

DOSSIER PÉDAGOGIQUE DU SPECTACLE

Et Les Astres...

CONTACTS

cieaphelie@gmail.com

06.15.33.07.08

www.apheliecompagnie.com

SOMMAIRE

**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

- Présentation du spectacle 3
- Synopsis 4
- Le Texte, thèmes et références 5/6
- La Musique, thèmes et références 7/8
- Le Costume, thèmes et références 9/10
- Autour du spectacle : Ateliers 11
- Présentation de la Compagnie 12
- Présentation de l'équipe artistique..... 13

PRÉSENTATION

Pour la pièce *Et Les Astres...*, Laurie Montamat puise son inspiration dans différentes figures d'adolescent·e·s qu'elle a rencontrées lors de ses divers emplois au sein de l'Education Nationale en tant qu'Assistante d'éducation ou Animatrice Prévention Santé. Une phrase revenait en permanence dans la bouche de ces jeunes « je n'ai aucune imagination ». Cette phrase se trouvait souvent associée à d'autres confidences de désillusions précoces, de résiliations face à leurs propres désirs et aspirations pour leur avenir. Manque d'engagement, de ténacité sont également des constats que posaient bon nombre d'enseignants.

Ce supposé « manque d'imagination » se trouve corrélé à une génération appelée, « génération X Y mélancolique et nostalgique ». Il s'agirait ici de génération dites « adulescentes », fascinées par des époques les rattachant à leur enfance. Tourné vers un passé plus clément que les perspectives d'avenir proposées par les prédictions médiatiques angoissantes, tout un pan de la jeunesse contemporaine peine à trouver sa place dans la société. L'expression de soi comme matière créatrice devient une nécessité pour :

- Renouer avec ses désirs et sa capacité à se connaître
- S'engager pleinement dans des projets
- S'inventer et inventer de nouveaux espaces propices à la discussion
- Favoriser la possibilité de (re)-prendre confiance en soi et trouver sa place dans la société.

Nous vous proposons dans ce dossier de nous concentrer sur trois axes principaux qui participent à la création de ce spectacle :

Le texte

En s'appuyant sur ces différents témoignages, Laurie explore dans son travail ce qu'est l'écriture autofictionnelle. Dans son processus de création, elle utilise l'improvisation verbale ou un travail plus conventionnel d'écriture à la table à la manière d'un exercice de style en s'appuyant sur des formes telles que :

- la prose libre
- les paroles de chansons
- la forme de l'interview

La création sonore

En prenant pour thématique principale l'univers spatial, le compositeur et interprète Laurent-Pierre Collette a créé une bande son originale à partir de retranscriptions de roulements de planètes, de sonars de fonds sous-marins en créant un univers propice à la rêverie.

LE COSTUME

Le seul et unique personnage de la pièce porte une tenue de Cosmonaute dans un contexte de milieu scolaire. Le costume ici met en évidence un décalage dans la situation et met en avant des qualités d'un personnage stéréotypé représentant à la fois l'aventure, la découverte, le dépassement de soi, la « réussite sociale » mais aussi la solitude et l'errance.

SYNOPSIS

Une salle de classe bondée de lycéen·nes. Parmi elleux, un·e cosmonaute.

Difficile de dire si c'est un·e élève farfelu·e, un·e scientifique excentrique venu·e témoigner de son parcours professionnel ou simplement, une personne loufoque égarée... Difficile même de discerner le songe de la réalité, de nos jours ou d'hier... Elle·il se met à parler, bien sûr, témoigne, slame, des pensées foutraques, des paroles analytiques sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on a en commun, ce qui nous empêche...

Alors, le discours se déploie progressivement autour d'une question : comment espérer si l'on n'a pas de rêve ? Si l'on en est dépossédé·e ? Au fur et à mesure, la pensée se structure, une identité à la fois singulière et universelle se dessine sous ce costume. Entre colère et ennui, avec "l'amour du faire" ou "l'amour du beau", cette pièce cherche à remettre au centre du débat les relations sinueuses qui se tissent entre nos corps sociaux et nos corps intimes, entre nos désirs et nos possibilités de les exprimer, de les réaliser dans des sociétés où le temps manque et où les vies des plus fragiles sont réduites à partager un inconscient collectif de misère imaginative, dans des espaces parfois trop réduits.

Sphère privée / Sphère publique

De l'intime à l'universel ou Comment parler de soi

Dans cette pièce, il n'y a qu'un personnage, décliné en deux identités : Le Cosmonaute et La Voix Métallique. Par ces deux formes d'un seul et même personnage, l'idée principale est de montrer que l'on peut être « plusieurs personnes » à la fois. En effet, une même personne peut adopter une attitude calme en public qui ne correspondra pas aux tumultes de ses pensées. L'un et l'autre ne sont pas contradictoires et ne s'opposent pas. Avoir de multiples facettes, c'est prendre en considération les contextes qui nous entourent mais aussi accepter une grande richesse intérieure.

Ce double visage est aussi une manière d'aborder la question des émotions et de mettre en évidence que tout le monde ressent la peur, le doute, l'angoisse, la joie, quelque soit son âge ou sa classe sociale. Cependant, nous avons la possibilité de cacher ces émotions ou de les partager. *Et Les Astres...* questionne les rapports complexes qu'un individu peut entretenir entre son corps social et son corps intime et les enjeux émotionnels qui se créent parfois dans ces situations paradoxales. Savoir identifier quand une émotion est limitante ou au contraire porteuse pour s'engager, se dépasser ou se protéger, c'est avant tout, apprendre à se connaître et se respecter dans sa singularité.

De ce fait, ce qui importe est de savoir comment s'exposer et quoi exposer ? Quelle forme sera la plus pertinente pour exprimer ce qu'on ressent ?

Lecture d'un extrait du texte lors de répétitions

**La
Canaille**
album
La Nausée

La chanson *Omar* de l'album *La Nausée* fait partie des sources d'inspiration qui participent au processus d'écriture de la pièce. Laurie s'inspire de la théâtralité de l'interprétation du rappeur dans son écriture pour exprimer des émotions fortes, débordantes en jouant sur les sonorités des mots et le rythme de la langue.

Zouc par Zouc
Entretien avec
Hervé Guibert

Cet entretien prend la forme d'une narration tant l'auteur ne pose quasiment aucune question à la personne interviewée. D'ailleurs les quelques questions posées n'apparaissent pas dans ce livre. Cette forme se prête pour mettre en avant le propos, en rendant la parole plus orale et plus dynamique. Le lecteur/spectateur devient nécessaire à l'écoute et la réception de cette parole.

**Brigitte
Fontaine**
Autoportrait en
prose libre
Portrait de l'artiste en déshabillé de soi

L'autrice Brigitte Fontaine propose dans cet autoportrait poétique une description d'elle en usant du procédé d'écriture avec "embrayeur" : "je suis... je mesure... je ne veux pas ... je n'ai toujours pas de ...", procédé qui a permis plusieurs improvisations qui constituent aujourd'hui certains passages du texte *Et Les Astres...* Extrait du texte de Brigitte Fontaine ci-dessous.

« Je mesure un mètre soixante-neuf, je suis bourrée d'alexandrins et de séries noires, je suis une femelle francophone de race blanche.

Je ne veux pas être finie sans avoir commencé, je ne meurs pas en Palestine, j'ai encore en moi toutes mes douves et mes ponts levis. Je suis déjà vaccinée et encore majeure. Je n'ai toujours pas de mails ; je hais les machines d'un haine primitive, féroce. Je suis une femelle préhistorique, toujours. [...]

Je dis je. Je, je, je. Mais je ne sais pas du tout qui je suis. Suis-je assez fière enfin pour être juste moi ? Suis-je une truie mondaine, un singe capucin ? [...] Je suis perdue. Peut-être inconsolable ? Mais de quoi vraiment ? Mauvaise graine. Enfant, enfant toujours. J'ai peur. »

LA MUSIQUE

Thèmes et Références

Onirisme et divagation

Un autre langage propice à la création d'espaces

La musique est un langage universel souvent associé à d'autres arts (cinéma, théâtre, danse, peinture ...). Sa force réside dans le fait de véhiculer des émotions, mais aussi, des formes, des couleurs, des sensations et des espaces. En ce sens, les nappes sonores et chansons qui participent pleinement à la création de ce spectacle permettent ici de contextualiser la pièce dans un univers spatial. Inspirée des mouvances Trip Hop et folk électronique, la création musicale de ce spectacle joue sur des ambiances aériennes et industrielles.

Ce spectacle fait le choix d'utiliser la musique à la place d'un décor. Le compositeur et interprète Laurent-Pierre a créé différents morceaux à partir de la lecture du texte et de samples de retranscriptions d'enregistrements de roulements de planètes, de sonars de fonds marins et expérimente encore d'autres sons avec ses instruments. Ainsi, le simple fait d'entendre un son qui se rattache à l'univers spatial donne l'information au spectateur du lieu dans lequel se déroule l'action. L'univers sonore permet ainsi à chaque individu de se créer sa propre représentation mentale de cet espace.

Comme vecteur propice à la rêverie, le spectacle se compose de passages uniquement musicaux. Ce choix réside dans la volonté de proposer un autre rapport au temps que celui dont nous faisons l'expérience quotidiennement, indexé sur nos contraintes sociales et professionnelles. Ces instants font références aux histoires que tout un chacun s'est déjà racontées, seul dans sa chambre, allongé sur son lit en écoutant simplement de la musique. Ces moments où l'on s'invente souvent une version de soi plus courageuse, plus intrépide, ces moments de divagation.

Composition d'une partition de basse lors de répétitions

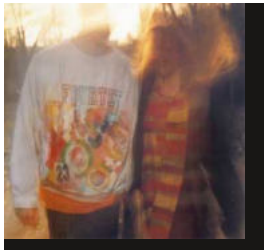

Cinematic Orchestra

album

Man with a movie camera

The Cinematic Orchestra est un groupe Britannique fondé en 1999. Son nom fait référence à la forme musicale proche de celle de musique de film. Tout l'album, et plus particulièrement La chanson *Thème de Yoyo*, font partie des morceaux qui inspirent certains passages musicaux du spectacle. Ils ont également inspiré certains passages du texte.

For Tet

album

Pause

For Tet est le pseudonyme de l'artiste Londonien Kieran Hebden. Dans ce projet solo débuté en 1998, l'artiste développe une musique folk électronique. La chanson *Parks* a notamment inspiré la scène muette et chorégraphique d'ouverture du spectacle et est mentionnée dans les didascalies du texte.

Noga Erez

album

Off the radar

Noga Erez est une musicienne et chanteuse Israélienne de 33 ans. L'album hip-hop electro *Off The Radar* sort en 2017. La chanson *Dance while you shoot* est à l'origine de la composition du morceau qui accompagne le texte "*j'ai suffoqué*" de la pièce, extrait que vous pouvez écouter sur le site internet de la compagnie Aphélie.

En écoute libre

Via le site internet de la compagnie, vous pouvez écouter deux extraits musicaux du spectacle.

SITE INTERNET : <http://www.apheliecompagnie.com/>

RUBRIQUE: *Et Les Astres...* en cours de création

LE COSTUME

Thèmes et Références

Fantasme et héroïsme

Comment communiquer par le costume

Le costume dans cette pièce est l'élément principal qui introduit l'univers stellaire. Les deux interprètes, le musicien et la comédienne portent des combinaisons d'astronaute. Au regard du contexte scolaire également présent dans la pièce, ces vêtements sont porteurs de nombreux sens. Tout d'abord, cette tenue propose un décalage avec la situation, aucun élève ne venant dans son lycée habillé en cosmonaute. C'est donc une singularité qui se dégage et qui exprime une marginalisation du personnage, le rendant loufoque. L'astronaute dans la culture pop est devenu le symbole du rêveur solitaire, dans la société il est le symbole de l'intelligence et de la réussite professionnelle. Figure emblématique du désir de l'espèce humaine à conquérir toujours plus de nouveaux territoires, le cosmonaute est à la fois porteur de fantasme héroïque et d'humanité réaliste.

Ce décalage entre le contexte et le costume permet d'inscrire la pièce dans un univers onirique. Il arrive parfois dans nos rêves que des objets discordants se glissent dans des situations inadéquates. Pourtant, si l'on assemble la signification de chacun des événements et objets, une logique s'en dégage, ce sur quoi repose l'analyse des rêves. Cette pratique devient source d'inspiration pour la construction du spectacle dans ce qu'elle permet de superpositions d'image et de multiplicité des sens.

Essai du prototype du costume lors de répétitions

Proxima
par la réalisatrice
Alice Winocour

L'affiche de ce film est intéressante pour le costume car elle présente une femme cosmonaute sans son casque. Pour faciliter les mouvements et la compréhension du texte dans le spectacle, Caroline cherche à habiller la tête de la comédienne sans utiliser le scaphandre. Ainsi, la cagoule devient un élément clef dans la praticité du costume.

Essai de la combinaison Aouda.x
conçue par
Le Forum Autrichien de l'Espace

Cette photo du test d'un prototype de combinaison réalisé en Espagne inspire la création du costume pour la texture du tissu et sa brillance. Dans une volonté de rendre le costume très lumineux, Caroline explore différentes matières argentées et dorées.

Ateliers

De le 3eme à la Terminale

- **2h Présentation et discussion autour du spectacle et ses enjeux.**

- **2h Atelier d'écriture auto fictionnelle sous la forme interview.**

*En partant de la structure d'un entretien, élaborer un texte question/réponse sur soi.**

- **2h Atelier d'écriture auto fictionnelle sous la forme prose libre.**

*En partant de la structure de l'autoportrait en prose libre de Brigitte Fontaine, construire un texte sur soi. **

- **3h Présentation du travail de costumière sur cette création par Caroline Laroche.**

Dégager des pistes de réflexions pour un costume en lien avec les textes déjà écrits.

- **3h Restitution et valorisation des textes créés.**

Dégager des pistes de mises en corps et voix et présentation de la création de textes.

** Ces ateliers sont également l'occasion d'explorer l'improvisation verbale afin d'envisager l'écriture comme prolongement d'une parole orale vivante.*

MODULE 1 : Une seule intervention de 2h (soit *Présentation et discussion autour du spectacle*, soit un des deux *ateliers d'écriture* sans restitution)

MODULE 2 : Deux interventions autour de l'écriture de 5h (à la carte un des deux *ateliers d'écriture* + la *restitution et valorisation des textes*)

MODULE 3 : Cycle complet de 12h d'interventions.

APHÉLIE CIE

Aphélie (n.f.) : des mots grecs apo, "loin", et hélios, "soleil. On dit d'un objet céleste (planète, comète, astéroïde) que son aphélie est le point de sa trajectoire le plus éloigné du Soleil autour duquel il tourne.

Aphélie Compagnie est une association de type loi 1901, créée en 2017.

Portée par Charlotte Piarulli et Laurie Montamat, toutes deux autrices, comédiennes et metteuses en scène, cette structure a pour vocation de produire et diffuser diverses formes pluridisciplinaires et multimédias attachées au spectacle vivant.

Ses co-directrices questionnent, dans leurs créations respectives, ce qui fait « langage ». Unies dans leurs volontés de développer une recherche axée sur les relations qui se tissent entre environnement (géographique, social, architectural, ...) et forme du « dire », Aphélie Compagnie affiche une volonté singulière de s'intéresser aux multiples formes que peut prendre « le langage » : comment se construit-il, se module-t-il, se manifeste-t-il en fonction du milieu dans lequel « ce dire » est donné à être entendu, vu, perçu, ressenti ?

Proposant comme postulat de départ que le langage ne se perçoit jamais de la même manière selon d'où l'on se trouve pour l'élaborer et pour le recevoir, la Compagnie attache une importance particulière aux formes immersives, aux captations in situ et aux installations hors les murs.

En partenariat avec des artistes comédien·ne·s, musicien·ne·s, vidéastes, créateur·rice·s dans les domaines du son et de la lumière, ce sont aujourd'hui trois spectacles que la compagnie porte :

- *Du Côté de Mars (probablement)*, spectacle poétique et gérontologique,
- *Nuits 21*, spectacle-installation poétique immersif et déambulatoire,
- *Et Les Astres...*, spectacle de théâtre-concert immersif in situ.

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 comment 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.