

Trio
Cosmos

Monas SicoDélidas

Polyphonies vocales et percussions corporelles

Création 2020

Monas SicoDéllicas

Polyphonies vocales et percussions corporelles

Compositions, interprétation

Laurine Arcel, Céline Koenig, Emilie Souillot

Création sonore

Coline Ménard

Scénographie, lumières

Eric Fassa

Mise en scène

Olivier Defaÿsse

Monas : mot espagnol. Singes, guenons.

Sicodéllicas (ou Psicodéllicas) : mot espagnol. Psychédéliques.

Tiré de l'anglais *psychedelic*, mot inventé par Aldous Huxley,
à partir du grec *psyché* (âme) et *deloun* (montrer).

Littéralement : **Révélatrices de l'âme.**

Note d'intention

Depuis sa création, Trio Cosmos a construit son premier répertoire à partir de reprises de chants traditionnels issus de différentes cultures (Rom, Zoulou, Bulgare, Amérindienne...). Le chant a cappella nous a donné la liberté de nous affranchir de tout cloisonnement entre les genres, les langues, les styles.

Aujourd'hui, nous travaillons à la création d'un spectacle entièrement nouveau, à partir de nos propres compositions.

Celles-ci sont inspirées de matériaux puisés dans des musiques de tradition orale du monde entier.

Nos principales sources sont des collections ethno-musicologiques (*). Nous portons une attention particulière aux chants liés à une activité humaine ou à la nature : prière, fête, guérison, chasse, animaux...

Nous orientons notre recherche sur des compositions essentiellement vocales, sans mots (ou très peu). Nous faisons nôtre la pensée de Meredith Monk : *"La voix est un instrument à ceci près qu'on éprouve généralement le besoin de lui adjoindre des paroles. C'est qu'on n'a pas compris que la voix est une langue en soi."* (**)

Prolongeant cette idée, nous inventons notre propre langue, fruit de nos explorations dans des pratiques vocales, chants et traditions musicales de toutes latitudes, proches ou lointaines. Les sensations physiques, émotionnelles, voire spirituelles nous inspirent des pièces originales. Nous composons notre répertoire à partir de matières sonores, de différentes techniques ou divers procédés, de manière plus instinctive que rationnelle. Au delà d'un simple métissage, nous traçons un chemin dans les expériences que révèlent en nous ces chants d'origines multiples. Quelle que soit leur provenance, ils expriment tous une part de notre intime.

C'est cette part intime, profonde, animale, secrète, et profondément humaine que nous souhaitons partager avec le public.

(*) Principalement "Voices of the World, an Anthology of Vocal Expression", CNRS, 1996

(**) "Meredith Monk, une voix mystique", entretiens avec Jean-Louis Tallon, Editions Nouvelles Cécile Defaut, 2015

Démarche

L'essentiel de la musique est composée de polyphonies vocales et de percussions corporelles.

Seul un dispositif léger occupe l'espace : trois petits plateaux sonorisés, mobiles (80x80x15cm) pour les percussions au sol.

Nous construisons notre projet de manière globale et collective, dans des allers-retours entre recherches personnelles et plateau.

Le jeu, l'improvisation vocale et corporelle, sont nos moteurs, nos points de départ. Nous travaillons de manière non-linéaire, en assemblant, retranchant, prolongeant des matériaux, sans idée préconçue. Nous cherchons d'abord à ressentir physiquement, dans la voix et le mouvement, ce que réveille en nous la musique. Puis, nous procédons par juxtaposition, en faisant se rencontrer des éléments, qui n'auraient a priori aucun lien, mais qui créent des perspectives, des reliefs, parfois même des vertiges. Dans le même temps, nous inventons des jeux entre les interprètes, comme des contrepoints à la musique.

Comme le suggère le titre **Monas SicoDélidas**, l'animalité est comme un fil rouge tout au long du spectacle, apparaissant parfois dans les chants ou dans le mouvement, comme des fulgurances ludiques, interrogeant notre humanité...

La finalité de la mise en scène est d'éclaircir l'écoute du public, sans la perturber d'images inutiles. Corps et voix des chanteuses sont leurs seuls instruments. Cette situation de dépouillement total, sur un plateau nu, simplement modelé par la lumière, favorise une relation directe entre interprètes et spectateurs. La sonorisation, en créant un espace englobant le public, vient renforcer cette rencontre. Il s'agit de s'offrir aux oreilles et aux regards, non d'imposer sa présence. De ce rapport naît le plaisir de l'écoute, du jeu et la jouissive connivence entre la scène et la salle.

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

Kenneth White, poète

Parcours

2014 : Emilie Souillot, Céline Koenig et Laurine Arcel se rencontrent à l'ENM de Villeurbanne

2015-2016 : Premiers concerts de Trio Cosmos dans des lieux intimistes : café-concerts, jardins, métro, petits théâtres.
Répertoire de reprises de chants du monde arrangés pour trois voix et percussions corporelles.

2017 : • Résidence au **Théâtre Théo Argence**, Saint-Priest. Mise en scène avec Olivier Defaÿsse

- Stage «rythme et mouvement» dirigé par Leela Petronio, Cantal
- Représentations en extérieur : **Invites de Villeurbanne**, TLMD Lyon.
- Résidence au Chaudron du **Festival en Othe** et tournée dans les «Bistrots de Pays», Aube

2018 : • Résidence à l'**Auditorium de Chaponost** (Rhône), scénographie lumière, mise en scène.

- Résidence à la **Maison des Métallos**, Paris 11e.
- Organisation du Guillotière Cosmic Tour : tournée internationale de quartier, Lyon 7e

2019 : Trio Cosmos est dans la **Sélection Régionale du CMTRA**

- Soirée découverte au Prunier Sauvage, **Festival Détours de Babel**
- Stage avec Milena Jeliakova et Maya Mihneva, chants et danses bulgares, I.I.M.M., Aubagne
- Représentations dans des églises : Chapelle de l'Oratoire, Caluire - Eglise de Quincieux, Festival Saôn' Automne
- Novembre : Trio Cosmos est sélectionné aux **Tremplins Découvertes de l'ENM** de Villeurbanne :
Résidence et représentations les 28 et 29, salle Antoine Duhamel
- Décembre : résidence à l'Espace Artaud, Lyon 4e, travail sur le répertoire.

Laurine Arcel

Formation : ENM de Villeurbanne, préparation du DEM Chanson

Professeurs : Sylvie Fessieux, Jean-Pierre Caporossi, Pascale Auffret.

Technique vocale avec Mireille Antoine, Technique Alexander avec Eulalia Sagarra, Percussions corporelles avec Leela Petronio

Chants et danses bulgares avec Milena Jeliazkova et Maya Mihneva, IIMM

Chants de gorge inuit avec Stéphane Lovato

Chanteuse et arrangeuse : Trio Cosmos, chant a cappella, Deskaya, rock expé, 2010

Créatrice de la Cie «Les Lucarnes Songeuses», théâtre d'ombres pour le jeune public : Texte, musique, conception. 2018

Céline Koenig

Formation : ENM de Villeurbanne

Professeurs : Sylvie Fessieux, Jean-Pierre Caporossi, Pascale Auffret

Technique vocale avec Mireille Antoine, Technique Alexander avec Eulalia Sagarra,

Percussions corporelles avec Leela Petronio

Chants de gorge inuit avec Stéphane Lovato

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

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, Percussions corporelles avec Leela Petronio

Chants et danses bulgares, IIMM, Chants de gorge inuit avec Stéphane Lovato

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

Assistante à la mise en scène pour *Car j'ai fait miens les mots des hommes*, avec O. Defaysses et G. Lacroux

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

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>

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, Maïté 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...).

Après un parcours d'acteur, **Olivier Defoysse** 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* (La Novia), Patrice Kalla (conte électro), *Harpalto* (Anois 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.

Récemment : mise en scène et jeu dans «*Car j'ai fait miens les mots des hommes*», adaptation pour un acteur et un guitariste du roman de Patrice Nganang : *Temps de chien*.

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. **Les représentations pour le jeune public sont possibles dès 7/8 ans.**

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 et l'âge des participants.

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

Escale Céleste

Les Escales Célestes sont des impromptus, composés d'extraits du répertoire, joués de manière inopinée dans des lieux publics : bars, médiathèques, boutiques, transports publics, jardins (si la météo le permet), salle de classe...

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 fut développée lors de notre participation aux Invites de Villeurbanne en juin 17.

Durée d'une escale : 10 à 15mn, soit 2 à 3 escales en une heure, selon la distance entre les lieux.

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

Plateau

Cadre : ouverture 7,5m, hauteur 4,5m, profondeur du cadre au lointain : 5m

Ouverture mur à mur 10,5m, hauteur sous gril 5,5m

Cyclorama si disponible.

Plateau sol ou Tapis de danse sur toute la surface du plateau

Un espace minimum de 5m d'ouverture X 4m de hauteur X 4m de profondeur reste possible.

Son

Système de diffusion de qualité professionnelle, de puissance et de directivité adaptées au lieu de la représentation. Nombre d'enceintes à définir.

Mixage : 1 console de bonne qualité, de préférence numérique

Matériel fourni par la compagnie :

3 micros «goutte» omnidirectionnels + émetteurs récepteurs

3 plateaux 80x80x15cm, sonorisés

Lumières

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

Scène : Jeu à mémoires, 30 circuits - 40 séquences - lumière de régie

9PC 1 kW - 5 découpes moyennes 1kW PAR ETC 750W ou PC diff 114 rosco -

1 projecteur Fresnel 2kW - 15 PAR 64 CP61 - 12 cycliodes si CYCLORAMA

Puissance min. 40A/Ph.

Régies son et lumière côte à côte.

Photos

1 - 5 - 6 - 14 © Trio Cosmos, Chapelle de l'Oratoire, 2019

7 ©Christelle Thomassin, place Mazagran, 2019

8 ©Simon Barral Baron, Le Prunier Sauvage, 2019

Contacts et Liens

Extraits sonores : <https://soundcloud.com/triocosmos>

Actualités : www.facebook.com/triocosmos

Vidéos : <https://www.youtube.com/watch?v=B9FwHGUmSdc>

<https://www.youtube.com/watch?v=mtgczpoJM8k>

Partenaire pour 2019 :

CMTRA (Centre Des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes)

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

Administration

Association Escalé 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

Tél : +33 6 42 71 61 34 // +33 6 83 13 22 71

Courriel : contact@triocosmos.com

