

AURORE

Spectacle musical tout public à partir de 8 ans Sortie courant 2019

« Quand vous prenez conscience de votre propre existence, quand vous ouvrez les yeux et observez l'univers, vous accomplissez la plus grande performance jamais réalisée. »

Hubert Reeves

GENESE DU PROJET

En 2014, mon amie **Claire Jouët-Pastré** (comédienne et scénographe) me parle d'un projet traitant d'astrophysique qu'elle souhaite monter avec moi comme comédien. Dans le même temps je reprends un peu par hasard contact avec **Jean-Philippe Nevers**, un ami pianiste et compositeur, perdu de vue. Il me reparle d'un spectacle créé ensemble en 2001 à notre sortie du CFMI traitant de l'univers et de l'arrivée de la vie sur Terre, puis d'un projet traitant de musique et d'astrophysique qu'il a créé avec une école primaire. Ces deux-là ne se connaissent pas encore mais ils viennent de semer une graine en moi qui mettra un an à fleurir. En 2016 je suis une formation « théâtre et POP UP » avec **Damien Schoëvaërt-Brossault** et quelques lectures passionnantes d'astrophysique plus tard... **AURORE** devient une évidence pour moi, un projet à rêver et à construire ensemble. Je monte le projet et en 2017 j'invite **Sébastien Davis** à faire la mise en scène. C'est un ami metteur en scène, vidéaste et musicien avec qui j'ai travaillé sur différents spectacles dont un traitant d'astrophysique et de la condition humaine. Tous les quatre travaillons pour le jeune public depuis longtemps, et **AURORE** compte aussi beaucoup pour nous qui avons côtoyés de très près la mort dans nos vies personnelles, qui l'avons frôlée, accompagnée, redoutée et acceptée...pour un temps. Rapidement nous voulons créer pour le jeune public autour de ces thématiques sensibles, un spectacle hybride, poétique, visuel et sonore, qui convoquerait de fait, des compétences artistiques spécifiques et diverses. Indiscutablement, le format d'un spectacle grand plateau s'impose à nous.

AURORE parle de la vie humaine et de l'arrivée de la Vie sur Terre, de ce lien qui nous lie à l'Univers d'un point de vue biologique et scientifique.

C'est un spectacle qui parle aussi de ces personnes qui bouleversèrent le cours de notre existence par un geste anodin, une discussion, une simple parole. Ceux qui nous ont transmis quelque chose d'inestimable et d'intime. C'est l'effet papillon en quelque sorte. La réflexion philosophique naît d'un choc, d'une prise de conscience souvent brutale. Le sens de notre vie prend sa source au creux de notre histoire personnelle, parfois dans de minuscules événements vécus dans notre enfance... La Vie sur Terre est née de la rencontre de minuscules éléments...

Greg Truchet

La constellation ...

Greg Truchet :
Mise en scène, écriture,
comédien, manipulateur, musicien

Jean-Philippe Nevers :
Compositions
et dispositif musical,
musicien, manipulateur

Laure Desplan
Danseuse et manipulatrice

Frédéric Masson et Julien
Alenda :
Lumières et son

Claire Jouët-Pastré :
Scénographie et
conseils magiques,
comédienne, manipulatrice

Jacques Douplat :
Conseil en manipulation
de marionnettes et cerf-
volant indoor

Emilie Flacher :
Conseil en marionnettes

Sébastien Davis :
Mise en scène et vidéo

Pitch

Suite au décès de son grand-père, une petite fille se questionne sur la mort et entreprend un voyage onirique.

Genre

Fable initiatique

Synopsis

Aurore, une petite fille d'une dizaine d'année perd son grand-père qu'elle aimait beaucoup. Ils jouaient ensemble aux échecs et aimaient contempler les étoiles. Pour la première fois de sa vie, Aurore se pose des questions sur la mort. Elle questionne son entourage, la société, les cultures, les croyances mais ne trouve aucune réponse satisfaisante. Elle regarde alors vers le ciel, comme elle le faisait avec son grand-père, et se dissout dans les étoiles. C'est à travers ce voyage intérieur, onirique, poétique et intergalactique, qu'elle trouvera une forme d'apaisement.

Le voyage d'Aurore est aussi celui d'un processus philosophique. Le choc de la mort de son grand-père remet en question fondamentalement toutes ces certitudes... C'est l'aurore d'une vie d'adulte.

Un spectacle hybride

« Ce qui importe, ce n'est pas tellement ce qui est vrai, c'est ce qui aide à vivre. »

Nietzsche

Comme les astres tournant autour du soleil, la problématique d'Aurore est l'étoile centrale qui fait cohabiter plusieurs planètes artistiques. Existe-t-il UNE vérité ou une multitude de vérités autour de la mort ? Comment répondre à une question si ardue pour un enfant, sans montrer toutes les différentes facettes d'une seule et même réponse, potentielle et vraisemblable ? celle de notre lien fondamental avec l'astrophysique.

C'est pourquoi Aurore est un spectacle qui mêle jeu théâtral, danse, humour, décor POP-UP, musiques live et musiques enregistrées, marionnettes et vidéo. Les différentes disciplines artistiques accompagnent les spectateurs dans différents niveaux de lectures, d'émotions et de sensations et les compositions musicales et sonores en multidiffusion les plongent dans un décor auditif vertigineux.

Fiche technique

Durée du spectacle : 1h

Jauge : 400 personnes

Scénographie modulable

Conditions minimales :

Noir indispensable

Plateau minimum = 9m d'ouverture / 9 m de profondeur / 7m sous perches

Temps de mise entre deux représentations : 1h30

En tournée l'équipe comprend 6 personnes / 4 au plateau

Dossier technique sur demande

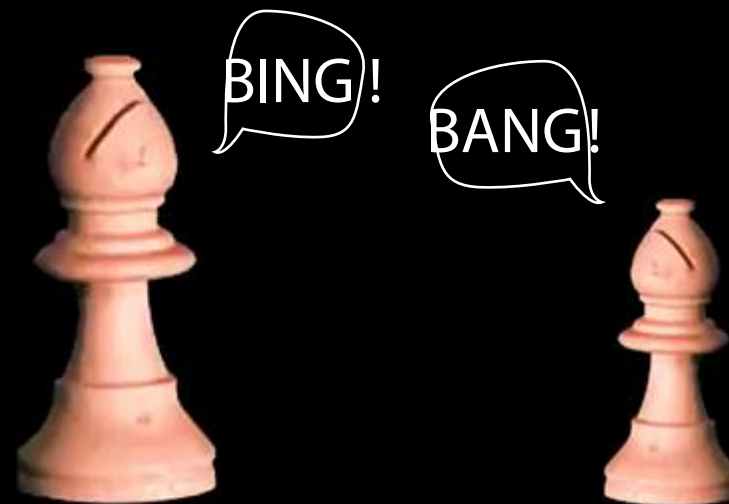
La musique et le son

*« Les étoiles ne font pas de musique, elles font du bruit. Un vacarme gigantesque !
Mais heureusement, nous ne pouvons pas l'entendre. Il n'y a pas d'air pour transmettre le son dans le vide
sidéral. Il existe un rapport profond entre nous et les étoiles... »*

Hubert Reeves

L'oreille est aussi le théâtre des événements, le son est un des protagonistes et un des décors de l'action. Les compositions diffusées ou jouées en live renforcent les émotions tout en donnant des clefs de lecture aux spectateurs. Les arrangements sonores, les bruitages, les ambiances sont parfois en simple diffusion mais le plus souvent joués, créés et joués en multidiffusion et en direct, sur ordinateurs, tables de mixage et claviers. Le « labo son » est à vue et situé à jardin. Les compositions s'articulent autour de motifs ou thèmes musicaux d'apparences simples, où les tensions harmoniques offrent plusieurs niveaux de narration en lien avec l'action scénique. Les arrangements et les créations sonores sont au service de l'histoire, et la multidiffusion donne aux décors sonores la perspective et la profondeur, la vitesse et l'espace.

L'univers n'ayant pas de son... nous le créons !

Le pop up

Le POP UP met en scène avec poésie et tact le prologue, la problématique de l'histoire et son épilogue, et place ces deux séquences dans un espace-temps à échelle humaine. C'est un dispositif captivant, ludique et enfantin qui permet plusieurs niveaux de lecture. Les POP UP ne seront pas filmés mais déployés sous de grandes formes en avant-scène.

Le POP UP raconte l'idée de l'Émergence, tout son intérêt est dans le déploiement du décor. Le POP UP meurt lorsqu'il s'immobilise plus d'une dizaine de secondes, sa durée de vie varie en fonction de la vitesse de l'apparition de l'image. Il évoque la vie d'un papillon et la science de l'astrophysique. Il parle d'espace et de temps. Il parle aussi d'artisanat et de poésie dans sa simplicité à expliquer l'Univers car comme l'univers, à partir d'une feuille fermée, il se déploie très loin et partout dans l'espace à une vitesse exponentielle et peut se rétracter pour revenir à sa forme originelle.

La danse

« Danser sa vie, ne serait-ce pas d'abord prendre conscience que non seulement la vie, mais l'univers est une danse, et se sentir pénétré et fécondé par ce flot du mouvement, du rythme et du tout ? »

Roger Garaudy

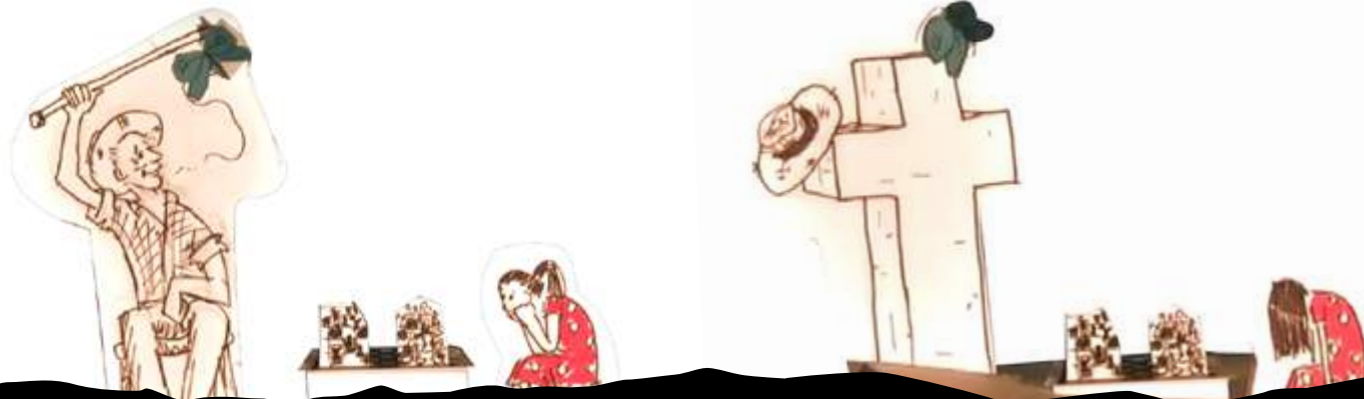
« Tout ce qui pèse doit s'alléger, tout corps devenir danseur, tout esprit oiseau. »

Friedrich Nietzsche

« Danser, c'est comme parler en silence. C'est dire plein de choses sans dire un mot. »

Yuri Buenaventura

La danse est le langage d'Aurore. Elle ne parle plus, elle danse, elle est connectée à l'enfance, à une forme d'insouciance, d'énergie extraordinaire et de naïveté. Elle danse librement en faisant face à ses questions métaphysiques. La danse est aussi la poésie du corps, un pied de nez à la force gravitationnelle et au pessimisme. C'est aussi la fragilité de la vie, l'éphémère vie du mouvement, l'émergence spontanée d'une coloration fugitive de l'espace.

La vidéo

Le labo vidéo à vue et situé à cour permet de fabriquer tous les trucages visuels, les effets, les profondeurs de champs ainsi que l'infiniment grand et l'infiniment petit.

L'utilisation de la vidéo est indispensable pour transformer avec simplicité et efficacité les décors et les personnages grâce à des moyens astucieux et artisanaux. Construire, filmer, diffuser en direct et à vue les images du labo vidéo met en valeur toute la poésie du bricolage, renforce le propos et les enjeux des scènes et apporte ainsi le spectaculaire et la poésie visuelle au spectacle.

Le jeu d'échec

«Quand le joueur eut tout perdu, il gagna la porte.»

Raymond Devos

C'est le jeu préféré d'Aurore et de son grand-père et c'est aussi un jeu où la parole n'est pas nécessaire, où seuls les regards et les corps peuvent parler. Ce jeu ressemble au jeu de Conway et rappelle le concept d'Emergence et la vie humaine : au début c'est une relation de voisinage très simple et organisée qui à chaque coup joué provoque des changements, qui se complexifient de plus en plus avec de moins en moins de pièces, qui se réorganisent à chaque déplacement de pièce. Comme l'effet papillon.

C'est aussi un jeu qui a une durée de vie, c'est un jeu qui se joue à deux, c'est simplement un jeu...

La marionnette

L'utilisation de la marionnette est indispensable pour raconter les aventures oniriques d'Aurore. Son corps est son langage, et lorsqu'il est aspiré par l'univers, les événements bouleversent ses codes et les lois de son ancienne vie. La marionnette est aussi une métaphore pour parler du destin, elle a besoin d'un manipulateur, d'une main directrice, d'une dynamique extérieure pour vivre et avancer. Aurore a besoin du fantôme de son grand-père pour faire ce voyage et trouver les réponses à ses questions.

La marionnette permet aussi différents niveaux de lecture, on peut ainsi voir le comédien/manipulateur jouer avec elle, la passer à un partenaire, elle s'anime et peut avoir des doubles de différentes grandeurs... Lorsque nos corps de comédiens arrivent à leurs limites, la marionnette prend le relais.

L'humour face à la mort

« Bonsoir Clermont-Ferrand ! »

Johnny Halliday au Zénith de St Etienne

Comment accepter la finalité de notre vie sans humour et dérision ? L'humour est une des forces que possède l'humain pour lutter contre la folie de ses questions existentielles, c'est elle qui permet d'avancer et de tenir. C'est elle aussi qui nous rassemble, et qui nous porte, qui fait du bien...

Toute la vie est d'une abyssale absurdité, alors « comment vivre heureux en attendant la mort ? » disait Pierre Desproges.

L'humour c'est le moyen d'appivoiser la mort et la douleur, c'est une réponse à la fatalité et une ouverture sur un autre monde, plus acceptable.

Aurore et son grand-père ont de l'humour, c'est aussi ce qui les lie et les fait avancer.

Le théâtre

Les artistes sur scène sont au service de l'histoire et des personnages, ils fabriquent le spectacle à vue en dénonçant les artifices du théâtre. Ils seront en jeu dans leur discipline propre, mais aussi manipulateurs, accessoiristes, comédiens, marionnettistes...

Un simple accessoire vestimentaire symbolise Aurore (une robe rouge), son grand-père (un chapeau de paille), et un papillon représente la question métaphysique.

Pourquoi et comment aborder la question de la mort en jeune public ?

« Quand on est mort c'est pour toute la vie »

Léandre Truchet 5 ans

Très tôt les enfants se questionnent sur la mort, et nous adultes, avons du mal à leur donner des réponses claires et satisfaisantes, alors en général ils trouvent eux-mêmes des réponses. Des réponses temporaires certes, mais qui allient souvent logique et poésie, rationalité et rêve.

Nous sommes confrontés très jeunes à des questionnements intimes liés à nos vies. Puis viennent les questions sur l'espace, l'infini, l'univers, les changements, les transformations... notre place dans tout ça ? alors tout devient vertigineux ! Puisque les mots sont parfois trop faibles, nous avons décidé de créer un spectacle visuel et sonore afin de partager avec le jeune public ces questions communes, sous une forme onirique et poétique. Une forme hybride où chaque discipline peut apporter un éclairage, une solution, une forme de réponse.

« La vision scientifique et la vision poétique, loin de s'exclure, se rejoignent pour nous faire percevoir le monde dans sa véritable richesse. »

Hubert Reeves

Contact :

La Toute Petite Compagnie

Adressel : Mairie de Val-Revermont, 01370 Val-Revermont

Mail : latoutepetitecompagnie@gmail.com

Site : www.latoutepetitecompagnie.fr

www.facebook.com/LaToutePetiteCompagnie

Artistique : Greg Truchet 06 73 35 14 14

Diffusion : Elisabeth Desbois 06 88 07 28 57

