

1

Olga Mesa,  
c'est qui ?



2

Être  
chorégraphe,  
ça veut dire  
quoi ?



3

lab0film ?  
Mais qu'est-ce  
que c'est ?



Olga Mesa est une chorégraphe et une artiste d'origine espagnole. Elle est une personnalité importante pour la danse contemporaine espagnole. Il y a quelques années, elle a créé à Strasbourg sa propre compagnie de danse, appelée « Hors champ / fuera de campo ». Elle est donc installée à Strasbourg mais elle travaille dans le monde entier, où elle est invitée à donner des spectacles. Olga Mesa prépare actuellement un projet qui s'appellera « labOfilm » et qu'elle réalise dans le cadre de résidences\*. C'est donc pour une résidence qu'elle est actuellement invitée au Fonds régional d'art contemporain (Frac) d'Alsace. Olga Mesa est accueillie au Frac Alsace car son travail est consacré aux relations entre danse et arts plastiques.

\* Pour connaître la définition du mot résidence, rendez-vous trois questions plus loin...

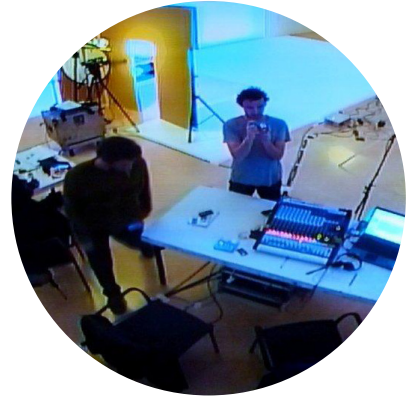
Cela signifie que l'on travaille dans le domaine de la danse. La danse est un des arts du spectacle, elle est l'art du corps en mouvement. Elle se développe en chorégraphies écrites pour des danseurs et des danseuses, qui sont des combinaisons de pas, de mouvements et de figures réalisées avec le corps dans l'espace. L'objectif est de communiquer au public une idée, un sentiment, une situation ou une histoire. Ainsi, lorsque l'on regarde un spectacle de danse, on peut ressentir et comprendre ce que les danseurs essaient de transmettre. Il existe de nombreuses formes de danse : la danse classique, la danse contemporaine, le ballet, le hip-hop... La danse contemporaine trouve en général sa place dans des théâtres, mais elle peut aussi se produire hors de la scène, comme dans la rue ou dans des espaces d'exposition.

labOfilm est le titre du projet sur lequel travaille actuellement Olga Mesa, et c'est aussi le titre donné à la résidence d'Olga Mesa au Frac Alsace. En effet, depuis 2009, Olga Mesa et sa compagnie voyagent entre l'Espagne, le Portugal et la France pour construire ce projet. labOfilm se construit donc au fur et à mesure et évolue dans le temps et selon les espaces où la compagnie d'Olga Mesa travaille. labOfilm est en deux parties : une première partie à caractère chorégraphique qu'on peut aussi appeler une « performance\* », et une seconde partie qui est une projection cinématographique. Au Frac Alsace, la compagnie d'Olga Mesa travaille sur un premier chapitre intitulé « El lamento de Blancanieves » (« La lamentation de Blanche-Neige »). Le personnage de Blanche-Neige est un point de départ pour réaliser des expériences qui mêlent les arts plastiques, la danse, la vidéo et le cinéma.

\* Le terme de performance est spécifique à l'art contemporain. Une œuvre est appelée performance si elle prend la forme d'un événement en train de s'accomplir. Une performance est une œuvre de l'instant, qui se déroule à un moment donné et dans un espace précis mais qui reste éphémère.

# 4

Une résidence,  
à quoi ça sert ?



# 5

Que se passe-t-il  
derrière le rideau ?  
Pourquoi il n'y a  
pas d'œuvres  
dans la salle ?



# 6

Caméra, vidéo,  
cinéma...  
Quelles sont  
les différences ?



# 7

Sur quels thèmes  
Olga Mesa  
aime-t-elle  
travailler ?



Une résidence, c'est le fait de mettre à disposition d'un artiste (photographe, peintre, danseur, ...) un espace et des moyens de travail, une aide technique et une aide financière. Ainsi, l'artiste peut concevoir et créer des œuvres nouvelles et particulières. Le plus important, c'est qu'il ait un vrai projet artistique en tête. Au frac Alsace, lorsqu'on accueille Olga Mesa en résidence, cela signifie qu'on présente son processus de travail et pas forcément une œuvre qui soit finie. Le temps passé au frac Alsace est donc un temps de travail où Olga Mesa fait des expérimentations. Ce n'est donc pas une exposition. On essaye de montrer au public les étapes et le temps de création. Ainsi, quand les visiteurs viennent dans la salle d'exposition, ils peuvent comprendre les questions que se pose Olga Mesa ainsi que ses sources d'inspiration.

Une grande partie de la salle d'exposition n'est pas accessible au public et, s'il n'y a pas d'œuvres dans la salle c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une exposition mais d'une résidence. Cependant, beaucoup de choses se passent derrière le rideau : Olga Mesa et sa compagnie sont en train de travailler sur le labOfilm. Une scène a été construite, dessus, un labyrinthe en carton et des caméras vidéo ont été installés, des lumières sont mises en place : au fil des semaines, l'espace de répétition et de création du labOfilm se construit. Lorsque tout le matériel est installé, les danseuses et les techniciens s'entraînent en prévision de la représentation finale qui aura lieu à la fin de la résidence. Dans un premier temps, deux femmes, dont Olga Mesa, évoluent sur la scène et manipulent deux caméras fixes et une troisième caméra qu'elles portent et qu'elles tiennent dans les mains. Le spectateur présent à cette représentation assistera ainsi au tournage en direct d'un film. Chaque caméra capte en effet des images qui seront diffusées sur trois écrans juste après la performance chorégraphique.

La caméra est un outil qui est utilisé dans le monde du cinéma. Les réalisateurs l'utilisent pour filmer des scènes, des dialogues, des points de vues... Ils peuvent aussi créer des zooms, du hors-champ et travailler la lumière. Lorsque toutes ces images sont rassemblées et mises dans l'ordre, elles racontent un scénario. C'est ce que l'on appelle un film et on peut aller le voir au cinéma. Olga Mesa aussi utilise la caméra pour expérimenter l'espace, le champ et le hors-champ, raconter quelque chose, un peu à la manière d'un réalisateur. Mais, son objectif n'est pas de créer un film comme au cinéma. Elle utilise la caméra pour raconter quelque chose en vidéo. Cette technique lui permet ensuite de restituer ces images sur de grands écrans. C'est ce que l'on pourra voir lors du spectacle qui aura lieu au mois de mai.

Dans le travail d'Olga Mesa, on retrouve plein d'idées et de sources d'inspiration, mais pour labOfilm, on peut citer :

- ▶ L'utilisation de plusieurs caméras, ce qui permet aux danseuses de filmer en même temps ce qui se trouve autour d'elles comme la scène, des objets, des parties de leurs propres corps comme par exemple leurs pieds, mais aussi des espaces hors de la scène.
- ▶ Blanche-Neige : ce personnage inspire beaucoup Olga Mesa. De nombreux artistes se sont également inspirés de Blanche-Neige, notamment l'écrivain suisse Robert Walser et le réalisateur portugais João César Monteiro, dont Olga Mesa aime tout particulièrement le travail.
- ▶ Le champ et le hors-champ : en utilisant la caméra pour filmer certaines situations et en projetant ensuite ces images, Olga Mesa propose au spectateur de découvrir des espaces nouveaux. Il voit des choses qu'il reconnaît parce qu'elles étaient sur la scène et il découvre en même temps des choses qui étaient invisibles. Le champ et le hors-champ sont définis par le cadre, dans lequel on peut voir des images mais aussi par ce qui est hors du cadre, et qui aura été filmé par une autre caméra : c'est le hors-champ.

# 8

Quand  
pourrai-je voir  
le spectacle ?



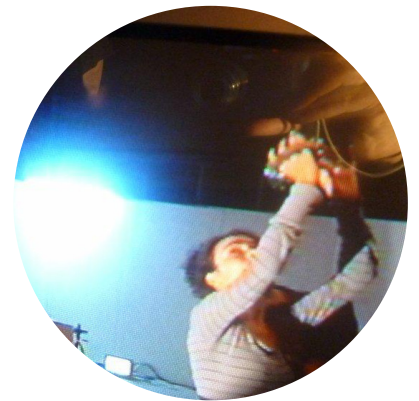
# 9

À quoi servent  
les images  
plastifiées  
et les collages ?



# 10

Que montrent  
les vidéos  
sur les  
écrans ?



# 11

Que peut-on  
voir dans  
la salle vidéo ?



Le rendu final de la résidence d'Olga Mesa et de sa compagnie sera visible le dimanche 22 mai à 14h et à 17h. Cette présentation du premier chapitre de labOfilm, « El lamento de Blancanieves », se fera dans le cadre du festival Nouvelles/Danse-performance organisé avec une structure strasbourgeoise spécialisée dans la danse et la musique contemporaine, Pôle Sud.

Si tu souhaites assister avec tes parents ou d'autres membres de ta famille à l'une de ces représentations, vous pourrez réserver vos places et vous inscrire par le biais de Pôle Sud ([www.pole-sud.fr](http://www.pole-sud.fr)).

Olga Mesa met à disposition des visiteurs des images et des collages qu'elle réalise elle-même. Elle découpe les images dans la presse et dans des magazines. Elle les choisit pour leur force, pour l'émotion qu'elles suscitent ou les réalités auxquelles elles renvoient. C'est comme une collection qui s'agrandit au fur et à mesure et qui sont en lien avec son travail. À partir de ces images, elle réalise ses collages, où elle découpe et colle des images en essayant de leur faire raconter des histoires.

Tu peux regarder sa collection d'images, en choisir certaines et essayer de raconter à ton tour une histoire.

Trois écrans sont visibles au frac Alsace. Sur l'un d'entre eux, on peut voir la première étape du projet labOfilm qui a eu lieu au Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, à Metz. En 2007, Olga Mesa a été invitée pour réaliser un choix d'œuvres de la collection du frac et organiser une exposition. Dans ce cadre, elle a également réalisé une performance chorégraphique, avec deux caméras, c'est ce que l'on peut voir sur cette première vidéo. Un autre écran montre une étape suivante du travail de labOfilm, celle qui s'est déroulée à Madrid, au musée Reina Sofia. Sur encore un autre écran, on peut voir ce qui est en train de se construire au frac Alsace. Deux fois pas semaine, des films de ce qui se passe derrière le rideau sont réalisés en direct et retransmis non seulement au frac mais aussi sur internet.

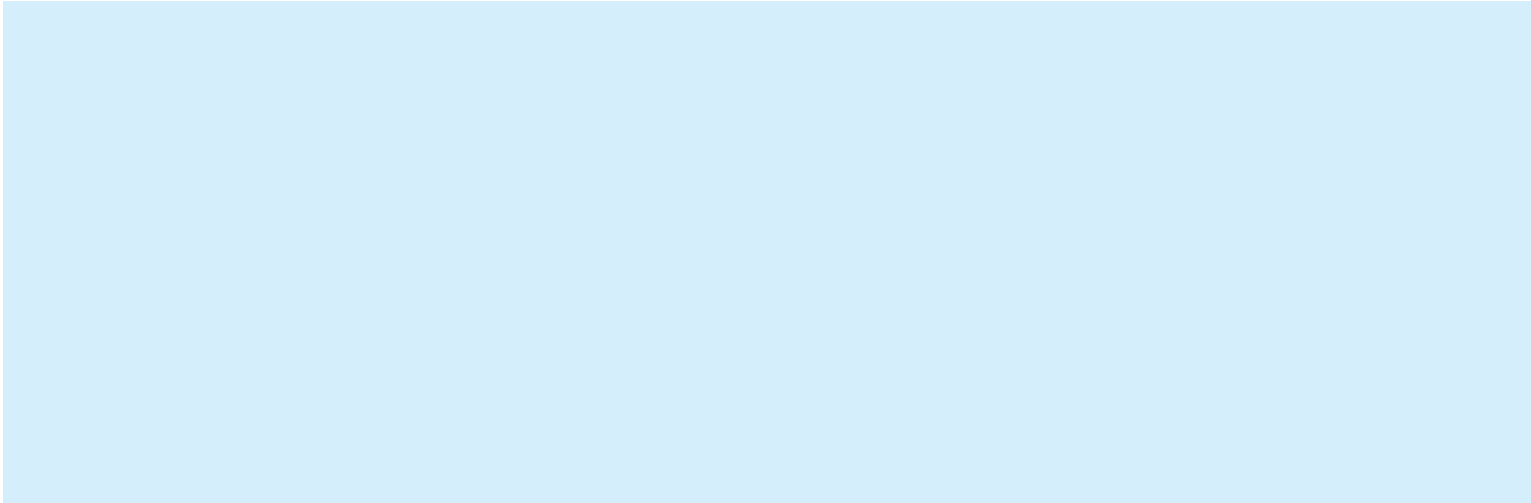
Les vidéos que l'on peut voir sur les écrans ont donc pour but de montrer au public différentes étapes de la construction du projet labOfilm.

Dans la salle vidéo, tu peux voir des œuvres vidéos qui font partie de la collection du frac Alsace. Lorsqu'Olga Mesa est venue il y a plusieurs mois, nous lui avons proposé de choisir certaines œuvres vidéo qu'elle avait envie de regarder et de montrer aux visiteurs. Plusieurs de ces vidéos montrent la manière qu'ont les artistes d'utiliser la caméra, certaines vidéos racontent des histoires... Ces vidéos sont « à la carte », cela signifie que tu peux choisir celles que tu veux regarder.

Tu peux demander au surveillant de t'aider.

# 12

Qu'est-ce  
que le frac ?



Le Fonds régional d'art contemporain Alsace a été créé en 1982 à l'initiative du Ministère de la Culture et de la Communication et du Conseil Régional d'Alsace. Implanté à Sélestat, en centre Alsace, il fait partie de l'Agence culturelle d'Alsace. Il développe, à l'instar des frac des autres régions françaises, 3 missions principales :

- ▶ **Soutenir et promouvoir la création contemporaine** : la première mission du frac est le soutien et la promotion de la création contemporaine dans le champ des arts plastiques et visuels. Cette mission s'opère d'abord par la constitution d'une collection d'art contemporain, et ensuite par un programme régulier d'expositions temporaires en ses murs.
- ▶ **Diffuser l'art contemporain** : le frac a également pour mission la diffusion de sa collection, par le biais de partenariats artistiques et pédagogiques, à l'échelle régionale pour une grande part, mais aussi au niveau national et international.
- ▶ **Sensibiliser les publics à la création contemporaine** : en lien avec les missions précédentes, le frac mène un travail de sensibilisation à la création actuelle en direction du public le plus large, grâce à une grande diversité d'outils et de moyens.



### Fonds régional d'art contemporain

Agence culturelle d'Alsace  
1 espace Gilbert Estève  
route de Marckolsheim  
BP 90025 - 67 601 Sélestat Cedex  
Tél. : + 33 (0)3 88 58 87 55  
E-mail / abonnement newsletter :  
[frac@culture-alsace.org](mailto:frac@culture-alsace.org)  
Site Web :  
[frac.culture-alsace.org](http://frac.culture-alsace.org)

- ▶ Le Frac Alsace au sein de l'Agence culturelle d'Alsace bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Alsace, du Conseil Régional d'Alsace, des Conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de l'Académie de Strasbourg et de l'Office de la Culture de Sélestat et sa Région.
- ▶ Il est membre de TRANS RHEIN ART - réseau art contemporain Alsace et de PLATFORM, regroupement des Fonds régionaux d'art contemporain et structures assimilées.