées par Noël Alban et Dame Dissa qui adaptent les visites de la petite enfance au tout public. Des clés de lecture sur les oeuvres sont données ainsi qu'un éclairage sur la vie des artistes. Noël Alban amène une touche art contemporain, analyste ludique et farfelu. Dame Dissa raconte les artistes, le montage de l'exposition et propose des intermèdes musicaux au piano.

Des ateliers d'arts plastiques peuvent être organisés avec le lieu d'accueil. Les productions de ces ateliers peuvent s'inclure à la scénographie si les ateliers se déroulent en amont du montage de l'exposition. Les ateliers peuvent être donnés par différents artistes, toujours inspirés par la forêt enchantée et la pratique propre à chacun-e-s. Ci dessous, photos d'un atelier animé par Julie Bernard, autour de la création d'une forêt miniature en matériaux de récupération.

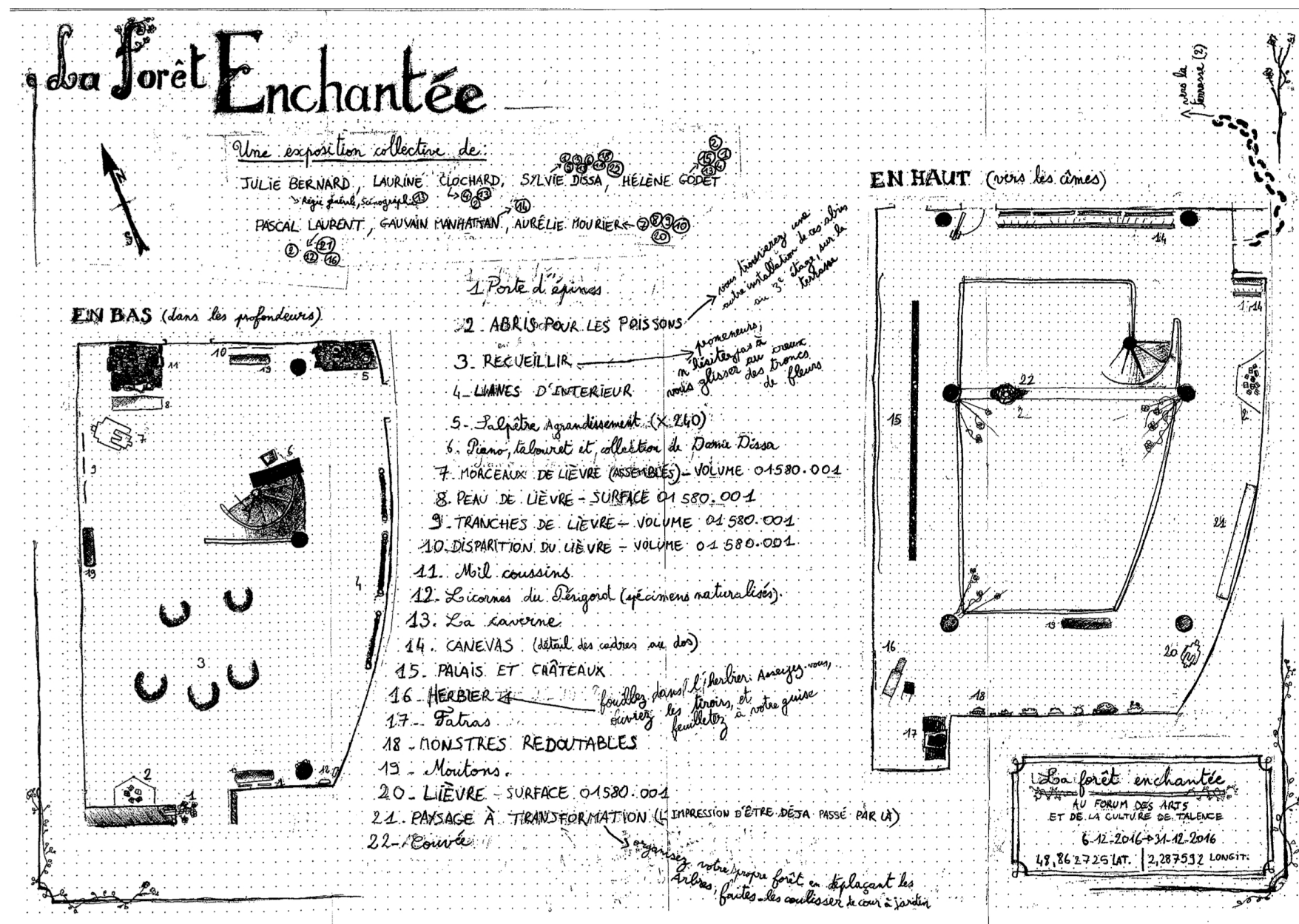

In situ

Installations improvisées mais préparées grâce au repérage de l'espace en amont et aux matériaux bruts amenés par chacun. Des sacs de fleurs, des feutres de chantier et plein de merveilles.

Une fois le montage de l'exposition terminé l'équipe prend le temps de réaliser un plan manuscrit qui sera ensuite photocopié, chaque visiteur peut ainsi retrouver son chemin. Il s'agit d'un A3 une fois déplié, au verso se trouvent les cartels, les biographies des artistes et les indices pour le jeu de piste. Ci dessous le plan de l'exposition au Forum des arts et de la culture de Talence (33) en 2016.

Un œil
aux portes

Sylvie Dissa

21 bis rue Cornet 86000 Poitiers

NRA: W863006631

N° SIRET 823 661 012 00018

N° licence : ESV-D-2020-000227 et ESV-D-2020-000228

06 82 40 51 87

unoeilauxportes-sylviedissa@mailo.com.

www.sylviedissa.com