

— COMPAGNIE —
NOSFÉRATU

LES INSTANTANÉS

Petites formes théâtrales, musicales, sonores ou vidéos
Projet 2021/ 2023

Écriture collective Angeline Bouille, Claudine Van Beneden et Simon Chomel

Conception et mise en scène Claudine Van Beneden
En partenariat avec Aurélie Chêne et Dominique Trouche, anthropologues

Chorégraphies in situ Jérémy Pappalardo

PRÉAMBULE

Après sa résidence départementale, La Compagnie Nosferatu, implantée en Haute Loire, sera pour 3 ans en résidence-association avec la ville de L'Horme (42). La compagnie développe depuis plusieurs années un travail s'articulant autour de la parole du réel et le théâtre musical. Depuis 2014, nous puisons notre inspiration au sein de la parole d'habitants connus ou inconnus de notre département et nous proposons de rendre ces témoignages universels.

Nos créations sont le fruit de nombreuses actions culturelles sur le terrain et la compagnie apporte une attention particulière à développer un lien avec les publics.

Ce fut d'abord le cas avec le spectacle *À plates coutures* inspiré de l'histoire des ex-ouvrières Lejaby d'Yssingaux et en 2019 l'œuvre de la célèbre résistante Germaine Tillion originaire de Haute Loire *Une opérette à Ravensbrück*.

Avec le projet des « *instantanés* », la compagnie affirme son intérêt pour la parole de la vie quotidienne, en s'associant avec des anthropologues pour œuvrer ensemble à la mise en place d'un protocole d'enquêtes de type ethnographiques. La visée de cette collaboration est double. Il s'agit de donner une place primordiale au vécu, au langage, aux expériences issues de la vie quotidienne, parce que ce sont des 'matières' riches de potentialité créatives et de révélation du réel. Il s'agit également d'explorer les liens entre art et anthropologie, démarche artistique et sciences humaines et sociales, afin de construire une forme de connaissance de la société tout aussi innovante qu'inédite.

LES INSTANTANÉS :

AI-JE TOUJOURS HABITÉ ICI ?

Un temps pour la recherche participative et l'inclusion des publics

LE PROJET

C'est une étape de travail, de recherche et de laboratoire en amont de notre prochaine création. Un moment où, en collaboration, avec les structures qui nous accueillent nous pourrions mettre en place une réflexion sur le fond, la forme et proposer une démarche artistique participative.

Nous désirons prendre le temps, proposer de nouvelles collaborations, inventer de nouveaux modèles et développer un travail de territoire inclusif.

Pour les instantanés, nous mettons en place un dispositif de recherche à la croisée des sciences humaines, des arts et de l'expérience vécue du territoire, visant à rendre possible l'émergence de formes d'expression sensibles et incarnées. Ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche participative. Les personnes impliquées sont les habitants et les artistes, tous contributeurs à part entière.

Avec les sociologues, nous aurons recours aux techniques prises de notes, à la photographie, à l'observation participante dans une visée d'exploration et d'implication forte sur le terrain et auprès des habitants rencontrés.

L'objectif est de mener une collecte de paroles auprès des habitants de différents territoires, sur leur attachement ou non attachement à leur lieu de résidence, sur ce qui caractérise la vie dans ces zones mi-urbaines, mi-rurales (dont on parle peu dans le monde culturel et artistique) tout en creusant la thématique suivante : comment vit-on dans ces territoires quand on y est né ou quand on vient d'ailleurs. Et comment y vit-on lorsqu'on est différent de par ses origines, sa sexualité ou sa façon de vivre.

Notre démarche relève également des sciences participatives. Dans cette perspective, les habitants avec qui nous travaillerons, participeront activement à la constitution des matériaux d'enquêtes : ils seront eux-mêmes invités à photographier, à participer au travail de collecte, à produire du contenu (récits d'expériences, notes, écritures du quotidien, journal de bord...).

Nous allons privilégier un format de présence sur le terrain qui repose sur la créativité et le mouvement. L'originalité de notre méthode est en effet de mobiliser des formes d'échanges, de rencontres et de relations avec les habitants qui, d'emblée, prennent en compte la dimension sensible, voire charnelle qui caractérise le rapport qu'ils ont à leur territoire. L'idée est bien de découvrir, guidés par leurs pas, le lieu où ils vivent, comment ils le ressentent, l'éprouvent, l'appréhendent, etc. C'est donc à partir de la mise en place de méthodes créatives et de moments de déambulations que nous serons tous actifs, habitants et artistes, sur le terrain.

Notre méthodologie de recherche, impliquant tous les participants, peut être présentée selon les étapes et les pratiques suivantes :

- Tisser du lien, entrer en relation avec les habitants
- Aller sur les lieux guidés par les habitants
- Produire des images : l'image comme méthode de connaissance

Ces étapes recherche permettront la création des « instantanés »

D'un point de vue artistique, notre intention est de rendre compte, au fil de nos résidences dans les territoires, des avancées de notre démarche. Selon une logique proche d'un "work in progress", il s'agit de restituer, de façon publique, les étapes de création.

Nous avons décidé d'appeler ces étapes de création des "instantanés". L'instantané est une petite forme théâtrale ou musicale, sonore ou vidéo dont le point de départ sera la comédie musicale. Comment le rapport des habitants à leur lieu de vie peut-il être présenté après être passé par le prisme de l'artiste ? Comment convertir la parole ou le ressenti des habitants en une performance musicale et dansée ?

Comment inventer une forme inédite à partir d'une parole brute et proposer de la jouer in situ, dans la ville, dans des lieux non dédiés, au plus près de la population, tout en gardant à l'esprit qu'il faut faire acte de transformation et de création artistique ?

Le style de nos « instantanés » sera ainsi guidé par nos rencontres avec les habitants. Nous ne nous bornerons pas à proposer une forme classique de la comédie musicale : nous souhaitons l'enrichir et nous laisser porter par les territoires et ses habitants pour imaginer des pistes contemporaines. D'un point de vue musical, cela se traduira par des choix musicaux actuels : rap, slam et du point de vue de la forme, nos performances pourront être jouées, filmées ou enregistrées.

D'un point de vue anthropologique, l'intention est de favoriser l'expression d'une parole peu entendue, souvent invisible, et rarement valorisée. Le recours à l'ethnographie s'avère alors particulièrement propice pour mobiliser les récits de vie comme méthode de connaissance et d'action à visée artistique.

Un temps pour la création En 2023/2024 :

JE N'AI PAS TOUJOURS HABITÉ ICI (titre provisoire)

UNE COMÉDIE MUSICALE POUR L'ESPACE PUBLIC

Un style musical contemporain où le texte et la musique se rencontrent pour proposer une forme de comédie musicale du réel.

La recherche et les instantanés permettront de travailler de manière collective sur l'écriture et la composition musicale afin de pouvoir proposer la forme idéale et proche de nos envies qui réussira à allier notre travail de territoire et une recherche artistique sur la forme du théâtre musical.

Cette proposition sera jouée dans l'espace public, rues, commerces, quartiers, nous mixerons déambulation et découverte d'un espace ou d'un commerce. Il nous faudra mettre en miroir le collectif et l'individuel et nous devons nous adapter selon les endroits.

En parallèle, la forme musicale et les chorégraphies permettront de plonger le spectateur dans un univers rêvé à certains moments. La mise en scène fera le lien entre le réel et l'univers expressif de la forme du musical.

L'idée est également de mobiliser des associations de danses, de chants ou de théâtres afin que des personnes qui en sont membres puissent s'associer aux artistes professionnels lors des représentations. En proposant aux habitants un moment d'atelier de chant, de danse, la visée est de leur faire une place dans la production. Cela suppose de mettre en place des répétitions durant lesquelles les habitants désireux de s'impliquer dans cette démarche soient associés aux professionnels.

LES INSTANTANÉS

CONTACTS

C/O La Librairie du Chat Perché
18 rue Chaussade
43000 Le Puy en Velay

Claudine Van Beneden
06 62 28 00 57

Administratrice
Béatrice Barthélémy
06 59 25 60 45
nosferatuprod@gmail.com

Contact diffusion
06 83 61 82 57
diffusion@cienosferatu.com