Paris, Oct. 2013 - Oct. 2014

Kate Browne, artiste

© Eric Etheridge

© Eric Etheridge

COCOON Goutte d'Or

COCOON est une série d'œuvres performances menée à travers le monde qui s'installe dans des lieux à l'histoire conflictuelle. Intégré dans l'espace public, le projet mobilise l'ensemble des habitants d'un quartier pendant toute une année, à l'issue de laquelle est édifié le Cocoon, une installation artistique collective et éphémère. De la forme d'un cocon géant, l'œuvre se veut un monument symbolique du quartier, en marge de toute histoire officielle - l'emblème provisoire d'un passé, d'un présent et d'un avenir communs.

Pour sa sixième édition, COCOON a choisi de s'installer à la Goutte d'Or, au cœur du XVIIIe arrondissement de Paris. C'est dans ce quartier populaire et cosmopolite, où l'histoire ouvrière se mêle à celle de l'immigration, que COCOON souhaite mettre en place une série d'ateliers, en partenariat avec les associations du quartier, et faire naître la sculpture du Cocoon lors de la Nuit Blanche 2014.

© Eric Etheridge

Les ateliers de fabrication des cocons

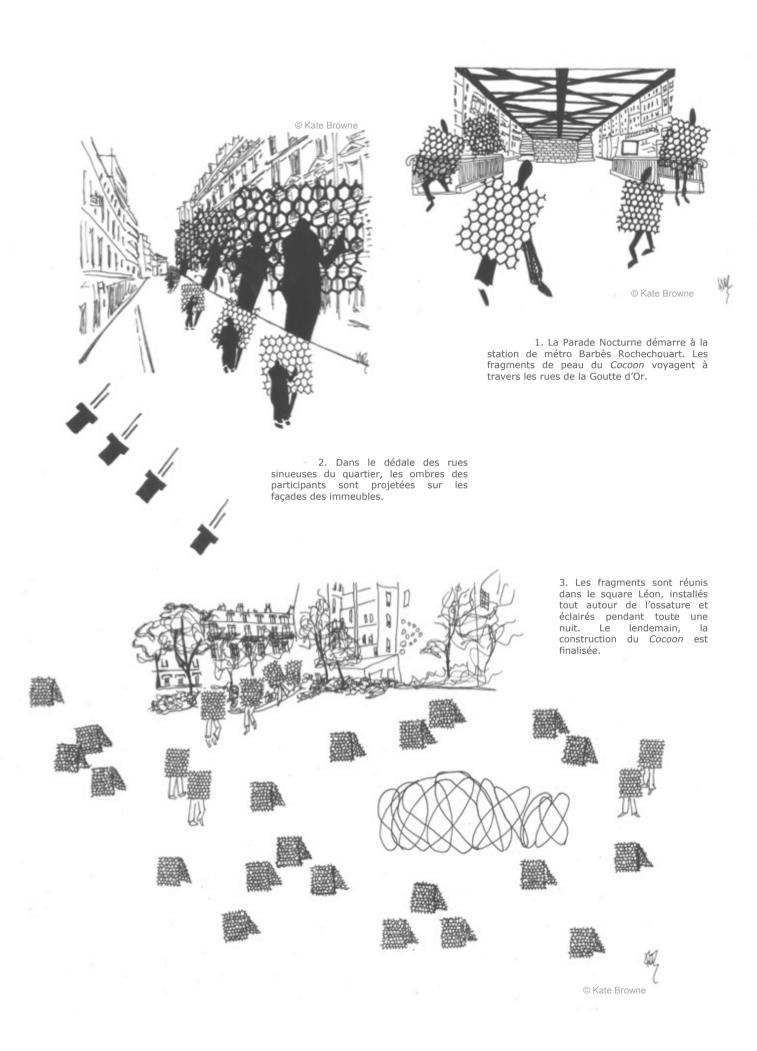
La participation des habitants de La Goutte d'Or est au cœur du projet *COCOON*. L'œuvre finale est autant celle des participants que celle de l'artiste.

Tout au long de l'année précédant la réalisation du *Cocoon*, des volontaires du quartier participent à des ateliers et des discussions. Tous y sont invités : étudiants, travailleurs, demandeurs d'emploi, retraités, qu'ils soient impliqués ou non dans la vie du quartier, sans distinctions sociales, ethniques, sexuelles ou religieuses. L'essence même du projet est de favoriser la rencontre entre les habitants. Cette démarche trouve d'autant plus de résonnance dans ce quartier en mutation où plusieurs populations cohabitent sans se rencontrer. Plus la diversité des participants sera grande, plus l'expérience humaine sera forte et le projet pertinent.

Lors de ces ateliers organisés par l'équipe de COCOON en coopération avec d'autres associations de la Goutte d'Or, chaque participant crée une œuvre de petite taille appelée cocon, fabriquée à partir d'objets personnels ou de choses trouvées dans le quartier. L'artiste Kate Browne interroge ensuite, un par un, les participants pour découvrir ce que renferment leurs œuvres. Leurs paroles sont ensuite enregistrées, compilées et montées pour être par la suite diffusées dans le Cocoon, la sculpture principale. À la fin de chaque atelier, le photographe Eric Etheridge réalise un portrait de chacun des participants avec sa création. Ces portraits seront présentés dans l'exposition qui accompagne COCOON à La Goutte d'Or, mais aussi dans les villes et les pays qui suivront.

Mêlant témoignages oraux, aspirations pour le quartier, portraits photographiques et récits personnels métaphoriques à travers les cocons, ces ateliers produisent autant d'invitations à repenser la Goutte d'Or à travers le regard d'autrui, qu'il y a de participants.

Le Cocoon, une installation sonore et lumineuse

Au terme de cette année de préparation, les participants qui auront suivi les ateliers pourront de nouveau contribuer au projet en rejoignant l'équipe d'installation du *Cocoon*. D'une longueur de 8 mètres pour une hauteur de 3, il est essentiellement composé de matériaux naturels ou artificiels que l'on peut trouver dans le quartier. Son lieu d'implantation n'est pas définitif mais le square Léon est d'ores et déjà envisagé.

Plusieurs temps marquent sa construction:

- Lors de **l'Inauguration**, les matériaux qui serviront à construire le Cocoon sont installés dans le square, et la construction de sa charpente débute.
- Une fois la charpente terminée, c'est la Naissance du Cocoon : les participants sont invités à élaborer les fragments de l'enveloppe du Cocoon.
- A l'issue de l'assemblage et à la nuit tombée, une Parade Nocturne est organisée, au cours de laquelle les participants sont amenés à traverser le quartier avec les fragments de l'enveloppe. Ces panneaux qui constituent la couverture du Cocoon, vont ensuite rejoindre l'ossature illuminée pour l'occasion sur le lieu de sa construction.
- Le point culminant de la manifestation a lieu lors de la Nuit Blanche, C'est la Soirée d'Illumination, les visiteurs sont invités à traverser le Cocoon de part en part et à découvrir ce qu'il renferme : les centaines de cocons individuels qui sont suspendus à l'intérieur. Le « voyage » est ponctué par le montage sonore des souhaits enregistrés par les participants qui est diffusé dans la structure.
- Enfin, la sculpture n'existant que pour une durée très limitée dans le temps, vient le moment, quelques jours plus tard, de son **Départ**, objet d'un dernier rassemblement au cours duquel le Cocoon est démantelé.

Parallèlement à ce processus de construction, la galerie Echo Musée, située près du square Léon s'est proposée d'accueillir l'exposition qui accompagne la manifestation. L'exposition contient les portraits réalisés par Eric Etheridge lors des ateliers à la Goutte d'Or, des photographies des œuvres antérieures (Jackson, Mexico...) et des extraits du documentaire d'Immy Humes en cours de réalisation.

© Eric Etheridge

COCOON Goutte d'Or

Le calendrier

Pré production du projet : 2012-2013

Démarrage officiel du projet : Le 14 octobre 2013

LES ATELIERS: 5 ateliers hebdomadaires les semaines des 11 novembre 2013, 24 février 2014 et 16 juin 2014.

L'EXPOSITION: le 1er octobre 2014

LES ETAPES DE CONSTRUCTION DU COCOON : Démarrage le 1er octobre 2014.

L'édification du Cocoon est ponctuée par plusieurs étapes festives :

* L'étape 1 : L'INAUGURATION

Installation officielle du projet dans le Square Léon.

* L'étape 2 : LA NAISSANCE DU COCOON

La construction du squelette est finalisée.

* L'étape 3 : LA PARADE NOCTURNE

Défilé nocturne des fragments de l'enveloppe du Cocoon à travers les rues du quartier.

* L'étape 4 : LA SOIREE D'ILLUMINATION

Mise en lumière du Cocoon le soir de la Nuit Blanche. Invitation du public à parcourir de part en part l'installation.

* L'étape 5 : LE DEPART

Démantèlement et passage de relai entre l'équipe COCOON de la Goutte d'Or et celle du prochain lieu.

Un dialogue à travers le monde

Bien qu'ils n'aient aucun lien entre eux autre que de celui d'appartenir au même cycle, les différents *Cocoons* dialoguent cependant les uns avec les autres. L'installation de chaque œuvre dans des environnements marqués par des tensions héritées du passé suffit à faire ressurgir des problématiques et des enjeux communs qui marquent ces différents territoires.

COCOON TLATELOLCO, MEXICO, 2011

À Mexico, le *Cocoon* a été construit dans le quartier historique de Tlatelolco sur la place des Trois Cultures qui mêle dans un même espace les fondations d'un ancien temple Aztèque, une église missionnaire du XVIIe siècle et des barres d'immeubles en béton bâties dans les années 1950. Ce lieu résonne de la dernière bataille de 1521 entre les Aztèques et les colons. C'est aussi là

qu'en 1968 les autorités mexicaines ont ouvert le feu sur les manifestants qui luttaient pour la démocratie et contre la pauvreté. Près de 300 personnes y ont perdu la vie : un massacre qui a laissé des traces chez les habitants encore aujourd'hui.

© Eric Etheridge

- →Lieu: Plaza de las Tres Culturas (place des Trois Cultures) dans la ville de Mexico.
- →Nombre de participants : 400 personnes
- →Nombre de cocons individuels fabriqués : 35
- →Nombre d'enregistrements : 35
- → Matériaux locaux : Feuilles de bananiers, tubes de plastiques

COCOON GREENWOOD, MISSISSIPPI, 2009-2010

© Eric Etheridge

Dans le Mississippi, c'est la ville de Greenwood qui a été choisie. Cette petite ville du delta accueille en 1830 la signature du Traité de Dancing Rabbit Creek - un accord entre le gouvernement fédéral et le grand chef indien Greenwood Le Flore - qui incite les indiens à quitter leur territoire ancestral pour se déplacer de l'autre coté du fleuve, libérant ainsi des millions d'hectares pour la culture du coton. Avec cette signature, l'économie esclavagiste des plantations prolifère, faisant de Greenwood la capitale mondiale du coton et celle de l'esclavage par la même occasion. Puis après

la Guerre de sécession de 1865, l'exploitation ouvrière des Noirs remplace l'esclavage. Au début du XXe siècle, Greenwood constitue un point de départ majeur pour les milliers d'Afro-Américains qui fuient vers le Nord pour échapper à leur condition.

- →Lieu: Entre la digue et la rivière Yazoo à Greenwood dans le Mississippi.
- →Nombre de participants : 200
- →Parade nocturne : 50 personnes.
- →Nombre de cocons individuels fabriqués : 50
- →Nombre d'enregistrements : 50
- → Matériaux locaux : Canne géante, bambou, saule

COCOON JACKSON, MISSISSIPI, 2012

L'expérience de COCOON fut prolongée à Jackson. C'est dans la capitale du Mississippi que les leaders du Mouvement des Droits Civiques lancent en 1960 une importante campagne pour la liberté dont la sévère répression marque à jamais l'histoire de la ville. Les habitants, Noirs et Blancs, à travers ce projet, se sont remémorés les luttes passées contre la ségrégation raciale.

- →Lieu : Art Garden du Mississippi
- Museum of Art à Jackson dans le Mississippi
- →Nombre de participants : 1000
- → Parade nocturne : 100 personnes
- →Nombre de cocons individuels fabriqués : 600
- →Nombre d'enregistrements : 300
- → Matériaux utilisés : Bambou, arbre à suif, mottes d'herbe

© Eric Etheridge

COCOON SOUTH BRONX, NEW YORK, (en cours)

Début 2011, c'est davantage la question de l'immigration qui intéresse Kate Browne. C'est ainsi que 150 enfants d'une école primaire du quartier défavorisé du South Bronx à New York ont participé à *COCOON*. D'origines culturelles très diverses, issus d'immigrations récentes d'Amérique

- →Lieu: Cité Melrose Jackson dans le South Bronx à New York
- →Nombre de participants : 150
- →Nombre de cocons individuels fabriqués : 150
- →Nombre d'enregistrements : 150

© Eric Etheridge

Kate Browne, l'artiste

Kate Browne est une artiste américaine basée à New York, née en 1960 en Pennsylvanie. Après avoir obtenu son diplôme de l'Hampshire College, institution universitaire expérimentale dans le domaine des arts, elle démarre sa carrière en tant que metteur en scène associé au Manhattan Theatre Club (1984-1986), puis devient l'assistante du metteur en scène Richard Foreman (1996-1997). Elle met en scène par la suite des projets personnels comme *Reworking Cassandra* et *The Big Window*, en collaboration avec le chorégraphe Kraig Patterson.

Parallèlement, elle travaille pour le journal The Nation (1981-1985) et participe à la rédaction du livre *Vitality of objects : Psychoanalysis and human Experience in the work of Christopher Bollas*, (Wesleyan Press, 2002) avec un texte sur la réceptivité de l'inconscient comme source d'inspiration.

Sa carrière d'artiste plasticienne débute par la création de maquettes, sculptures, costumes et autres accessoires qu'elle réalise pour le théâtre. Elle crée ensuite une œuvre multimédia, *MOTHS*, réalisée avec Alison Brumer à l'atelier WAXworks à New York en 2008. Matt Bua utilise l'un de ses dessins illustrant le concept de *Mobile Family Farm* lors de son exposition *Visionary Architecture* en 2009 au MASS MoCA (Massachussetts Museum of Contemporary Art). Le premier Cocoon, lui, est construit en 2008 à Cragsmoor dans l'Etat de New York.

Pour son travail, elle a reçu le soutien de la Ford Foundation, du National Endowment for the Arts, du Women's Project, de la Yaddo Foundation, du Rose Art Museum et de la Foundation for Contemporary Performance Art.

COCOON Goutte d'Or

La construction du *Cocoon*

La construction du ${\it Cocoon}$ commence par son squelette, armature principale faite d'anneaux.

Une équipe de cinq habitants particulièrement investis dans le projet est embauchée pour coordonner et assurer la construction du *Cocoon*, supervisés par un membre de l'équipe américaine.

Au cours des précédents projets COCOON, des matériaux aussi divers que le bambou, la canne géante, des feuilles de bananiers, des tiges de maïs ou des tubes plastiques de chantier ont servi à la construction. Le choix des matériaux est une autre manière de raconter un territoire.

L'équipe locale et quelques volontaires terminent l'assemblage du squelette.

La peau du *Cocoon* est conçue en plusieurs fragments qui seront assemblés ensuite sur le lieu d'installation.

Les fragments sont amenés au *Cocoon* au terme de la Parade nocturne. Cette déambulation onirique et conviviale est l'un des cinq temps forts du projet *COCOON*.

Plusieurs cérémonies rythment le projet COCOON: L'Inauguration, la Naissance de Cocoon, la Parade nocturne, la Soirée d'illumination et le départ.

Pour les spectateurs, le *Cocoon* se traverse et se vit comme une immersion éphémère et poétique dans le cœur du quartier. L'intime y côtoie alors l'universel. Pour les participants, le *Cocoon*, c'est aussi l'aboutissement d'une année de questions, de discussions, d'efforts collectifs, et de rêves échangés qui se matérialisent.

Cette soirée d'illumination du *Cocoon* se tiendra durant la Nuit Blanche 2014.

- « A l'origine les enfants pensaient que leur « quartier » était sale et n'inspirait que du rejet. C'est au long de leur travail avec Kate Browne que nos collégiens du South Bronx ont commencé à repenser leur quartier. Ils ont pris conscience que c'étaient eux les acteurs de demain. Et pour la première fois, quelqu'un les questionnait à propos de leurs rêves et de leurs souhaits. »
- tous des problèmes et c'est ça que représente le sachet ; mais on essaye de se redresser et c'est ça que représentent les trombones. Parfois on est heureux et puis on a des problèmes à nouveau, vous savez, des problèmes quoi. Tout ça est représenté par le sachet. Vous voyez, ça dit tout ça. »

Kathy Rodriguez, Directrice adjointe, Ecole publique I.S. 151

Tony, 18 ans, Jackson, MS

Un cycle d'installations éphémères et participatives à travers le monde

COCOON est un cycle d'œuvres performances qui s'installent dans des lieux dont l'espace public est révélateur de tensions historiques ou actuelles, liées à leurs diversités de population. Intégré au territoire, le projet mobilise l'ensemble de ses habitants pendant toute une année, à l'issue de laquelle est édifiée une installation artistique éphémère : le Cocoon. Se faisant monument symbolique en marge de toute histoire officielle, cette œuvre devient l'emblème provisoire d'un passé, d'un présent et d'un avenir communs.

Une œuvre conçue avec la population de la Goutte d'Or

Les habitants participent à tous les échelons de la production de l'œuvre. Mais plus encore, ils en deviennent les auteurs. Au cours d'ateliers, ils créent des cocons - artefacts sensibles et poétiques racontant leur environnement. Réunis dans le Cocoon, ils sont, avec les enregistrements sonores, autant de témoignages et de voix renfermant l'âme du quartier, ses tensions et les métamorphoses qu'il est en train de vivre.

Une aventure collective

public. Il est avant tout une expérience au long cours, une rencontre entre les populations qui habitent le quartier, un moyen d'expression pour tous et un outil tissant du lien social à travers une création collective et les temps forts conviviaux qui l'accompagnent.

Renaud Cousin