

ET LES ASTRES...

APHÉLIE CIE

DOSSIER DE CRÉATION

ET LES ASTRES...

SPECTACLE DE THÉÂTRE MUSICAL IMMERSIF
HORS LES MURS OU EN SALLE

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS.

DURÉE: 1h15

AUTRICE ET INTERPRÈTE : Laurie Montamat

CRÉATION MUSICALE ET

INTERPRÉTATION MUSIQUE LIVE : Laurent-Pierre Collette

DIRECTION D'ACTRICE ET REGARD EXTÉRIEUR: Charlotte Piarulli

CRÉATION LUMIÈRE : Mathilde Pachot

CRÉATION COSTUMES : Caroline Laroche

PARTENAIRES :

Artcena (Aide Nationale à la création de textes dramatiques 2021) ;
Maison du Parc et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur ; SMAC La Gespe
Le Parvis Scène Nationale des Pyrénées; Le Pari Tarbes en scène
Recherche en cours

« L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais
à le permettre. »

Antoine de Saint-Exupéry

GÉNÈSE DU TEXTE

A quoi ça tient, l'imagination ?

A-t-on vraiment besoin de rêver pour se construire ? Comment se construit-on quand on n'a pas de rêves ? Pas de désir ?

De nombreux adolescents appartenant à la génération dite « Génération Y nostalgique et mélancolique » font état d'un désintérêt profond pour leur avenir et d'une incapacité à se projeter dans des figures valorisantes et fantasmées d'eux-mêmes.

Nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont jamais connue, ces adolescents se tournent volontiers vers un passé envisagé meilleur que ce que l'avenir pourrait leur réserver. Résignés face à une société éminemment inhospitalière et un avenir peu réjouissant, le rêve, le désir, l'enthousiasme et l'engagement disparaissent peu à peu de leur quotidien.

Et les Astres... naît des rencontres que j'ai faites lorsque je travaillais en milieu scolaire, comme assistante d'éducation, intervenante prévention santé ou comédienne. Heurtée par les témoignages de ces adolescents et jeunes adultes prématurément désengagés de leur propre vie, ce texte tente, dans un rapport intime et poétique à l'écriture, d'explorer et d'analyser les ressorts de ce qui crée le désengagement, la désillusion, pour proposer un parcours à la fois singulier et universel, avec, pour vecteur principal, le rêve.

Laurie Montamat

A woman with her hair in a bun, wearing a grey t-shirt and dark pants, stands in a recording studio. She is holding a pink sheet of paper and looking towards the left. The room is dimly lit with blue and purple lights. A laptop on a stand is visible on the right side of the frame.

« Lorsqu'on vit
comme des bêtes, le
nez à terre, il faut
bien un coin de
mensonge, où l'on
s'amuse à se régaler
des choses qu'on ne
possédera jamais. »

Émile Zola, *Germinal*

NOTES D'INTENTION

Il y a différentes sortes de rêves.

Ceux que notre subconscient fait naître dans nos esprits lorsque nous dormons, parfois oppressants, farfelus, somptueux ou révélateurs et ceux que nos désirs, pulsions, fantasmes chérissent au quotidien, lorsque nous sommes bien éveillés.

L'un comme l'autre ont en commun de provoquer des sensations et des émotions fortes, de surprise, d'extase ou d'extrême angoisse. Souvent, nous nous rappelons de nos rêves par les sensations qu'ils ont provoquées plus que des images qu'ils ont générées. On dit aussi qu'il est parfois préférable de laisser nos rêves inassouvis, à l'état de fantasme, de peur que la réalité ne soit décevante en comparaison. Ce qui est sûr, c'est que nous rêvons tous et toutes, quelque soit notre manière de rêver. Notre singularité va se définir par les formes que prennent nos rêves mais les procédés d'invention et de créativité mis en œuvre sont les mêmes et font de nous des êtres semblables par notre aptitude à ressentir et éprouver.

Dans cette pièce portée par deux interprètes, un musicien et une comédienne, nous nous sommes intéressés à cette notion de rêve dans ses multiples formes, dans ce qu'elle véhicule d'émotions, de sensations, d'espaces-temps absurdes et dilatés, de fantasmes et de projection de soi. Ici, pas question d'artifice, tout se construit à vue dans une économie de la scénographie. Nos axes de travail reposent essentiellement sur le rythme, la musique, le mouvement des corps et de la lumière au service d'une fantasmagorie du songe.

UNIVERS SONORE

La musique, participant intégralement du processus d'écriture de l'autrice, devait nécessairement faire partie de notre démarche de création. Selon nos sensibilités, notre mémoire parfois bascule dans un souvenir à l'écoute d'une chanson, le grincement d'une balançoire peut faire ressurgir un jardin, une forêt, dans notre esprit toujours en quête d'images à produire et d'émotions à traverser.

Une première bande originale a été composée suite à la lecture du texte. De ces canevas naissent de nombreuses improvisations ou les sonorités se répondent et se nourrissent, se superposent pour créer des ambiances propices à la mise en valeur du texte et de son écoute ou parfois, moments purement musicaux offrent au spectateur la possibilité de s'évader et de divaguer.

Le champ lexical des sons employés s'est construit autour de « l'univers spatial », pour ce qu'il porte d'immensité, d'inconnu, d'espaces à explorer ou à conquérir, de rêve ou de cauchemar. Ainsi, samples de transpositions de roulements de planètes, sonars de fonds sous-marins agrémentent les nappes sonores jouées en live avec guitare électrique, synthétiseur et pédale loop, donnant vie à de véritables paysages sonores.

Les enjeux musicaux et auditifs sont les axes fondamentaux de cette mise en scène où la sensation est au cœur de nos questionnements. Dans cette volonté de proposer une expérience sensorielle et immersive, l'installation technique se déploie aux quatre coins de la salle, permettant au spectateur d'être englobé par le son. Tout le traitement de l'univers musical et sonore tend à construire l'espace, scénique comme imaginaire, tenant lieu de scénographie.

VOIX ET CORPS

Notre esprit crée naturellement des voix qui nous traversent en permanence. Ces voix qui matérialisent notre pensée et participent à sa construction, sont au cœur de l'écriture de ce texte polyphonique. Celles qui nous encouragent ou celles, au contraire, qui nous freinent, nous dénigrent, toutes ces voix qui dialoguent ensemble au sein d'un seul et même individu sont autant de textures et de sonorités à explorer pour l'interprète qui porte ces mots.

À la manière d'une partition musicale, les suspens, silences et répétitions rythment les différents mouvements du texte. Le jeu se déploie alors dans un rapport organique à la parole et à l'engagement physique, nécessaire à cette incarnation sensible et poétique.

Le corps lui, devient moteur des sons et mots produits, il se meut pour le timbre et la plastique du rythme, de la note. Parfois, il entre en dialogue avec la musique et se fait liquide, fluide. Entre mouvements chorégraphiés et travail postural, de multiples figures émergent, donnant vie à ces nombreuses voix de caractères et natures variés.

COSTUMES

Tendre vers l'infiniment plus grand, s'élever toujours plus haut dans la conquête de territoires hostiles et inaccessibles, dépasser sa condition d'espèce terrestre. Le cosmonaute ici est un symbole, figure emblématique du héros. Presque demi-dieu, sujet des fantasmes les plus fous, le costume de spationaute joue un rôle essentiel dans la dramaturgie du spectacle. Nous travaillons actuellement à la recherche de matières brillantes, métalliques, dans les tons blancs, dorés ou argentés. Cet habit de lumière devient alors un moyen de questionner, au regard du discours, le rapport que nous entretenons à notre image sociale. Qu'est-ce que notre enveloppe dit de nous ? Nous enferme-t-elle, ou au contraire nous libère-t-elle ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous rêver autre ? Plus grand, plus lumineux, plus fragile, plus complexe.

ESPACE ET SCÉNOGRAPHIE

Quelques instruments de musiques, un microphone et un pupitre d'écolier. Le reste est vide.

Réduire le matériel à l'essentiel, c'est faire le choix de donner à voir la plastique des corps en mouvement, de donner de l'importance à l'action et à la relation, de faire confiance à la puissance des mots. Proposer un espace presque nu, c'est aussi laisser la place au spectateur de se figurer son propre univers.

Notre démarche scénographique se concentre sur la suggestion et l'évocation. Le traitement de la lumière y joue un rôle majeur. En mélangeant différentes qualités de sources lumineuses, de la douceur bleutée d'une ambiance tamisée à la crudité d'un néon blanc industriel, nous construisons une palette de tableaux mouvants qui se succèdent, se superposent et s'entremêlent.

Forme légère, ce spectacle est également pensé pour s'inviter hors les murs, dans des environnements urbains ou naturels, offrant au spectateur la possibilité de s'évader autrement et de construire, au grè des lieux, de nouvelles ambiances.

Dans sa version hors les murs, des chaises, des transats, des tapis blancs permettent aux spectateurs de s'installer au plus près de l'action, soit assis, soit allongés pour ceux qui souhaiteraient profiter d'un ciel étoilé, lorsque nous bénéficieront d'un temps clément.

EXTRAIT

||

*J'ai suffoqué,
J'ai suffoqué tellement fort que se sont les autres qui sont devenus violets,
De peur, d'arrêt, de folies que j'ai enterré,
J'ai suffoqué, j'ai succombé
Aux caresses de la monotonie, rendue aphone par le vent des oublis,
Sans faire le tri dans les nuages j'ai vomi
Des flaques de bitume dans lesquelles je me suis baignée, Je me suis vautreé,
engluée, défigurée parfois même,
je me suis sculptée un nouveau visage, j'ai suffoqué
Sévis l'insouciance par vague d'orgueil et de mépris, Je me suis gondolée,
boursoflée sous les pluies, les cris de chagrin sous les crachats des plaintes,
j'ai généré la crainte, le venin, j'ai suffoqué sous les bannières de l'impuissance,
me suis noyée sous le crachin, j'ai contrefait, accumulé les actions de la
contrition pour susciter plus d'émotion et sans me relever j'ai suffoqué sous des
litres et des litres et des litres de sueur rampante, sécrétions abondantes de la
soumission J'étais,
Aux abonnées absentes, j'étais, pétrifiée par la haine, j'étais vidée, sous ma
carcasse, ma peau de limace,
J'étais
obstruée, parce que j'ai marché , AU PAS, j'ai marché, AU PAS, j'ai marché,
AU PAS, j'ai couru même, j'ai trébuché, AU PAS, et sans me retourner j'ai
laissé des traces sur les chemins de la dignité, AU PAS, j'ai offert des traités de
paix en serrant des paluches de barbelés, AU PAS, j'ai muselé l'impatience au
profit de l'unisson, AU PAS
Sans chercher la justesse, j'ai brandit le mot sanction pour imposer un seul ton,
Et sans être applaudie, sans être questionnée j'ai accusé la fatigue, le stress,
l'incompréhension,
Après ça j'ai cherché, sondé, pleuré, imploré qu'on me repêche qu'on me
retrouve,
mais loin d'être une sirène dans l'océan, Je me découvrais piranhas tout juste
bonne pour les douves,
J'ai suffoqué,
[...]*

||

MÉDIATION

Différentes formes de médiation peuvent se décliner autour du spectacle *Et Les Astres...* et sont adaptables selon les publics concernés.

SCOLAIRES (de la 4e à la Terminale)

- LE PETIT ASTRE... :

Petite forme de lecture musicale au pupitre qui s'invite dans les classes des collèges et lycées.

- ATELIERS: Se raconter pour se transformer. (cf ci-dessous)

TOUS PUBLICS

- APPEL À VOLONTAIRES :

Dans notre processus de création, nous serons amenés à solliciter des spectateurs volontaires pour intégrer le dispositif et nous permettre de construire l'espace de jeu et ses mouvements.

- RÉPÉTITIONS PUBLIQUES ET BORDS DE SCÈNE.

- ATELIERS: Se raconter pour se transformer .

- Atelier d'écriture auto-fictionnel qui s'appuie sur notre matière propre (musiques, extraits de textes, photos, peintures, portraits de nos Héros...).

- Atelier de théâtre pour appréhender la scène et ses enjeux afin de se raconter autrement.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

LAURIE MONTAMAT

Comédienne, performeuse et autrice, Laurie se forme successivement au Conservatoire Régional de Toulouse, au théâtre Le Hangar et Le Ring. Elle suit parallèlement des études de Lettres Modernes puis obtient une Licence d'études Théâtrales à l'Université Toulouse II Le Mirail en 2017. Initiée aux formes poétiques et performatives par Serge Pey lorsqu'elle intègre le collectif Un nuage en pantalon, elle développe un travail d'écriture poétique et musical dans des formes scéniques polymorphes. A travers ses différentes collaborations (Cie ACMé, Aphélie Cie, Cie Un homme S'énervé, Cie les jolies choses) Laurie entretient en permanence une relation étroite aux différents procédés de créations relatifs aux écritures contemporaines. Elle écrit son premier texte dramatique Et Les Astres... en 2020 qui sera Lauréat de l'Aide Nationale à l'écriture dramatique d'Artcena au printemps 2021.

CHARLOTTE PIARULLI

Comédienne, metteuse en scène et dramaturge, Charlotte Piarulli est également titulaire d'un Master en Éthique de la Santé et doctorante en Philosophie - mention Éthique à l'Université Toulouse II Jean Jaurès. L'enjeu de ses recherches théoriques et de son travail artistique est de montrer à quel point l'investissement dans le langage peut témoigner du lien singulier que chaque personne entretient avec le monde.

LAURENT-PIERRE COLLETTE

Laurent Pierre Collette est un musicien autodidacte originaire de Nouvelle Calédonie. Il compose des morceaux dans leur intégralité pour ses groupes : Bustic plaster : de 2011 à 2019 (hip-hop, reggae-dub, electro) MyUtopia : de 2019 à 2020 (hip-pop, electro, soul) Maze Temple : depuis 2015 (jazz-rock, trip-hop. Producteur, multi-instrumentiste, il chine des samples de sons, de voix et d'éléments de batterie qu'il retravaille ensuite afin d'y ajouter ses enregistrements de basse, guitare, mélodica, clavier et voix.

CALENDRIER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL, LIEUX PRESENTIS

- AVRIL 2023: **Composition musique et texte - une semaine -**
La Maison du Parc et de la Vallée, Luz St Sauveur - confirmé

- AVRIL 2023 : **Composition musique et texte - une semaine -**
Les Ateliers du Parvis Scène Nationale de Tarbes - confirmé

- JUILLET 2023 : **Relation entre musique et texte - quatre jours -**
SMAC La Gespe, Tarbes - confirmé

- AOÛT 2023 : **Finalisation création Musicale - une semaine -**
L'Orange Fluo, Le Grand Figeac - en cours

- SEPTEMBRE 2023 : **Création conduite son et lumière - une semaine -**
Les Haras de Saint Gaudens - en cours

- FÉVRIER 2024 : **Création des outils de communication et finalisation de**
l'écriture plateau - deux semaines -
Le Pari Tarbes en scène, Tarbes - confirmé

- AVRIL 2024 : **Création du spectacle - une semaine -**
MJC Roguet, Toulouse - en cours

CONTACTS

APHÉLIE CIE

cieaphelie@gmail.com

06.15.33.07.08

www.apheliecompagnie.com