

Trio Cosmos - Polyphonies du monde a cappella

Emilie Souillot Céline Koenig Laurine Arcel

Mise en scène : Olivier Defaÿsse - Scénographie : Eric Fassa - Son : Coline Ménard

« Mettez les hommes en contact avec le cosmos,
et ils seront en contact les uns avec les autres. »

Kenneth White

Démarche

Laurine Arcel, Céline Koenig et Émilie Souillot se rencontrent en 2014 au Département Chanson de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne.

Elles se découvrent vite un intérêt commun pour les chats en dérouté, le camping sauvage, le Golden Record et la lévitation (par beau temps). Cette sensation partagée de venir d'ailleurs les conduira naturellement à créer des personnages de chanteuses polyglottes, réincarnations charnelles des étoiles Altair, Deneb et Véga, bien connues des astronomes comme le Triangle d'Été, très visible de juin à septembre.

Ainsi naît le Trio Cosmos. Les premières expériences de concert dans des lieux intimistes - jardins, café-concerts, métro, petits théâtres - confirment le choix drastique du chant a cappella. Vecteur d'émotions brutes, profondément humaines, il donne aux interprètes la liberté de s'affranchir avec jubilation de tout cloisonnement entre les genres, les langues et les styles. Le répertoire, en constante évolution, est le fruit de sources multiples, de recherches et d'improvisations, sans préjugé formel. Les arrangements pour trois voix et percussions corporelles sont principalement inspirés de chants du monde (monodiques ou polyphoniques), issus de différentes cultures et traditions. Cette mosaïque d'influences affirme la dimension transculturelle de la musique.

A partir de 2017, le Trio Cosmos oriente sa recherche vers des formes de concert théâtralisés. L'espace vide du plateau ouvre de nouveaux horizons : scénographie, sonorisation, jeu. Conduite par Olivier Defaÿsse, la mise en scène se construit parallèlement à la création musicale, dans des allers-retours entre écriture et plateau, intégrant chorégraphies, jeu et interactions avec l'auditoire. Les corps et les voix des chanteuses sont leurs seuls instruments. Cette situation de dépouillement total, sur un plateau nu, favorise naturellement le rapport entre interprètes et spectateurs. Il s'agit d'abord de s'offrir aux regards et aux oreilles plus que d'imposer sa présence, de donner à voir et à entendre plutôt que d'en mettre plein les yeux. De ce rapport naît le plaisir du jeu, la connivence nécessaire et jouissive entre la scène et la salle. **L'essentiel est de créer un lien intime et singulier avec l'auditoire, quel que soit le lieu de représentation.**

Parcours

2019 : Trio Cosmos est accompagné par le **CMTRA**

(Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)

- 20 mars : soirée découverte au Festival **Détours de Babel**, le Prunier Sauvage, Grenoble, 20h
- 31 mai : Tremplin des Musiques Traditionnelles, **JM France**, Remiremont, Vosges
- 1er au 5 juillet : Stage avec Milena Jeliazkova et Maya Mihneva, chants et danses bulgares, I.I.M.M., Aubagne
- 29 Juillet : Concert en plein air, TLMD, avec le soutien de la Ville de Lyon
- 8 septembre : Chapelle de L'Oratoire, Caluire, Rhône
- 20 Septembre : Eglise de Quincieux, Rhône
- Novembre : résidence à l'ENM de Villeurbanne
- Décembre : résidence à l'Espace Artaud, Lyon 4e

2018

- Novembre : **Le Guillotière Cosmic Tour#2** : Organisation d'une tournée internationale de quartier dans Lyon 7e
Conduite d'une soirée spéciale à L'Autre Côté du Pont, avec artistes invités et atelier de circle song
- Fin août : résidence à **La Maison des Métallos**, Paris 11e / Concert à L'Anecdote, Paris 12e
- Mars : résidence à l'**Auditorium de Chaponost** (Rhône), puis concert le 24 mai

2017

- Novembre/décembre : Résidence au **Chaudron / Festival en Othe**, Auxon, Aube
Concerts aux Pays d'Othe et d'Armance, dans les «Bistrots de Pays»
Interventions au Collège de Chaource
- Fin Août : **Concert sous les Etoiles**, Parc de la Visitation, Lyon 5e
En collaboration avec L'Observatoire de Lyon et le Club d'Astronomie de Lyon Ampère
- Août : Stage « Rythme et Mouvement » dirigé par Leela Petronio, **Ferme de Trielle**, Cantal
- Juin : **Les Invites de Villeurbanne**, série de concerts improvisés dans la ville
- Février : Résidence au **Théâtre Théo Argence** et concert, Saint-Priest

Concerts passés entre 2015 et 2017 :

Salle des Rancy, Lyon 3e / La Source, Desaigne, Ardèche / Eglise de Dargoire, Loire / Le Caveau du Château, Saint-Priest, Rhône / Salle Jeanne D'Arc, Chazay d'Azergues (69) / La Boîte à Gants, Lyon 1er / Kotopo, Lyon 1er / Agend'arts, Lyon 4e / Le Clos Suiphon, Lyon 3e / Café-théâtre Ailleurs, Vienne (38) / La Valise d'Elise, Lyon 4e / L'Atmosphère, Lyon 1er / Tōi Tōi Le Zinc (Villeurbanne), / Festival Jazz A Cours et à Jardins, St Just, Lyon 5e

Répertoire en 2019

Créations en cours :

Migizi, Emilie Souillot,

inspiré du chant traditionnel Ojibwe Migizi Honour Song

Shapeline (improvisation voix/danse), Trio Cosmos

Thinking of Leela (Percussions corporelles), Trio Cosmos

L'envol du Cygne, Laurine Arcel,

d'après Le Cygne de Camille Saint-Saëns

Chaman, Emilie Souillot

Monos Locos, polyrythmie

Tiaeyo, Emilie Souillot

Chants traditionnels :

Ergen Deda, Chant Bulgare

Ederlezi, Chant Rom, arrangement Trio Cosmos

Woza Meli Wami, Chant Zoulou

Alaiki Mini Salam, Chant Algérien, arrangement Adnane Matrone

Watashi, Gérard Gambus, arrangement Léo Varnet

Tu mungu, Lokua Kanza (Swahili)

Balaio, Chant Brésilien, arrangement Jean Kleeb

Autres arrangements :

4'33", John Cage

Les p'tits papiers, Serge Gainsbourg, arrangement Laurine Arcel

Todos quieren ser ya gato jazz, Floyd Huddleston/Al Rinker,
arrangement Frédéric Allerat

Popoff, Benassi/Gualdi, Pagano, arrangement Léo Varnet

Etoiles

Laurine Arcel - chanteuse, musicienne

Formation : ENM de Villeurbanne
Préparation du DEM chansons, professeurs :
Sylvie Fessieux, Jean-Pierre Caporossi,
Pascale Auffret.
Technique vocale avec Mireille Antoine
Technique Alexander avec Eulalia Sagarra
Percussion corporelles avec Leela Petronio
Chants et danses bulgares, IIMM

Chanteuse et arrangeuse :
Trio Cosmos, chant a cappella, 2014
Deskaya, rock expé, 2010
Créatrice de la Cie «Les Lucarnes Songeuses»,
Théâtre d'ombres pour le jeune public : Texte,
musique, conception. 2018

Céline Koenig - chanteuse, musicienne

Formation : ENM de Villeurbanne
Professeurs : Sylvie Fessieux, Jean-Pierre
Caporossi, Pascale Auffret
Technique vocale avec Mireille Antoine
Technique Alexander avec Eulalia Sagarra
Percussion corporelles avec Leela Petronio
Chants et danses bulgares, IIMM

Créatrice du groupe O'Dee Bretelle'S, duo
burlesque, Yodel et Blue grass, 2018
Co-créatrice du groupe Dra Houss, spectacle :
«Cabaret Fanfare a priori exceptionnel»,
pour jeune public et tout public
Co-créatrice de Trio Cosmos, chant a cappella,
avec Laurine Arcel et Emilie Souillot

Emilie Souillot - chanteuse, musicienne

Formation : DEM Chanson, ENM de Villeurbanne
Professeurs : Sylviane Fessieux, Jean-Pierre Caporossi,
Gilles Pauget, Olivier Lataste, Joël Clément
Technique vocale avec Mireille Antoine,
Technique Alexander avec Eulalia Sagarra,
Percussion corporelles avec Leela Petronio,
Chants et danses bulgares, IIMM

Chanteuse dans : Road to the West, trio jazz avec
Frédéric Allérat et Paco Girard, La petite brocante de
chansons, avec Léo Varnet
Création du groupe RÊ : compositions et chant (2017)
Co-créatrice de Trio Cosmos, chant a cappella
Assistante à la mise en scène pour *Car j'ai fait miens
les mots des hommes*, avec O. Defaÿsse et G. Lacroux

Hors spectacle vivant : Master 2 Recherche et cinéma.
Documentariste, assistante à la réalisation.

Equipe

Après un parcours d'acteur, **Olivier Defaÿsse** se tourne vers la mise en scène et aborde de multiples formes de théâtre musical. Poursuit sa recherche au sein du *Collectif Arts Mobiles* avec les compositeurs Guilhem Lacroux et Raphaël Poly, depuis 2006 (théâtre, poésie en scène, installations, musique in situ).

Il collabore également à la mise en scène de petits ensembles, comme *Faune* (musique psychédélique d'Auvergne), Patrice Kalla (conte électro), *Harpalto* (Anaïs Gaudemard et Emmanuel François, pour JM France).

Pour le jeune public, il crée en 2001 *Couleur Prévert* (TJA), puis en 2013 *La Ménagerie Apprivoisée*, théâtre musical.

Actions artistiques au Lycée professionnel Jacques de Flesselles, entre 2009 et 2017, en partenariat avec la Fête des Lumières (réalisation d'installations avec les élèves et les professeurs)

Eric Fassa est décorateur, scénographe, éclairagiste

Théâtre : Denis Llorca, Arlette Bonnard, Philippe Vialèles, Yves Doncques, François Noury, Christian Dente, Jean-Claude Sachot.

Danse : Andy De Groat, Maité Fossen.

Cirque : Cridacompany, Chanson : C. Biasin, Jur.

Opéra : Festival d'Aix en Provence, Opéra de Lyon

Récemment : «*Instable*» par Nicolas Fraisseau et Christophe Huysman

Hors cadre du spectacle, il mène un travail d'écriture de scénographies nocturnes (Lyon, Fête des Lumières, Toulouse...).

Coline Ménard est créatrice sonore et régisseuse. Master en conception sonore à l'ENSATT.

Elle cultive une diversité qui nourrit sa réflexion autour de sa pratique sonore.

Travaille pour le théâtre et le cirque : Seb et Bianca, Fallait pas les inviter, Auréline Bory, Les Hommes Penchés, The Rat Pack..., crée des pièces radiophoniques, des installations sonores. Son désir d'authenticité et son goût pour les sons concrets l'amènent à explorer le field-recording.

Dans le cadre de son master, elle a mené une recherche sur l'influence du son dans la création corporelle avec Chloé Mazet, artiste de cirque.

Auteure de La Faille, forme hybride entre concert improvisé et méditation sonore. <https://soundcloud.com/colinemenard>

Représentations pour le jeune public

Le spectacle ne requiert pas de préparation particulière, il est ouvert à tous les publics dès 7/8 ans.

Le corps comme seul instrument crée d'emblée un rapport intime et direct avec le public. Le spectateur, quel que soit son âge, prend toute sa part. Son écoute est active et sensible, son regard devient curieux : il est acteur de la représentation. Son imagination et ses émotions se libèrent.

Ateliers de pratiques pour le jeune public

Ils peuvent avoir lieu juste après une représentation, ou se programmer sur plusieurs séances, dans l'établissement scolaire ou dans une salle ad hoc à l'extérieur. Aucun des jeux ne requiert de pratique musicale préalable, ni de matériel particulier. Ils sont directement inspirés du spectacle, centrés sur la voix et le corps, l'improvisation, la mise en jeu.

Exemples : circle songs, répétition et mise en jeu d'un chant du répertoire avec la chorale de l'établissement, atelier de percussions corporelles, etc.

Les propositions évoluent pour entrer en résonance avec les projets pédagogiques des enseignants, selon le temps imparti, l'âge des participants.

Pistes pédagogiques pour les enseignants (hors pratiques musicales)

- La voix humaine : le chant, la voix parlée, les cordes vocales, les résonateurs, les tessitures, les fréquences, les harmoniques...
- Ecoute des langues présentes dans le répertoire. Chaque chant a sa propre histoire, issue d'une culture spécifique, à découvrir.
- Astronomie : Les personnages des chanteuses sont inspirés des étoiles : Altair, Véga et Deneb

En région lyonnaise, voir les événements proposés par l'Observatoire de Lyon :

<http://observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/scolaires/>

Dossier avec détails des ateliers proposés, répertoire et partitions, sur demande.

Actions artistiques / Médiation

Les ateliers et rencontres sont directement inspirés de notre spectacle.

Nous envisageons les actions artistiques comme un prolongement à notre travail de création, une autre manière de rencontrer le public.

Nous proposons plusieurs formes, à choisir et à construire en collaboration avec les médiateurs culturels, les enseignants et autres partenaires.

Escale Céleste

Les escales célestes sont des impromptus, composés d'extraits du répertoire, joués de manière improvisée dans des lieux publics : bars, médiathèque, boutiques, transports publics, jardins (si la météo le permet)... **Le public n'est pas informé, pour un effet de surprise jubilatoire !** Il s'agit de provoquer une rencontre inattendue et singulière avec l'auditoire. Les Escales Célestes font partie intégrante de notre recherche et nourrissent la création au plateau.

Cette forme fût développée lors de notre participation aux Invites de Villeurbanne en juin 17.

Durée d'une escale : 10 à 15mn, soit 3 escales en une heure.

Chant pour tous

Cet atelier est une rencontre ouverte à tous, petits et grands, chanteurs ou pas, autour du chant improvisé a cappella et des percussions corporelles.

Concrètement, les participants sont en cercle et font tourner des motifs (boucles musicale et /ou rythmique). Chacun est invité à improviser tour à tour au centre du cercle. Ces **Circle Songs** offrent un contexte privilégié d'écoute, de partage et d'exploration de l'improvisation vocale, dans une ambiance joyeuse et libératrice.

Durée : 45 à 90mn. 10 à 30 personnes.

Éléments techniques

Son

Demandes

Diffusion salle :

- 1 système de diffusion de qualité professionnelle, de puissance et de directivité adaptées au lieu de la représentation.

Diffusion plateau :

- 2 enceintes sur pieds au lointain

- 2 enceintes sur pieds, situées à jardin et à cour

Les 4 enceintes sont équidistantes pour un son homogène.

Mixage :

- 1 console de bonne qualité, de préférence numérique

Si la console est analogique, merci de prévoir :

- 6 eq 31 bandes (type DM360)

- 3 compresseurs (type DBX160A)

- Moteur d'effets (type M-one) : delay avec tap et reverb. Reverb PCM appréciée.

Matériel fourni par la compagnie

3 micros «goutte» omnidirectionnels + émetteurs récepteurs

3 planchers sonorisés

Lumières

Salle graduée. Coulisses : sources discrètes pour accessoires, loges rapides

Scène : Jeu à mémoires, 29 circuits - 40 séquences - lumière de régie

6PC 1 kW - 2 découpes moyennes 1kW PAR ETC 750W

ou PC diff 114 rosco

10 PAR ETC larges - 2 iris - 5 PAR 64 CP61

6 cycliodes ou 18 cycliodes si CYCLORAMA

Puissance min. 40A/Ph.

Feuille de patch et plan de feu fournis.

Pré-implantation demandée.

Régies lumières et son côte à côte dans la salle.

Contacts et Liens

Tél : +33 6 42 71 61 34

Courriel : contact@trioscosmos.com

Partenaire pour 2019 :

CMTRA (Centre Des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)

http://www.cmtra.org/les_acteur/artistes/386/TRIOCOSMOS

[artsdelascene premier portail du spectacle vivant](http://artsdelascene.fr/musique/3632-trio-cosmos)

<http://artsdelascene.fr/musique/3632-trio-cosmos>

Extraits du répertoire : <https://soundcloud.com/user-779235656>

Actualités : www.facebook.com/trioscosmos

Vidéos :

<https://www.youtube.com/channel/UCBs3bm2wVQS5WYbA1lwpc2A>

Administration

Association Escale Céleste

40 Grande Rue de Vaise

69009 Lyon

Sophie Arnoux, Présidente - Léa Poncet, Trésorière

Siret : 825 207 574 00013

Licence : 2-1100800

Comptabilité

GESpectacle, 10 rue de Vauzelles, 69001 Lyon

