COLLECTIF AURITA

CREATION 2019

MEDUSES

CIRQUE MUSICAL CINEMATOGRAPHIQUE

Association Collectif Aurita n° de SIRET 88481592900010

MYTHE FEMINISME

& ECOLOGIE

SUSPENSION

TRAPEZE

CINEMA SUPER 8

MUSIQUE ELECTRONIQUE

ET

SOUFFLANTE

SOMMAIRE

PROLOGUE

UN MONDE EN SOI

4

FICHE TECHNIQUE

9-10

LE SPECTACLE

HYBRIDES MEDUSES

5

LE COLLECTIF

11-12

DE MEDUSE

UNE MUE CELESTE

6

SOUTIENS

13

AUX MEDUSES

RESILENCE IMAGINAIRE

7

CONTACTS

15

FORMES

CREATION COLLECTIVE

8

PHOTOS DU SPECTACLE

16-25

UN MONDE EN SOI

CLOE ROUSSET

*Les méduses,
une grande vague
bioluminescente
souterraine, libre au milieu
des flots.*

Un jour en balade au Havre, je découvre l'incroyable vie des méduses. Leur fascinante et mystérieuse beauté impressionne alors mon oeil curieux. Au Muséum d'histoires naturelles, les méduses sont à l'honneur, avec l'ensemble des manuscrits, notes, dessins et aquarelles de Charles Alexandre Lesueur, (peintre naturaliste du 18ème siècle). Je commence à m'intéresser à ces choses, gélatineuses, insaisissables et transparentes qui envahissent les océans.

En cherchant de leurs nouvelles, en les dessinant puis en les brodant, Aurelia Aurita, la fameuse et cosmopolite méduse-lune, trouble mon attention : son destin est lié à celui des centrales nucléaires... L'idée d'un spectacle monte petit à petit à la surface : impressions visuelles, mouvement continu, transparences, superpositions de fibres et textiles, optiques, volatiles. On se baladerait dans le paysage, goûtant sa texture, sa lumière, sa respiration, ses palpitations musicales. Le nord de la Bretagne est un petit bout de ce paysage.

HYBRIDES MEDUSES

*Les lumières s'éteignent une à une.
Suspendu, le temps se fige dans la pénombre.*

Une ambiance électrique s'installe. Les masques brodés se dévoilent, la pellicule charrie des couleurs marines, la musique de la clarinette et des machines emplissent l'espace. La fable nous invite alors à la rencontre de Méduse dont les cheveux tracés sur la pellicule se mêlent aux ombres d'animaux marins. Femme protéiforme, libre et généreuse, elle suscite la convoitise des hommes. Des tâches écarlates apparaissent en rafale. Poséidon la soumet. La colère et la parole surgissent alors.

« Ne me touche pas, je m'en occupe à merveille »

Méduse évolue dans un espace vertical, en tension, suspendue entre un masque qui symbolise sa puissance maléfique et le sol où elle tombe, une fois décapitée. A sa chute, tout change. L'image inonde la scène. La pellicule peinte bouleverse nos repères. Elle annonce une rupture temporelle. Le récit s'épure, radiophonique, en bribes factuelles, faisant état de dégâts engendrés par la pullulation de méduses. Le film super 8 s'imprime sur le corps suspendu au trapèze et d'immenses méduses dérivent inlassablement.

UNE MUE CELESTE

*La décapitation de
Méduse, assise
mythique de la
domination masculine.*

Méduse, fille de divinités marines grecques, est une demi-déesse protectrice et généreuse, ses cheveux lumineux sont plein de vie. Elle est violée par le tout puissant Poséidon. Cette scène se déroule dans le temple d'Athéna. La déesse, furieuse, se venge injustement sur Méduse, elle lui jette un sort maléfique. On peut entendre encore des échos contemporains clamés sous formes de plaintes vengeresses.

Ses cheveux se transforment en serpents et son regard pétrifie tout être vivant à sa portée. Méduse devient surpuissante et meurtrière malgré elle. Ses soeurs prennent soin d'elle dans l'obscurité d'une grotte perchée sur des falaises. Roulement de tambour ! Pour s'attirer la gloire de ses pairs, Persée, un jeune homme pétri d'orgueil et aidé par les Dieux, se lance dans une aventure épique et pathétique pour tenter de vaincre le monstre Méduse. Il lui tranche la tête.

RESILIENCE IMAGINAIRE

Du mythe de Méduse à la gélification des océans, nous traçons des sillages.

La suite du mythe raconte que Chrysaor et Pégase naissent du cou de Méduse. On raconte aussi que le sang de sa tête tranchée se répand dans les océans et transforma les algues en corail rouge.

A notre tour, nous faisons jaillir de sa poitrine des milliers de Méduses qui se dispersent dans les flots et viennent semer un désordre à faire trembler les dieux eux-mêmes. Au Japon, des méduses, énormes, s'amassent dans les filets de pêche et font chavirer les chalutiers.

Dans la mer du Nord, elles s'agglutinent à l'entrée des évacuations d'eaux chaudes des centrales nucléaires, paralysant le système de refroidissement. Ce que nous racontons ici n'est plus un mythe.

Les méduses viennent alors bousculer les récits héroïques modernes, ceux qui vantent la toute-puissance de l'industrie et la domination de l'être humain sur le vivant.

CREATION COLLECTIVE

Les matières riches, façonnés semblent vivantes

Les éléments du décor sont le reflet d'un savoir faire artisanal : le masque de Méduse est façonné et brodé de fils et de perles, les lampes en métal sont soudées, les costumes sont taillés et peints à la main. Une scène d'animation en pellicule super 8 est réalisée en broderie point par point.

L'ensemble des éléments scénographiques dégagent ainsi une esthétique singulière.

Le portique est notre navire

Notre aire de jeu se concentre autour d'un portique autoporté, ce qui nous permet de jouer aussi bien dans l'espace public qu'en salle. Des éléments visuels et des décors s'y déploient au fur et à mesure du récit. La manipulation se fait à vue : masque de Méduse, rideau de cheveux, théâtre d'ombres. Une toile tendue à la structure fait office à la fois d'écran de cinéma et de réceptacle de lumières et d'ombres.

La suspension est une traversée dans l'histoire

Les passages au trapèze ponctuent le récit, et mettent en lumière les moments forts du spectacle. Le corps en suspension se déploie dans l'espace, navigue dans les images en super 8, se camoufle parfois ou se dévoile en surimpression.

En écho avec le monde aquatique, le travail corporel au trapèze est né de l'expérimentation du ralentissement de la gestuelle chorégraphique. Le mouvement de la trapéziste s'apparente parfois à celui d'une méduse dans un bocal lumineux. La suspension devient souffle, temps de silence entre tension et apesanteur.

La musique porte la structure du spectacle

Sur scène, une clarinette basse et un synthétiseur qui allie l'analogique et le numérique font naître une musique hybride, à la fois expérimentale et classique. Les compositions originales réinterprètent les genres aussi bien du hip hop, du trip hop que du chant lyrique. Leurs textures font échos à celles des images Super 8 et à la qualité des matières textiles présentes sur scène.

Le film super 8 devient paysage

Le film super 8 allie des images documentaires et des images expérimentales. La pellicule est traitée comme une matière en soi, grattée, dessinée, peinte, percée. Nous avons tourné nos propres images et utilisé des pellicules trouvées dans des laboratoires de cinéma argentique.

La lumière est sobre et fourmillante

La projection en pellicule éclaire la scène. Des sources lumineuses apparaissent : une lampe greffée sur un casque, des torches pour des jeux d'ombres, des excroissances lumineuses pour les musiciens... Les noirs emplissent parfois tout l'espace et ponctuent les silences.

A partir de 6 ans

Durée approximative :

45 minutes

Luminosité ambiante :

Noir

Espace de

représentation :

**6,50 mètres de
hauteur**

**Espace au sol de 15
mètres sur 8
mètres**

Jauge :

**350 personnes
avec gradin**

**ou 200 personnes
sans gradin**

Extérieur ou intérieur

Tout type de sol plat (portique autonome)

Puissance électrique : 12000W (4 prises 16A)

Autonome en lumière

LE COLLECTIF

Jade Gomes : *cinéaste, musicienne.*

Formée à la sérigraphie, au graphisme et à la vidéo à l'Ecole des **Beaux Arts de Tarbes**. Elle participe à l'organisation de performances et d'expositions collectives et s'oriente vers la création d'installations vidéos. A partir de 2011, elle travaille dans les milieux du cinéma et de l'audiovisuel tout en se formant à l'écriture documentaire à la **Fémis**. C'est à cette époque qu'elle découvre le laboratoire de création cinématographique partagé "**L'abominable**" et se tourne vers le cinéma argentique. En parallèle, elle développe une pratique singulière de la musique et du chant en intégrant le **choeur Régional d'Ile de France dirigé par Michel Piquemal** et en faisant des concerts dans le milieu alternatif au sein de plusieurs groupes de rock. Elle entame en 2015 des études de chant avec **Violaine Barthélémy** puis au **conservatoire d'Ivry Sur Seine**. Aujourd'hui, Jade collabore à différents projets cinématographiques et musicaux.

Audrey Olivetti : *comédienne, projectionniste, manipulatrice d'objets.*

Réalisatrice sonore, accessoiriste, artisane de films en Super 8, organisatrice d'évènements culturels, chercheuse autodidacte, saxophoniste, Audrey a un parcours éclectique. Après un cursus en sciences politiques, elle ancre ses créations autour de l'articulation art / société / politique. À chaque œuvre correspond une rencontre, un processus et un média. **Du Théâtre de l'Opprimé** à celui **d'Armand Gatti** en passant par **le Théâtre du Mouvement** ou encore le **groupe de recherches "Théâtre et Politique" de Paris X**, elle s'interroge sur la force politique du spectacle vivant. De la rencontre avec **les Scotcheuses**, qu'elle rejoint en 2014, elle s'initie à l'image en Super 8 et au processus de création cinématographique. En parallèle, elle fait ses premiers pas dans la création radiophonique à **la Parole Errante avec Stéphane Gatti puis avec le collectif L'oiseau au fond à gauche**. Elle travaille actuellement en collaboration avec **Théophile Bertuit et Alain Damasio** sur la transposition sonore de *So phare away*, une des nouvelles de cet écrivain engagé.

Gabriel Siancas : *musicien, compositeur.*

Il est formé dès le plus jeune âge à la clarinette au **conservatoire du 13e arrondissement de Paris**. A l'âge de 20 ans, il prend deux directions parallèles, d'un côté l'improvisation et la création avec le groupe Oouffnoon. De l'autre, il se forme à la musique klezmer auprès de **David Krakauer** puis collabore avec **Marthe Desrosières** dans le groupe Cocktail Mazel Tov et avec **Eric Achille** dans Boubou Guezmer Band. A partir de 2012, il crée des spectacles et des performances avec **Cloé Rousset** (Les Cœurs Cousus, Voler le temps, Vive le feu). Depuis 2013, il participe à la fabrication de films en super 8 et de ciné-concerts avec **Les Scotcheuses**. En 2020 il crée Kick et Flûte, groupe de techno soufflant avec Sébastien Turner, accompagné par le **Run ar Puns à Chateaulin**. Depuis 2015, il prend part activement aux activités de **la Dérive**, lieu culturel et artisanal à Pont Menou dans le Finistère.

Cloé Rousset : *artiste-artisane textile, brodeuse tout terrain et trapéziste.*

Formée aux arts textiles à **l'école du Duperré**, puis à **l'Académie d'Art de Vilnius**. Elle enrichit et affine continuellement son savoir faire auprès d'artistes et d'artisans, côtoyés en voyage ou dans le cadre de projets collectifs. Enfant, elle découvre les arts du cirque, avec un petit cirque traditionnel familial, **le Cirque de la Colline**. Quelques années plus tard elle redécouvre l'acrobatie et le trapèze fixe à l'école de cirque **Les Noctambules**, notamment au près de **Satchie Noro et de Zoé Maistre**. En 2016 elle suit le travail de suspension avec **Chloé Moglia** au cours de la formation professionnelle Suspension-Systema. Cette expérience lui offrira de nouveaux horizons pour sa pratique aérienne. Depuis 2012, elle crée plusieurs spectacles en tant que trapéziste, échassière, comédienne ou costumière. Elle prend part à la création de Peau d'âne, féerie baroque avec l'ensemble **Ma Non Troppo**. Elle crée deux pièces de trapèze solo : State of shock et Étoffer la nuit.

Nina Rouchon : *création lumière, régie son et lumière.*

Camille-Nina vient de Clermont-Ferrand, où elle a fait des **études d'Art du Spectacle**. Sa licence en poche, son chemin prend celui de la création lumière et de la technique du spectacle vivant. Elle découvre cet univers en faisant la création lumière de deux spectacles pour l'association **Créa'Coeur**. Elle réalise une formation de technicienne polyvalente à Lyon dans **l'école Grim-Edif**. Depuis lors, elle travaille régulièrement à la **Comédie de Clermont-Ferrand** en tant que technicienne lumière ou bien en tant que régisseuse lumière pour des festivals.

SOUTIENS A LA CREATION

REGARD EXTERIEUR

Hélène Seretti : Après une formation à l'école Claude Mathieu, elle joue dans une quinzaine de pièces, notamment sous la direction de Nathalie Martinez, de Stéphane Roger, de Véronique Ruggia et d'Anita Picchiarini. Elle aborde le jeu masqué avec Benno Besson, puis avec Omar Porras. Elle met en scène divers spectacles avec des comédiens amateurs dont Funérailles d'Hiver d'Hanokh Levin et L'Augmentation de Georges Perec.

CO-PRODUCTION

La Cimenterie / Theix Nayalo, Morbihan

RESIDENCES

Le Roudour / St Martin des champs, Finistère

Théâtre Dromesko / St-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine

An Dour Meur / Espace culturel municipal de Plestin-les-Grèves, Côtes d'Armor

Pont Menou dans les bois – La Dérive, lieu de création partagé / Pont Menou, Finistère

Labominable, laboratoire cinématographique partagé / La Courneuve, Seine-St-Denis

BIENVEILLANCE ET CONSEILS

Cie Le P'tit Cirk/ Plouégat Guerrand, Finistère

Collectif Le Sept au Soir, théâtre d'objets / Paris, Bretagne

Cie Schpouki Rolls, acrobatie dansée / Plougasnou, Finistère

Cie Les Endimanchés, théâtre, expérimentation musicale et machinerie / La Quincaillerie, Venarey Les Laumes, Côte d'Or

REPRESENTATIONS

2021

Lycée Suscinio, Ploujean (29)

2020

La Cimenterie, Theix Nayalo (56)

Café Théodore,

Trédrez-Locquémeau (22)

Goasven, Logona Daoulas (29)

St Nicodème (22)

Tréméoc (29)

2019

Festival d'Aurillac (15)

Sauveterre-de-Rouergue (12)

Festival en Bastide, Rieupeyroux (12)

La Parole Errante, Montreuil (93)

Le Landy, St Denis (93)

Le Bocage, Cotentin (50)

La Dérive, Finistère (29)

Fête des lentillères, Dijon (21)

2018

SORTIES DE RESIDENCES

Festival Les Quincailleries (21)

Festival La Saillante (63)

Petit Festival en Trégor (29)

Le Négral, Aveyron (12)

Les nuits de la Cherre (40)

COLLECTIF AURITA

collectifaurita@netcourrier.com

www.collectifaurita.net

Diffusion

Florian Pourchi : 06 72 53 63 41

Régie

Nina Rouchon : 06 58 96 32 95

Administration

Jade Gomes : 06 32 22 62 55

Collectif Aurita
Association de loi 1901

Siège social

La Dérive
Ancienne scierie
Pont Menou
29620
Finistère
Plouégat Guerrand

Adresse de gestion

Gabriel Siancas
1119 corniche de Kerallic
22310
Plestin-les-grèves

Siret : 88481592900010

Licence 2 d'entrepreneur du spectacle
PLATESV-D-2020-004732

PHOTOS DE MEDUSES