

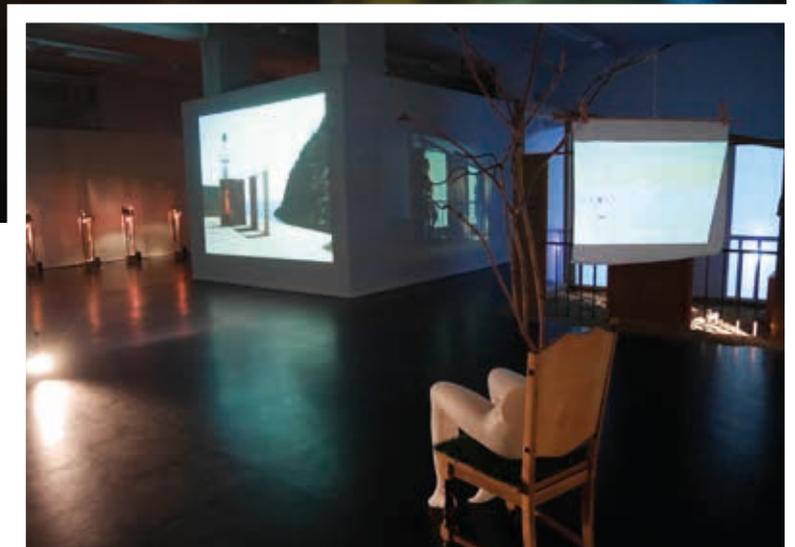
la main d'œuvres

living room 2018

— installation de Katerini Antonakaki

living room 2018

historique du projet <i>the history of the project</i>	p. 3
MODULE 1 <i>écouter les objets listening to objects</i>	p. 4
MODULE 2 <i>living room 1:1</i>	p. 5
MODULE 3 <i>living room 1:33</i>	p. 6
MODULE 4 <i>les 8 saisons the 8 seasons</i>	p. 7
MODULE 5 <i>les 3 chaises the 3 chairs.</i>	p. 8
MODULE 6 <i>des bouts de bois de soi oneself in bits of wood</i>	p. 9
MODULE 7 <i>instant t</i>	p. 10
fiche technique <i>technical requirements.</i>	p. 11
la main d'œuvres	p. 12-13
contact / remerciements <i>contact / thanks</i>	p. 14

historique du projet *the history of the project*

Recherche autour d'une scénographie de la sensation

Research on the subject of the scenography of feeling

« D'abord le corps. Non. D'abord le lieu. Non d'abord les deux. »

« First the body. No. First the place. No. First both. »

Samuel Beckett

Créée il y a dix ans Au bout du plongeoir à Rennes et à la Maison de la culture à Amiens, l'installation initiale (modules 1, 2, 3 et 4) isole des instantanés d'une relation intime. L'action se situe toujours dans le même living room, structure construite en plusieurs exemplaires et différentes échelles, habitée par des situations différentes ou posée dans des paysages inattendus. Un parcours suspendu entre le souvenir et l'état de se souvenir, tentative d'une scénographie active de la sensation.

Dix ans après la création de *living room*, l'installation initiale s'enrichit de quelques autres travaux créés quelques années plus tard, questionnant d'une autre manière la notion d'espace temps d'une sensation.

Ainsi on retrouve

le rapport à l'autre – trois paysages fictifs stimulant l'onirisme – isolant trois moments sur l'histoire d'une relation intime (module 5)

le rapport à soi dans le quotidien d'un corps métamorphosé en paysage (module 6)

l'attente tant attendue - avec les rêveries d'une Pénélope intemporelle (module 7).

La sensation habite un lieu comme elle envahit un corps. Son souvenir s'inscrit dans les espaces traversés – décors d'un film que l'on voit et réalise à la fois.

Created at the Au Bout du Plongeoir centre in Rennes and the Maison de la Culture in Amiens ten years ago, the original installation (modules 1,2,3 & 4) singles out snapshots of an intimate relationship.

The action always takes place in the same living room. Several examples of this room were constructed on different scales which were inhabited by different situations or installed in unexpected landscapes. A suspended pathway between memory and the act of remembering, an attempt at an active scenography of feeling.

Ten years after the original creation of living room, the initial installation has been enhanced by elements from other pieces of work produced in the meantime, which in different ways question concepts of space, time and feeling.

Thus we witness:

One's relationship with another – three fictional landscapes stimulating a dreamlike state – singling out three isolated moments from a relationship (module 5)

One's relationship with oneself in the everyday existence of a body metamorphosed into a landscape (module 6)

Long awaited expectation – through the dreams of an eternal Penelope (module 7)

Feeling inhabits a place just as it invades a body. Its memory inscribed in the spaces traversed – the decors of a film that we watch and invent simultaneously.

écouter les objets *listening to objects*

bref souvenir sonore *ou le dedans les yeux fermés* *a brief memory associated with sound or the inside with eyes closed*

création *created in* 2008
 conception-réalisation *conception-production* Katerini Antonakaki
 musique *music* Etienne Saur

Et si les objets avaient un autre souvenir des bruits qui nous entourent le long de la journée ?

5 objets témoins de chaque pièce de la maison à écouter au casque.

la chambre, la salle de bain, le salon, le bureau, la cuisine

représentés par

un oreiller, un savon, une plante verte, un cendrier, une fourchette.

what if objects kept a different memory of the sounds that surround us all day long?

5 objects associated with the different rooms in the house to be listened to with headphones

the bedroom, the bathroom, the living room, the office, the kitchen

represented by

a pillow, a bar of soap, a plant, an ashtray, a fork

Les 5 objets et casques audio sont posés sur une table de 5m de longueur.

Nous avons besoin de : 1 direct 16 Amp sous la table.

The five objects and headphones are placed on a 5m long table.

We need: 1 x 16 amp DI under the table.

living room 1:1

entre deux temps l'attente *between two moments of wait*

Dans une pièce à mémoires, hors saison, la figure d'une femme tourne en rond croisant son ombre projetée en léger décalage sur les murs. Le corps vide face à son ombre plein. En attendant que le passé s'efface la femme glisse d'un temps à un autre. Le souvenir n'est pas toujours entier mais le vide qu'il y laisse met en scène une sensation. Force vive de la solitude, l'attente, barage étonnant à tout ce qui pourrait arriver si on n'attendait rien. Une mise en abyme où le réel et le fictif s'entrelacent sans heurt. Le living room à échelle 1:1 n'est qu'une suggestion de la pièce à vivre. Posé sur une partielle de sable, il accueille sur son mur en tissus blanc l'ombre d'une femme qui tourne en rond en attendant de ne plus attendre.

Une performance de 7 minutes est possible dans cet espace : la femme et son ombre projetée bougent en léger décalage.

A côté du living room habité par l'ombre de la femme, projection de la performance filmée.

In a room filled with memories, out of season, the figure of a woman wanders in circles, crossing paths with her shadow projected on the surrounding walls with a slight time lag. Waiting for the past to fade, she slips from one moment to another. Her memories are not always complete but the emptiness left behind brings feeling to the scene. Waiting constitutes the life force of solitude, an astonishing barrier to everything that might happen if we weren't waiting. A mise en abyme where reality and fiction intermingle without conflict.

The living room on a 1:1 scale is just a suggestion of the real thing. It is positioned on a patch of sand and the shadow of a woman wandering around the room, waiting for her waiting to end, is projected on the white sheet that acts as a wall.

A performance within this space is possible and lasts 7 minutes: there is a slight time-lapse between the woman and her projected shadow.

Next to the living room inhabited by the woman's shadow, there is a projection of her filmed performance.

Dimension du living room et de l'espace nécessaire pour la projection de l'ombre : 5m x 4m x h 3m.

Projection de la performance filmée sur mur blanc.

Nous avons besoin de : 3 directs 16 Amp à proximité - pour les projecteurs, les vidéo projecteurs et les enceintes amplifiées.

Dimensions of the living room and space required for the shadow projection: 5m x 4m x 3m.

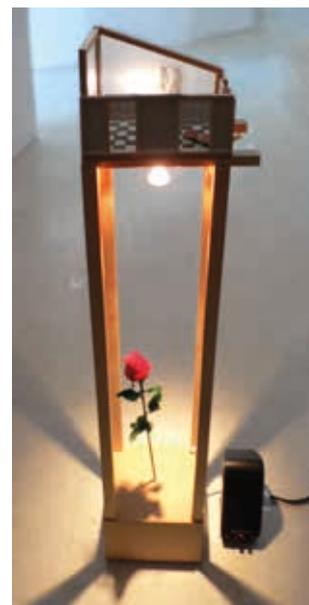
A white wall is necessary for the projection of the filmed performance.

We need: 3 x 16 amp DI in close proximity for spotlights, video projectors and amplified speakers.

living room 1:33

le dedans change le dehors réagit *the inside changes and the outside reacts*

création created in 2007
 conception-réalisation conception-production Katerini Antonakaki
 musique music Etienne Saur

Mécanismes motorisés où fragments de meubles, de paysages et de corps réaniment la mémoire de l'espace instantanée d'une sensation. Inspirée des 8 saisons de *La blessure de l'ange* de Patrick Kermann, cette proposition insiste sur les réminiscences des lieux qui accueillent les moments clés de notre vie. Hommage aux détails de la sensation, réflexion contemplative sur la différence et la répétition d'un motif obsessionnel.

Dans 8 boîtes-saisons, 8 moteurs de 2 tours la minute jouent en boucle différents instants d'une relation intime. Situations répétitives, architectures mouvantes de souvenirs inachevés tournent en rond en inventant un temps suspendu.

Motorised mechanisms, where fragments of furniture, landscapes and bodies bring back to life the memory of a momentary instant of feeling. Inspired by the 8 seasons from La Blessure de l'Ange by Patrick Kermann, this installation emphasizes reminiscences associated with the places where key moments of our lives took place. It explores the details of feeling, contemplative thought on difference and the obsessive repetition of a motif.

In the 8 boxes/seasons, 8 motors working at 2 revolutions per minute repeatedly play out different instants of an intimate relationship. Repetitive situations, the moving architecture of incomplete memories, loop around and create instants of suspended time.

Les 8 maquettes posées sur des socles (20cm x 25cm) sont disposées en quinconce sur une longueur de 8m.

Une petite enceinte est posée à côté de chaque socle. D'autres dispositions sont envisageables selon les lieux.

Nous avons besoin de : 1 direct 16 Amp à proximité pour la lumière et le son des maquettes.

Option (selon lieux et disposition) : Projection vidéo des maquettes filmées de très près.

The eight mechanical models are placed on pedestals (20x25cms) and arranged in a staggered row over 8m.

A small speaker is placed beside each pedestal. This layout can be adjusted depending on the venue.

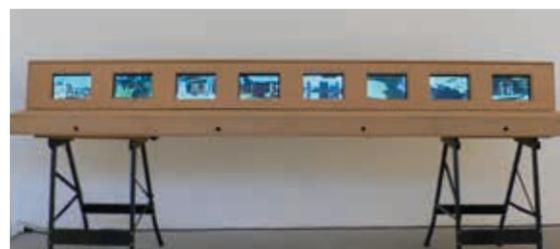
We need: 1 x 16 amp DI in proximity of the installation for light and sound.

Optionally, depending on the venue and layout, a video projection of the mechanisms filmed in extreme close-up can be added.

les 8 saisons *the 8 seasons*

dépaysement *ou* le dehors change le dedans réagit *disorientation or where the outside changes and the inside reacts*

création *created in 2008*
 conception-jeu *conception-performance* Katerini Antonakaki
 vidéo *video* Nicolas Leilèvre
 construction *structure* Décor et Cie

En écho avec les 8 boîtes-saisons, le living room à échelle 1:1 est posé dans 8 sites insolites. Une séquence est filmée in situ inspirée par l'endroit et l'instant.

Cette fois la femme seule affronte l'avenir possible de la pièce vide mais transportée ailleurs.

L'action filmée s'invente par la topographie de chaque site, lui même transformé par la structure qui s'y construit, joue et disparaît. La pièce devient un point de repère qui concentre le paysage et centre la trajectoire invisible de la sensation. La femme s'empare de la pièce comme un deuxième corps et de chaque paysage comme un tremplin vers un autre temps.

Le phare, la colonne, les arcades, les ruines, la terrasse, l'olivier, les rochers prennent part à cette scénographie où l'état de se souvenir efface le souvenir.

Echoing the 8 mechanical boxes, the 1:1 scale living room is placed in 8 unusual sites. A sequence is filmed in situ, inspired by the place and moment.

This time, the solitary woman is confronted by the possible futures of the room that is empty but that has been transported elsewhere. The filmed action is inspired by the topography of each site, transformed by the structure itself that is constructed, used and then disappears. The room becomes a reference point, acting as a focus for the landscape and channelling the invisible trajectory of feeling. The woman takes possession of the room like a second body and each setting becomes a trampoline towards another time. A lighthouse, a column, arcades, ruins, a terrace, an olive tree and rocks take part in this scenography, where the act of remembering wipes out the memory.

Projection vidéo sur un mur blanc ou (selon lieux) sur 8 mini écrans posés sur un présentoir de 5m de long.

Nous avons besoin de : 1 direct 16 Amp face au mur blanc ou à proximité du présentoir.

Video projection on a white wall or depending on the venue/layout, on 8 mini screens placed on a display stand 5m in length.

We need: 1 x 16 amp DI opposite the projection wall or close to the screen stand.

les 3 chaises *the 3 chairs*

constructions paysagères *landscaped constructions*

création *created in 2015*
conception-réalisation *conception-production Katerini Antonakaki*

Disons qu'on arrête le temps à un endroit où il n'est pas en train de passer. Disons que les objets ont leur propre temps d'action.

Disons qu'un paysage en cache des milliers d'autres tant qu'il y a des yeux pour le regarder.

Trois stations sur les trois principales étapes d'une relation intime ou d'une histoire de soi face à l'autre.

Le début, le présent, l'avenir.

Trois chaises devant lesquelles sont suspendus trois tableaux - paysages à contempler.

1. Le bateau - Le rêve. Le début, quand tout est à inventer.
2. La maison - La réalité. Le quotidien, quand tout est à transformer.
3. La chaise bascule mais ne tombe pas - L'avenir. Le beau fixe, quand on accepte de se voir dans le reflet de l'autre.

What if we could stop time in a place, where it isn't passing. What if objects could have their own instants of action.

What if a landscape could hide thousands of others; as many as there are eyes to observe it.

Three positions depicting the three main stages of an intimate relationship or the story of oneself when faced with another.

The beginning, the present and the future. Three chairs, in front of which three frames are suspended – landscapes to be contemplated.

1. The boat – the dream. The beginning when all is still to be invented.

2. The house – reality. Everyday life when everything can be transformed.

3. The chair that rocks but doesn't fall over – the future. Everything is set fair, when we accept to see ourselves in the reflection of the other.

Chaque chaise nécessite un fond blanc et un espace minimum de 2m x 1m x h 2m50. Pour l'éclairage et les ombres projetées, on doit avoir une distance de 3 m pour les projecteurs (sinon la lumière est à inventer selon les lieux).

Nous avons besoin de : 3 directs 16 Amp (1 à côté de chaque chaise) et 3 directs 16 Amp pour les projecteurs (1 pour chaque chaise).

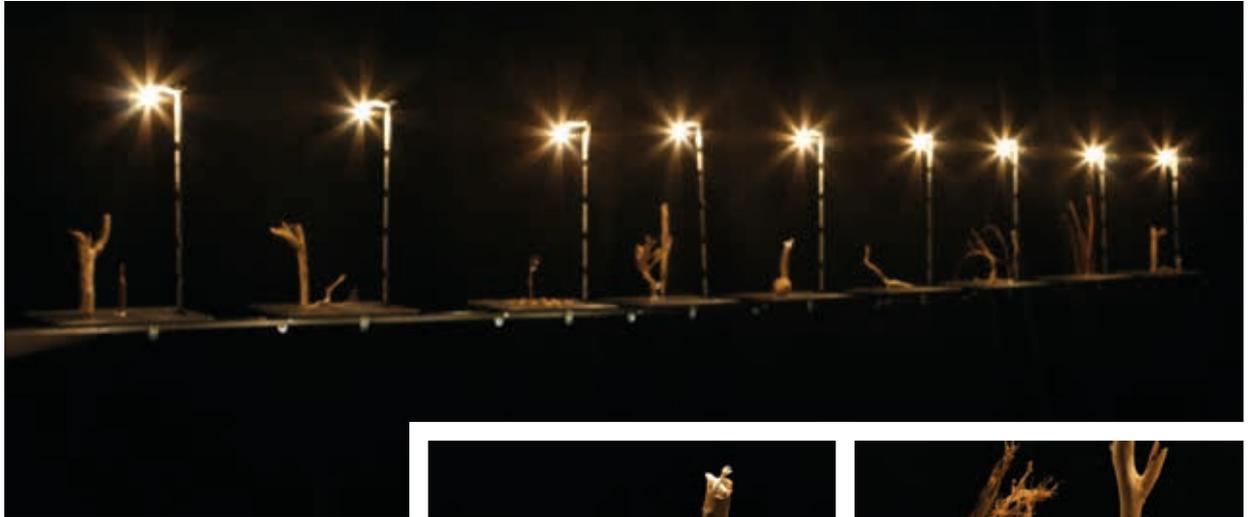
Each chair should be placed against a white background within a minimum space of 2m x 1m x 2,50 (height). For the lighting and projected shadows, the spotlights should be at a distance of 3m (alternative arrangements can be considered depending on the venue).

We need: 3 x 16 amp DI (one beside each chair) and 3 x 16 amp DI for spotlights (one for each chair).

des bouts de bois de soi *oneself in bits of wood*

métamorphoses *metamorphoses*

création *created in* 2009
 conception-réalisation *conception-production* Katerini Antonakaki
 présentoir-lumières *presentation-lighting* Sébastien Dault

Nous sommes tous habités par une nature qui nous métamorphose et nous anime hors du temps et de l'espace.

Le bois se transforme en corps et le corps se transforme en bois.

9 petits tableaux avec des personnages hybrides qui se dessinent en filigrane sortant d'une branche, traversant une brindille, tendant la main vers des étoiles de graines de bois. Des bouts de corps minuscules, assemblés avec des bois flottés et autres bouts de bois, composent ces figures étranges posées sur une ligne – traversée d'une mythologie à inventer.

We are all inhabited by our own natures, which transform and animate us outside of time and space.

The wood is transformed into a body and the body into wood.

9 small scenes with hybrid characters formed of filigree growing out of a branch, crossing a twig, holding out their hands towards stars made of wooden seeds. Tiny parts of bodies assembled from driftwood and other bits of discarded wood make up these strange figures set in line and intersected by a mythology yet to be invented.

9 petites maquettes posés sur une ligne. Longueur nécessaire 4m.

Nous avons besoin de : 1 direct 16 Amp à proximité pour la lumière.

9 small models placed in line - minimum length 4m.

We need: 1 x 16 amp DI for the lighting.

instant *t*

un autre regard
another way of seeing things

création *created in 2014*
conception-jeu *conception-performance* Katerini Antonakaki et Sébastien Dault
films d'animation *animated films by* Claire Jany
à partir des photos de *from photographs by* Mickaël Troivaux

Face à tout ça l'homme arbre posé sur une chaise regarde et donne à voir une autre version de l'attente. Une figure insolite, des jambes avec un corps d'arbre, raconte (par 3 petits films) les visions d'une Pénélope intemporelle qui attend le retour d'un autre Ulysse. 3 films d'animation projetés sur un écran de papier suspendu sur les branches de l'homme arbre. Le bateau, La maison, La chaise. Lointaines inspirations de deux figures de la mythologie, emblèmes pour l'un de l'immobilité et pour l'autre du mouvement. Notre point fixe Pénélope – figure statique posée à un seul endroit, et notre point mouvant Ulysse – sans cesse en action dans son voyage de retour. Images inspirées des lieux, pensées furtives ou rêves éveillés d'un mouvement perpétuel entre le dedans et le dehors. Dans un site où l'urbanisme et la nature s'entrelacent, les paysages tissent des fictions, comme celles tissées dans l'imagination mouvementée de Pénélope, durant les longues heures d'attente suspendues dans le temps, réduites à l'instant *t* où Ulysse va enfin revenir.

Faced with all of this, the man/tree sits on a chair and watches, showing us an alternative version of the act of waiting. This strange figure made up of legs and a tree as a body, relates (using 3 short films) the visions of a timeless Penelope, awaiting the return of another Ulysses.

*3 animated films are projected onto a paper screen hanging in the branches of the man/tree: the boat, the house and the chair. Two characters distantly inspired by their mythological counterparts, one being the symbol of immobility, the other of movement. With Penelope as a fixed point – a static figure placed in one position – and our moving point Ulysses – continually active during his return voyage. The imagery is inspired by places, furtive thoughts or daydreams of perpetual movement between the inside and the outside. In a place where urban architecture and nature intermingle, landscapes weave stories like those woven by Penelope's turbulent imagination during her long hours of waiting, suspended in time, reduced to the single instant *t* when Ulysses finally returns.*

L'espace demandé est de 2m x 2m.

Nous avons besoin de : 1 direct 16 Amp au pied de la chaise pour le projecteur vidéo et 1 direct 16 Amp à proximité pour la lumière.

A space of 2m x 2m.

We need: 1 x 16 amp DI near the chair for the video projector.

1 x 16 amp DI for the lighting.

fiche technique *technical requirements*

L'installation comprend plusieurs modules qui peuvent être exposés ensemble ou séparément. La visite se construit selon les lieux d'accueil et sans ordre prédéfini. Il est également possible de ne pas exposer la totalité des modules si l'espace ne le permet pas. La fragilité des mécanismes nécessite la présence de l'artiste pendant les heures d'ouverture au public ainsi que pour la mise en route et l'extinction du dispositif.

This installation is made up of several elements that can be shown together or separately. The layout of the visit depends on the venue and there is no particular order. If space does not allow the exhibition of all the modules, they can be selected individually. The fragility of the different elements necessitates the presence of the artist during public opening hours as well as for the activation and shutdown of the apparatus.

nous avons besoin de :

- > noir salle et murs blancs pour la mise en valeur des œuvres et des projections
- > rallonges électriques et/ou prises de courant pour chaque module
- > deux personnes pour le chargement et le déchargement du camion
- > un technicien lumière pour le montage

temps de montage :

entre 1 et 2 jours (selon les lieux) à 2 personnes de la compagnie avec l'aide d'1 technicien du lieu sur 1 des services

temps de démontage : 1 jour complet

jauge : 30 visiteurs à la fois (à confirmer selon la disposition des objets dans l'espace)

ouverture publique : maximum 2 heures par jour

durée moyenne de la visite : 30 minutes pour la totalité des œuvres

en option : performance de 10 minutes

we need:

- > *a darkened viewing space with white walls to better showcase the oeuvres and the projections*
- > *extension cables and/or electric sockets for each module*
- > *2 persons to help unload and reload the truck*
- > *a lighting engineer to set up the modules*

set-up time:

between 1 & 2 days depending on the venue – 2 members of the company, 1 technician from the venue

take-down time: *1 complete day*

a maximum capacity *of 30 spectators at one time (to be confirmed depending on layout and venue)*

public opening: *a maximum of 2 hours per day*

average visit *lasts 30 minutes with all modules included*

an optional *performance lasting 10 minutes is possible*

la main d'œuvres (2/2)

Katerini Antonakaki

7 ans d'études de danse, voix et mouvement (Ecole Nationale de Danse à Athènes, Académie Internationale de Danse à Lyon, formation continue avec le Roy Hart Théâtre et le Théâtre du Mouvement), Diplôme d'Esthétique de l'Art au Conservatoire de Lyon, Diplôme avec félicitations du jury, suivi d'un Post Diplôme de Scénographie à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville. Premier prix de composition en Musique Electroacoustique au CNR d'Amiens. Co-responsable artistique de *La main d'œuvres* depuis 2008, et ex co-directrice de *Eclats d'Etats* (1998-2007, www.lamaindoeuvres.com/archives), elle axe sa recherche sur la musicalité de la scénographie à travers le théâtre d'objets, d'espaces et de mouvement. Ses spectacles – inventions scénographiques chorégraphiées – ont été présentés en de nombreux théâtres et festivals dans 13 pays d'Europe, en Tunisie et à New York.

7 years of study in dance, voice and movement (Ecole Nationale de la Danse, Athens, Academie Internationale de Danse, Lyon; training courses with the Roy Hart Theatre and the Theatre du

Mouvement). Graduated in Art Aesthetics from the Conservatoire de Lyon. Graduated with special mention from the jury, followed by a post-graduate diploma in scenography at the Ecole Nationale Superieure des Arts de la Marionnette in Charleville. First prize for electro-acoustic music composition from the CNR in Amiens.

Co-artistic director of la main d'oeuvres since 2008. Ex co-director of Eclat d'Etats (1998-2007). (www.lamaindoeuvres.com/archives). Her research is centered on the musicality of scenography through a theatre of space, objects and movement.

Her performances – choreographed scenographic inventions – have been staged in numerous theatres and festivals in 13 European countries as well as in Tunisia and in New York.

contact

Katerini Antonakaki

la main d'œuvres

791 rue Roger Salengro - 80450 Camon

contact contact@lamaindoeuvres.com

administration Elodie Boyenval : admin@lamaindoeuvres.com / 07 69 18 30 39

www.lamaindoeuvres.com

merci aux lieux qui nous ont accueillis 2008 > 2018 *thanks to all the venues that have welcomed us 2008 > 2018*

Maison du Théâtre à Amiens

Au bout du plongeur à Rennes

Maison de la Culture à Amiens

Centre Adalhard à Corbie

Conservatoire à Rayonnement Régional à Amiens

Tas de sable - Jardins en scène au Château de la Creuse

Centre Social et Culturel d'Etouvie - Invitation d'artistes à Amiens

Maison de l'Architecture de Picardie

Festival Imaginale - FITZ à Stuttgart

Internationales Figurentheater festival Blickwechsel à Magdebourg

merci à *thanks to*

Flop, Bertrand Sachy, Gilda Martin, Renaud Herbin, Françoise Roux et pour l'escale en Crète merci à Suzana et Dimitris Antonakakis, Eleni et Aris Alexakis, Manolis Batakis, Vana et Manolis Kindelis, Archimandrite Dorotheos du Monastère de St Jean Karidis, Alexandra et Vagelis Daskalakis, Vlazaki Maria, Elenko Manousaki, Toula Nanadaki et le Centre d'Architecture Méditerranéenne à Hania (KAM).

Coproduction *living room* 2007 Cie Eclats d'Etats, Au bout du plongeur à Rennes et A66 atelier d'architecture à Athènes en relation avec le Centre d'Architecture Méditerranéenne à Hania.

Coproduction *Constructions paysagères* 2014 Tas de sable - Pôle des Arts de la marionnette.

Coproduction *Instant t* 2014 CSC Etouvie. Résidence d'artiste 2017 Maison de l'architecture de Picardie.

la main d'œuvres bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, au titre de l'aide à la compagnie conventionnée ; du soutien de la Région Hauts-de-France ; est subventionnée par le Conseil départemental de la Somme et conventionnée avec Amiens Métropole.

Living room, 2007 is a coproduction of the company Eclats d'Etats, Au bout du plongeur in Rennes and the A66 architectural workshop in Athens together with the Centre for Mediterranean Architecture in Hania (Crete). Constructions paysagères, 2014 is a coproduction with the Tas de Sable – Centre for the Art of the Marionette. Instant T, 2014 is a coproduction with the CSC Etouvie.

Artist residency in 2017 at the Maison de l'architecture de Picardie.

la main d'œuvres is supported by the Ministry of Culture and Communication / DRAC Picardie. It is also supported by the Hauts-de-France region and subsidized by the Conseil départemental de la Somme and accredited by Amiens Métropole.