

HÉLÈNE DATTLER

SCÉNOGRAPHE TOUT TERRAIN

FORMATION
Diplôme d'Architecte DPLG (2001)
ENSAS - Strasbourg

Architecte de formation, **Hélène Dattler** est à la fois scénographe, metteur en scène, coordinatrice, performeuse, plasticienne. Elle se met délibérément au service d'une architecture qui se construit sans matériaux pérennes. Elle s'engage sur des projets artistiques diversifiés pour multiplier les expériences et les rencontres, à destination de tous les publics.

Artiste en résidence au **Parc Naturel de la Narbonnaise** en 2019, confrontée à la question de la mer et de ses débordements, elle est partie le long du littoral à la rencontre de ses habitants afin de collecter des récits, des images et des sentiments. Elle a écrit un livre et imaginé une déambulation sonore et une installation photographique.

Au sein de l'**ANPU**, elle invente des formes d'exposition: agence d'architecture imaginaire ou cabinet de curiosités poétique, en lien avec de véritables problématiques de territoires (la montée des eaux, le moustique,...). Elle joue également un rôle important de **médiation** sur le terrain, à la rencontre des publics, tant pour le recueil de matériaux que la transmission.

Parallèlement à son expérience de scénographe durant dix ans au **château d'Avignon** (Conseil Départemental 13), où elle met en scène les expositions, elle réalise **deux expositions à Frontignan**: l'une sur le **quartier de la Plage**, l'autre sur la thématique de la **Pierre sèche**. Elle réalise des installations sensibles mettant en valeur la matière-sujet, les objets patrimoniaux, le travail photographique et des recherches ethnographiques. Elle y coordonne le lien avec les informateurs, les prêteurs et le public ainsi que la scénographie générale.

Au sein de la **compagnie Piccola Velocità**, elle co-crée neuf spectacles pour enfants et quatre avec la **compagnie Empreinte** : des petites formes qui mêlent la scénographie, la danse contemporaine, le théâtre et la poésie. Entre 2016 et 2019, elle organise et coordonne un festival jeune public au sein du collectif de l'association **Empreinte**, proposant des journées festives avec ateliers et spectacles.

Avec **Eric Vigner**, elle scénographie deux opéras et deux pièces de théâtre. Elle imagine des scénographies pour deux créations chorégraphiques avec **Luc Petton** et trois avec **Christine Fricker**.

Durant sept années, elle programme, scénographie des sites naturels en Camargue et propose des créations individuelles pour le **Festival des Envies Rhônements**, organisé par le CNAR (Centre National des Arts de la Rue) à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle aborde alors le **théâtre de paysage** et développe des créations spécifiquement conçues pour les **espaces naturels**.

Depuis 2015, elle est bâtisseuse au sein de l'équipe de l'artiste **Olivier Grossetête** qui imagine des oeuvres monumentales en carton. Depuis peu, elle a rejoint l'équipe d'artistes du **Bureau des Guides GR2013** sur des projets en lien avec le territoire.

Elle propose des **ateliers** mêlant l'architecture, le paysage, la danse et le lien aux objets. Le corps devient un lieu d'expérimentation. Performance... Expérience... Improvisation... Elle invite les participants à s'inscrire dans un processus de création éphémère dont ils sont la matière principale. Créer des cabanes, habiter des matières et des objets... sont autant de projets avec les enfants et les adultes de tous âges et tous horizons qui offrent cette richesse d'exploration. Hélène est un passeur qui laisse des traces éphémères et sensibles.

LA MER QUI MONTE EN MOI

2019 / 2020

Une recherche sensible sur l'élévation du niveau de la mer et les habitants du littoral

Glaneuse de mots et de silences, elle a proposé aux habitants de la mer de faire escale. Ils lui confient des objets et des lieux aimés, une musique, un texte, un mouvement. Des rencontres au cours desquelles se partagent des souvenirs d'enfance, se dévoile une sensibilité, se déclare un attachement sincère et passionné à la mer... s'exprime de la tristesse et de l'inquiétude aussi. S'élabore ainsi une collection de mémoire et d'histoires singulières.

Résidence au Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

ÉDITION LIVRE BALADE SONORE INSTALLATION PHOTO

- **Un livre** de 96 pages **La mer qui monte en moi**, écrit par Hélène Dattler, a été édité en septembre 2019 par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, dans sa collection Territoire réel, imaginaire, rêvé. Contact: PNRNM. Prix 8 euros.

- La **balade sonore** d'une durée de 1 heure a conduit le public depuis la Maison éclusière de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie jusqu'au grau de la Vieille Nouvelle et la mer (Port-La-Nouvelle, dans l'Aude). Elle était ponctuée par des performances dansées et a abouti à une contemplation polyphonique de la mer, avec le chOeur des hOmmes des cOrrières. (13 septembre 2020)

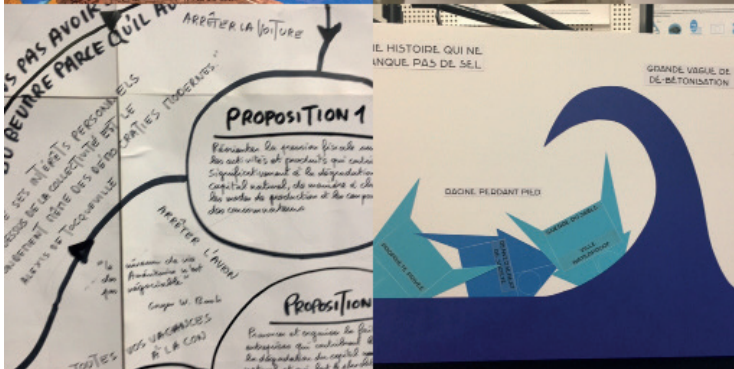
- L'**installation photographique et sonore** présente une série des photos projetées en grand format, réalisées lors des différentes rencontres avec les habitants sur le littoral. Elle est scénographiée par une création sonore.

Coordination artistique, auteure, mise en scène, photographies: **Hélène Dattler**
Création musicale, scénographie sonore, régie son et vidéo: **Bertrand Roure**

QUAND LA MER MONTE

2018

L'exposition a été imaginée en complément de la conférence **la mer sur le divan**, suite à la commande du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée pour psychanalyser la montée du niveau de la mer sur le territoire narbonnais, dans le cadre du projet **La mer monte**.

L'exposition a été présentée à l'office du tourisme de Narbonne du 11 au 23 octobre 2018. Suite au concours organisé par l'agence **Plouf**, un lauréat a été choisi par vote des visiteurs de l'exposition et des spectateurs de la conférence de Laurent Petit.

L'exposition présente les planches du concours d'habitations flottantes, un film, et différents objets d'analyse de la montée du niveau de la mer (Zoophone, SNC, collection de bouteilles, contrôleur de dépression, points de vue originaux, etc...)

**SCÉNOGRAPHIE
CRÉATION VIDÉO
VISITE DÉCALÉE**

QUAND LA MER MONTE
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
Concours d'architecture flottante

avec : **Laurent Petit et l'ANPU**
www.anpu.fr

HÉLÈNE DATTLER

CABINET DE CURIOSITÉS DU MOUSTIQUE

2018

Le cabinet de curiosités est une (micro) galerie d'art entièrement consacrée aux moustiques et à ses produits dérivés afin de réhabiliter le moustique aux yeux du grand public. Basée sur les travaux de Néhèle Taldert, la célèbre entomologiste suédoise qui réalise des oeuvres d'art à base de moustiques, cette exposition exceptionnelle fait toute la lumière sur les relations longtemps restées conflictuelles entre le moustique et les êtres humains, dans le cadre d'une initiative mise en place par le FLM, le Front de Libération du Moustique et le collectif *Les animaux ont la parole*.

CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE DE L'EXPOSITION

Une forme évolutive:

ET SI LE MOUSTIQUE ÉTAIT NOTRE AMI?

Bureau des Guides à Marseille
Festival 1001 Nuits MP2018

UNE FEMELLE QUI NE MANQUE PAS DE PIQUANT

Musée de Camargue
Parc Naturel Régional de Camargue

Avec : **Laurent Petit et l'ANPU**
www.anpu.fr
www.gr2013.fr/1001-nuits-canebiere/

Graphisme:
Mustapha Chaoui et Hélène Dattler
www.staph.fr

Création sonore:
Bertrand Roure
www.gidouilleproduction.com

FRONTIGNAN PLAGE DU SAUVAGE AU REFUGE

2015

Frontignan, lié à la mer Méditerranée, est indissociable de son littoral et de ses plages. Nourricière et aimées, elles ont façonné les paysages, les modes de vie. Ressource, lieu de travail, le littoral est aussi tour à tour ou à la fois un espace de contemplation, de détente, de jeux, de vacances, de vie quotidienne.

Le quartier qu'on nomme **Frontignan plage** n'est pas un site balnéaire comme les autres. Il y règne un esprit original, unique, probablement induit par une grande mixité de populations, de types d'habitats, de pratiques. La relation mer-terre est empreinte d'apaisement, d'esprit de vacances et de réconfort, mais également d'hostilité. Elle conserve un caractère indompté.

COLLECTE ETHNO-SENSIBLE CONCEPTION ET SCÉNOGRAPHIE DE L'EXPOSITION

photographies, films, textes,
documents d'archives,
extraits sonores, vidéos, objets.

Salle Jean-Claude Izzo &
Maison du tourisme et de la plaisance

Avec : **Joanne Millet**
Photographies : **David Huguenin.**

HÉLÈNE DATTLER

MUR(MUR)ES ... ENTRE LES PIERRES

2012

**CONCEPTION ET SCÉNOGRAPHIE
DE L'EXPOSITION**

MUR (MUR)ES... ENTRE LES PIERRES
Musée de Frontignan.

Avec : **Joanne Millet**
Création sonore : **Kristoff K.Roll**

SCÉNOGRAPHIE D'EXPOSITION

2020

À l'occasion des 50 ans du Parc Naturel Régional de Camargue, l'exposition **Aux Origines. De la Camargue** retrace les perceptions et les représentations de la Camargue depuis les premiers géographes, ingénieurs, auteurs littéraires ou artistes, jusqu'à celles des habitants et amoureux de cette terre d'exception. D'une image à l'autre se forge l'identité d'un territoire ressentie, vécue par les habitants, riverains et visiteurs. Des témoignages filmés, des objets, des photographies restituent « l'esprit des lieux », l'âme de la Camargue résultant d'interactions millénaires entre l'Homme et la Nature aux origines du delta du Rhône.

SCÉNOGRAPHIE DE L'EXPOSITION et conception graphique

Aux Origines. De la Camargue
Musée de Camargue, Arles.

Commissariat d'exposition : **Estelle Rouquette**

HÉLÈNE DATTLER

SPECTACLES PICCOLA VELOCITÀ

Depuis 2008

**MISE EN SCÈNE
SCÉNOGRAPHIE
MANIPULATION
JEU**

DU DÉBUT À LA FIN 2007
JEUNE POUSSE 2010
À TABLE! 2011
BZZ 2012
HABITER LE TEMPS 2012
FLÛTT! 2013
D'ICI LOIN 2014
VUELO 2015
MUSICAL CHAIRS 2018

Avec : Cie Piccola Velocità

HÉLÈNE DATTLER

INCURSION PAYSAGE

INSTALLATION LAND ART DÉAMBULATION

Avec les compagnies:
Le Citron Jaune CNAR (Envies Rhônements),
Piccola Velocità,
Empreinte,
Escalaes Métais
en solo

HÉLÈNE DATTLER

CORPS PAYSAGE

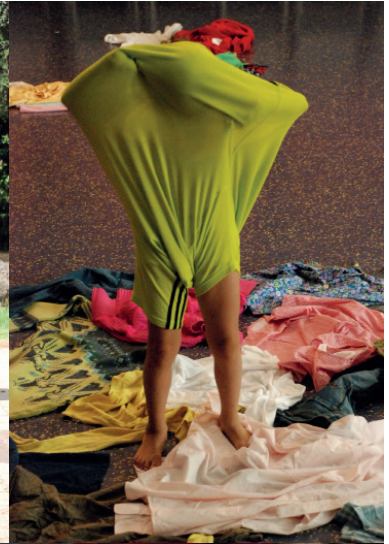
**PERFORMANCE
DANSE
PHOTOGRAPHIE**

Expérimentations
en solo

HÉLÈNE DATTLER

ATELIERS CORPS-OBJET-ABRI

**CONCEPTION
ECRITURE
CONSTRUCTION
INSTALLATION
PERFORMANCE**

Quelques exemples de projets:

Avec les compagnies:
Le Citron Jaune CNAR (Envies Rhônements),
Piccola Velocità,
Empreinte,
en solo

ATELIERS ADOLESCENCE PAYSAGE

2019 - 2020

Montrer ses paysages quotidiens sous un angle sensible et sauvage. Redonner sa place au sauvage pour questionner le vivant. Mettre en scène une expérimentation insolite de la danse, des mots et de l'espace naturel. Réaliser un film comme on envoie une carte postale pour se raconter.

**IMMERSION
CONCEPTION
RÉALISATION DE MASQUES
CHOREGRAPHIE
MISE EN SCÈNE**

Youth Land, 2019, film court-métrage réalisé
Mise en scène, chorégraphie, arts plastiques:
Hélène Dattler
Réalisation du film: Hadrien Bels
Élèves de 4ème du Collège Robespierre de
Port-St-Louis

Présentation du film dans le cadre du festival
de la Camargue du 3 au 7 mai 2019.
Production: le Citron Jaune
[https://lecitronjaune.com/ressources/
videos/](https://lecitronjaune.com/ressources/videos/)

Sur mon île, 2020, docu-fiction en cours de
réalisation
Classe du lycée agricole des Calanques
Projet PAMPARIGOUSTE avec le Bureau des
Guides GR2013
www.gr2013.fr/pamparigouste/

ARCHITECTURE ET ARTS VISUELS AU COLLÈGE

2018

Vive mon collège, une architecture à vivre, est une action de sensibilisation à l'architecture menée par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (C.A.U.E 13) en collaboration avec l'Académie d'Aix Marseille. Ce programme participe à une action prioritaire conduite dans le cadre de la politique culturelle académique par le biais du thème « Mon école, mon quartier, ma ville ». Utiliser le collège, son architecture et son environnement, comme support pédagogique privilégié.

**CONCEPTION
RÉALISATION IN SITU
CHOREGRAPHIE
MISE EN SCÈNE**

Artiste invitée
Mise en scène, chorégraphie, arts plastiques:
Hélène Dattler

Élèves de 4ème du Collège Robespierre de
Port-St-Louis

Présentation du spectacle et du parcours
D'une rive à l'autre
22 juin 2018

Production et coordination: le **Citron Jaune**

BÂTISSEUSE EN CARTON

Depuis 2015

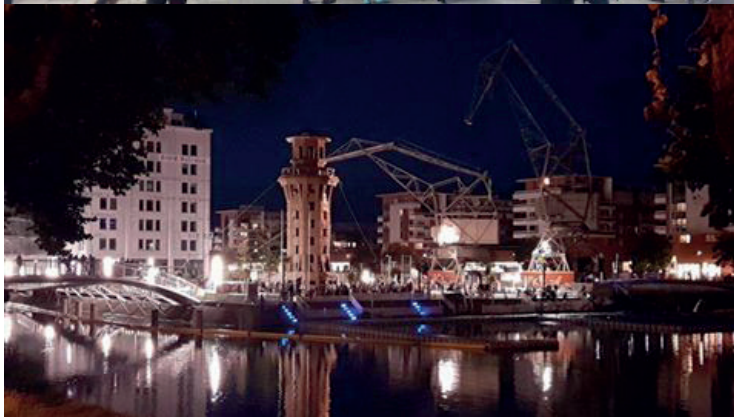
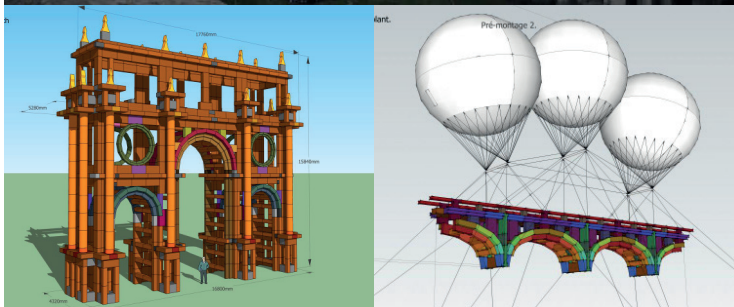
Les Constructions Monumentales Participatives en Cartons d'Olivier Grossetête sont des rendez-vous donnés à la population pour bâtir ensemble une architecture insolite, un rêve de gamin, une performance collective. Le public est invité à assembler des boîtes de cartons vides pour édifier un bâtiment sans grue ni machine, uniquement avec l'énergie humaine et la force des bras.

Éphémères par nature, leurs fins sont aussi des moments de fête et de joie.

Ce projet est à la fois une réflexion sur l'image et la symbolique de l'architecture qui explore l'espace urbain, qu'un projet social et politique qui questionne le vivre et le faire ensemble. Il propose aux habitants d'une ville à se réunir autour de l'édification d'un bâtiment utopique, éphémère et dérisoire pour vivre ensemble une expérience artistique où chacun peut prendre la place qui lui convient ou qui lui semble juste.

**ATELIERS PARTICIPATIFS
PRÉ-FABRICATION
CONSTRUCTION
DÉ-CONSTRUCTION**

Villeneuve-les-Avignons, 2015
Stockholm, 2016
Strasbourg, 2017
La Rochelle, 2017
Liverpool, 2018
Bruay Bethune, 2018
Saint-Chamas, 2018, 2019
Deinze, 2019
Le Havre, 2019
Sevran, 2020

COORDONNÉES

Hélène DATTLER
06 70 60 63 29
helenedattler@yahoo.com
Vit et travaille à Saint-chamas, 13250