Une production de la compagnie Eoliharpe

Avec le soutien de : la ville d'Angers, Courants d'Loire, Les boîtes à Culture, le Centre Culturel Jean Carmet et La Compagnie Loba-Annabelle Sergent, le Trois-Mâts, la MPT Monplaisir, le Quart'Ney, Montreuil Juigné.

Présentation

NOTES D'INTENTION POUR LE SPECTACLE « ET RESTER VIVANT »

- Avoir 22 ans et perdre toute sa famille
- Partir loin pour ne pas brûler sur place
- Être guidé par une chanson : Je veux aller à Morro Bay ...

Comment continuer à vivre quand on pense avoir tout perdu? Comment lutter contre le sentiment d'abandon ? Que faire des souvenirs ?

Ces questions, que se pose Jean-Philippe Blondel dans son roman Et rester vivant et qui le conduiront aux États-Unis, résonnent étrangement avec l'actualité de personnes déplacées par le dérèglement climatique, la guerre, la misère...

Jean-Philippe Blondel interroge la raison de vivre en retraçant, 20 ans après, son exil volontaire vers Morro Bay, Californie et qu'il entreprit peu de temps après la tragédie.

Le spectacle restitue son carnet de voyage et les émotions les plus diverses se côtoient dans cette traversée vers l'inconnu (inconnus les paysages, la langue, le mode de vie). Tout au long du spectacle, les créations musicales et chants qui sont les moteurs et consolations du narrateur, disent la sidération, la rage, la profonde tristesse mais aussi les paysages grandioses, la douceur des souvenirs, les rencontres inoubliables pour parvenir à la liberté retrouvée... de continuer à vivre.

Roadtrip Musical

Je l'ai tellement écouté cet album de Lloyd Cole. Le premier morceau s'intitule Rich. C'est un mélange étonnant de cuivres, de batteries et de cordes. Il en ressort une mélancolie pleine d'énergie. Il parle d'un homme qui passe sa vie à Morro Bay. Des regrets qu'il a. Il est au sommet de sa puissance et de la richesse mais, en fait, tout cela n'a aucun sens... Extrait de « Et Rester Vivant » de J. Ph Blondel.

Si inclure le titre de Lloyd Cole dans l'adaptation du roman nous semble incontournable tellement ce morceau conditionne ce voyage vers Morro Bay, nous avons opté d'un commun accord pour créer l'essentiel des musiques et des chansons de ce spectacle.

Nous puiserons dans nos influences respectives (folk, pop, rock, trad...) pour alimenter notre propre vision du « Rêve Américain ». Les sons feront partie du décor. Ils inviteront au voyage, à la route, aux grands espaces, au désert et aux ambiances des villes traversées, aux états d'âmes, aux rencontres, à la liberté...

Nous alternerons les morceaux instrumentaux et les ambiances sonores avec des chants, écrits en langue anglaise. Une large place sera donnée à la polyphonie des voix, le chant à quatre opérant comme facteur de jeu complice entre comédien(ne)s et chanteur(se)s.

En résidence, nous explorerons tous ces univers musicaux en testant plusieurs instruments : basse, guitares (folk, 12 cordes, ...), clavier, percussions, voix, etc. pour n'en retenir que l'essentiel, le vital, pour servir au plus précis cette quête existentielle vers Morro Bay.

Notes de cœur

Et rester vivant… C’est un deuil, un voyage, une reconstruction ? C’est une plongée dans l’inconnu façon roadtrip. C’est 5400 km d’interrogations, de rencontres, de solitudes. Qu’y a-t-il au bout de la route ?

C’est une musique des grands espaces, omniprésente. C’est un tempo désespéré, une suite d’accords à vif. C’est une guitare aérienne et lourde, un piano nostalgique et rageur, une voix sortie des entrailles. Qu’y a-t-il à entendre ?

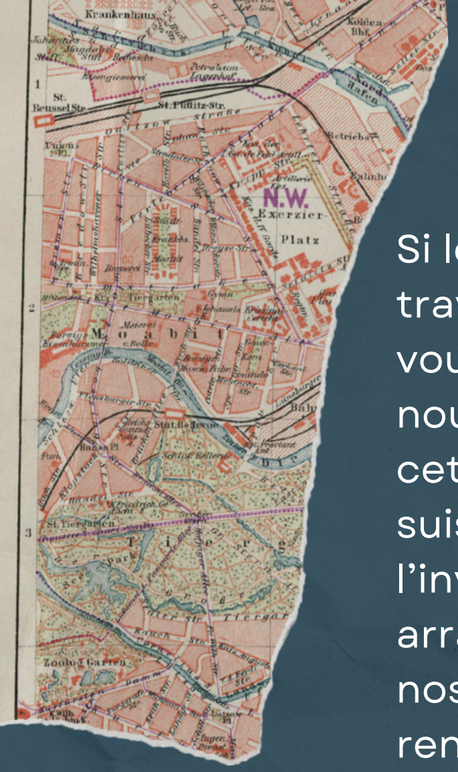
C’est quelques souvenirs enfouis. C’est oser se raconter, à demi mots. C’est une humanité des petits instants. C’est coucher le soleil dans ses yeux, simplement. Qu’y a-t-il à dire ?

Et rester vivant…

Maryse a proposé ce texte. Tenter encore et toujours une nouvelle expérience ! Rejoindre une comédienne, 2 musiciens dont un bidouilleur !

Mettre du corps, de la voix dans tout ça, tenter l’écriture en anglais, essayer la vue d’ensemble, la prise de hauteur, peut-être la tenter ; s’associer encore et toujours avec des regards, en mouvement, en objets et mise en scène à la fin pour inventer une forme-spectacle qui nous questionnerait sur ce « Comment rester vivant », malgré les fêlures, les blessures et cassures de la vie ?

Un spectacle baume pour le corps, pour adoucir les coups ou mieux trouver d’autres chemins pour vivre et savourer cette existence si courte si éphémère ! Être ensemble dans la création, s’écouter, se rejoindre, inventer. Voilà pourquoi ce projet me donne En VIE !



C’est par amitié que j’ai accepté de participer à cette aventure « Et rester vivant ». Par amitié pour Maryse Pauleau qui nous a proposé l’adaptation scénique de ce texte de Jean Philippe Blondel.

Si le texte est un road trip à travers les États-Unis, ma longue complicité avec Maryse est un road trip à travers des lectures musicales diverses et variées que nous avons montées ensemble. Sa volonté à vouloir adapter et jouer ce texte avec Claire Bossé, Gilles Constant et moi-même et sa détermination à nous rassembler tous les quatre, comme une certitude, m’a impressionné. Je ne pouvais pas refuser cette invitation. D’autant plus que collaborer avec Claire et Gilles m’attirait depuis plusieurs années, je suis leur travail depuis longtemps. J’aime leur engagement en tant qu’artistes. Je connais l’investissement de Claire autour des chants du monde et j’apprécie les compositions, les arrangements musicaux de Gilles. Ce projet, il faut le reconnaître, est une belle opportunité de mêler nos couleurs artistiques. Nous allons donc entreprendre ce voyage en scène ensemble, notre propre rencontre se mêlant à celle des personnages du livre.

Je ne sais pas pourquoi ce texte m’obsède depuis 10 ans. J’ai le sentiment que c’est seulement en le partageant avec un public que j’aurai la réponse. Sans doute répond-il à des peurs profondes : la solitude dans le chagrin, la perte de repères, le manque de courage dans une épreuve.
J’aime comment Jean-Philippe Blondel évoque le désir de vivre, même quand tout semble perdu, dans une formulation simple et sans pathos. Ses mots sont les mots de tout le monde.
J’aime comment la musique l’accompagne, le console, colore son voyage et ses émotions.
J’aime comme il dit l’essentiel : les rencontres qui redonnent du courage, qui permettent de poursuivre le voyage, les paysages insolites qui coupent le souffle, les souvenirs qu’il revisite avec tendresse.
Ce spectacle crée avec mes 3 collègues-amis me tient à cœur car il me semble que la singularité de cette situation (perte des proches) que l’on exprimera en chants, musique et jeu apportera une perspective joyeuse à tous ceux qui le partageront avec nous.

Distribution

Texte : Jean-Philippe Blondel

Mise-en-scène : Nicolette Cook

Interprétation : Claire Bossé, Gilles Constant, Jacques Livenais, Maryse Pauleau

Adaptation Texte : Maryse Pauleau

Création Chants et Musiques : Claire Bossé, Gilles Constant et Jacques Livenais

Décor : Gilles Constant

Aide au Projet : Justine Busson

Chargée de Production : Julie Georget

Conseillère costumes : Elisabeth Wadecki

Durée : 1H

Les CV

Gilles Constant **Musicien Multi Instrumentiste et Compositeur**

Membre de la Fanfare Jo Bithume à la flûte traversière et au piccolo pendant 15 ans, compositeur et pianiste au sein du groupe Kalamna (poésie Syrienne contemporaine mise en musique), il participe à de nombreux spectacles : « Sept et demi » (musiques de Nino Rota) à l'ccordéon, « Tempo Menor » à la guitare, « L'Étrangeté » (danse contemporaine) à l'accordéon... Il fonde en 1996 sa propre compagnie, « Éoliharpe », avec laquelle il explore les sonorités d'ici et d'ailleurs à travers la poésie et les voyages, s'entourant de musiciens et d'artistes de tous horizons. Par ailleurs, il a enseigné le piano, dirigé une chorale d'adultes pendant 25 ans et s'implique dans des projets musicaux de quartier sur Angers. Enfin, il compose des musiques et des ambiances sonores pour les spectacles de différentes compagnies (« Transparence », « Les Trois T », ...). Il s'est récemment formé à l'Itemm et a obtenu un CAP : réparateur d'accordéons.

Maryse Pauleau **Comédienne-Lectrice, Metteuse-en-Scène**

Maryse aime partager ses découvertes littéraires avec le public par la lecture publique, le jeu théâtral et la mise-en-scène. Après 15 ans de spectacles jeune et tout public avec la Compagnie Spectabilis, elle travaille 10 ans au Bibliothéâtre, compagnie qui crée ses spectacles à partir du texte de littérature en proposant montages d'extraits de textes et adaptations théâtrales. Cette singularité artistique la passionne et depuis 2014, elle poursuit ce travail mêlant jeu, lecture et chant par des spectacles et lectures musicales avec la Compagnie Crock'Notes, lectures à la carte au CHU d'Angers et au téléphone avec la compagnie nantaise La Lune Rousse et lectures à la carte à la demande de médiathèques.

Jac Livenais **Auteur, Compositeur, Interprète**

Guitariste, chanteur professionnel depuis 1992. Il participe aux Rencontre d'Astaffort en 1995 en tant qu'auteur et y retourne en 1997 pour un stage d'écriture avec Brice Homs. Suite à ces rencontres, Jac Livenais écrit et compose pour Marielle Dechaume (chanteuse) jusqu'à la sortie de l'album « En mon âme et confiance » (1998). 1998 voit le début d'une collaboration artistique avec ke chanteur Niobé. Collaboration qui durera jusqu'en 2016 après 6 albums CD et de nombreux concerts en France et à l'étranger (France Métropolitaine, Dom Tom, Belgique, Suisse, Allemagne). Parallèlement, à partir de 2002, il est engagé comme guitariste compositeur dans la compagnie du Bibliothéâtre, compagnie spécialisée dans la mise en scène de la littérature. Il tient alors un rôle de « complice complice musical » dans divers spectacles de la compagnie.

Durant les diverses résidences d'artistes auxquelles il participe, il croise des enfants de tout âge. Ces rencontres sont propices à des échanges autour de l'éveil musical, le chant et l'écriture des chansons. Il se produit également dans les crèches. Ainsi vient le désir en 2011 de développer un répertoire de chansons pour jeune public. Il présente alors la Box à Jac, spectacle de chansons à gestes et de rondes pour des enfants de 6 mois à 6 ans. Il en est l'auteur, le compositeur et l'interprète. Il rejoint Arc-en-Ciel, un label ADF-Bayard Musique en 2015. Il s'apprête aujourd'hui à réaliser son 4ème album dans cette maison. Le Bal des petites bêtes (2015), Mamouna et la fleur sans terre (2018), Rimes Party (2020), Sur le fil des saisons (à paraître en 2024).

Claire Bossé Chanteuse

Elle chante principalement la poésie et les textes de chansons, en français, en arabe et en espagnol. Ayant commencé par le chant lyrique et après avoir participé à des projets artistiques variés, Claire est aujourd'hui séduite par toutes les formes poétiques du chant. Elle considère la voix comme l'expression de soi-même et un outil avec lequel elle aime jouer et expérimenter. La musicalité et les sonorités de la langue arabe, sa passion pour cet autre côté de la Méditerranée l'ont conduite à travailler et à s'imprégner de nombreux auteurs arabes en s'entourant de musiciens palestiniens et marocains. Aujourd'hui, elle continue à se former et à découvrir d'autres répertoires. Sur le projet « Et Rester Vivant », l'attrait de la langue anglaise lui ouvre encore un nouvel horizon musical et sonore. Jamais rassasiée et toujours en quête de nouvelles aventures vocales qui la conduisent sur des chemins inconfortables mais toujours porteurs de mouvements, Claire continue d'attraper en l'air toutes les nouvelles découvertes liées à la voix.

Nicolette Cook Metteuse en Scène

Nicolette Cook travaille autour du livre et du théâtre depuis toujours, tant dans la transmission des textes que leur mise en scène ; après avoir dirigé des apprentis acteurs dans les Hautes-Alpes et la Drôme, elle poursuit sa passion depuis quelques années dans le Maine et Loire, où elle travaille en tant que comédienne et lectrice dans différentes compagnies; également autrice, elle co-fonde en 2027 les Editions Pneumatiques, maison d'édition consacrée au texte court. Son goût pour les découvertes littéraires l'amène à expérimenter toutes les formes de partage avec les publics, lecteurs ou spectateurs.

Extraits de Texte

« L'art digne de ce nom consiste à rechercher cette réalité essentielle qui crée le lien entre les hommes, entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'univers... » Extrait de la communication de Daisaku Ikeda « Art et spiritualité en Orient et Occident » prononcée à l'invitation de l'Académie des Beaux-Arts le 14 juin 1989.

Extrait 1

Des coups de feu
Ouvre les yeux
Mal au cou
Ouvre les yeux
Il fait noir.
Un carré de lumière sur la droite.
Une pièce inconnue, un décor urbain inhabituel.
Je dois rêver.
De nouveau des coups de feu. En direction de la fenêtre.
Des gerbes dans le ciel.
C'est un feu d'artifice.
Je déteste les feux d'artifice. Ma mère et mon frère sont morts au matin du 13 juillet.

Extrait 2

Parfois nous allions faire un tour en Solex, ma mère et moi. C'était le printemps, l'été. La journée était passée. J'avais 6, 7, 8 ans... Elle disait « On va faire un tour ? » et j'abandonnais tout.
Je mettais les pieds dans les sacoches. Elle ajustait son foulard. Le Solex noir crachotait un peu, la fumée sortait en panache...
Les rues défilaient. Nous n'allions jamais loin. Nous ne partions jamais longtemps. C'était pourtant la plus belle des conquêtes.

Extrait 3

Je voudrais aller à Morro Bay mais je me dirige vers Las Vegas. Las Vegas. Pourquoi pas ?
Plus j'approche et plus je suis persuadé de faire fausse route. Je ne cadre pas dans le décor. Mais je me sens instinctivement bien à Las Vegas.
C'est le centre du monde de l'oubli.

Extrait 4

Je ressens une formidable envie de construire. Pierre après pierre. Mur après mur. Comme après un raz-de-marée. Il y a un état de stupéfaction - et ensuite une frénésie de reconstruction, dans tous les sens - jusqu'au prochain tsunami.

C'est de ça que j'ai envie.

J'aimerais avoir 20 ans de plus. J'aimerais que tout cela soit derrière moi. J'aimerais avoir atteint une sorte de sérénité illusoire. Être débordé dès que je me réveille. Me lever tôt, quand la nuit est encore là, m'étirer, m'habiller, mettre la table pour le petit-déjeuner des enfants, planifier mentalement les différentes tâches que je dois accomplir au travail et conduire dans les rues encore obscures de la ville. Sentir dans le dos le frisson de la normalité.
Je suis normal. Je suis on ne peut plus normal. Je suis tout ce qu'il y a de plus normal.

Médiation

Écriture de chansons sur le thème du voyage

- Avec Jacques Livenais : atelier adolescents/parents : haïkus et mise en musique, travail sur la diction (voix parlée - voix chantée).

Du livre à la scène

- Avec Maryse Pauleau : lecture à voix haute adultes / adolescents sur le thème de la résilience ou le voyage et mise en espace.
- Du livre à la scène : adaptation et mise en espace des textes contemporains littéraires.
- Création d'une lecture parcourant l'œuvre de Jean-Philippe Blondel

Le lien avec les médiathèques

- On peut envisager la venue de l'auteur Jean-Philippe Blondel en médiathèque pour un échange avec un public de lecteurs.

Tarifs de prestations

- 65€ / heure

Exploration vocale et découverte de nos chants primaires

- Nous avons pensé cette médiation sensible avec l'accompagnement d'une psychologue, spécialiste des questions de deuil. Un temps d'écriture avec les habitants serait mené par les intervenants : Nicolette Cook, Jac Livenais. Ces témoignages écrits pourront se transformer en chansons ou en lecture à voix haute. On pourra envisager alors la continuité de ce projet par un atelier chant et mise en voix.

Photos

Contact

compagnie Eoliharpe

Maryse Pauleau
06 80 71 05 85
m.pauleau@orange.fr
mediation.eoliharpe@gmail.com

www.eoliharpe.com