

GRANDIR

PROJET PLURIDISCIPLINAIRE MÊLANT THÉÂTRE ET CINÉMA DOCUMENTAIRE
CRÉATION MARS 2024

ALTER EGO (X)
WWW.ALTEREGO-X.EU

—
JULIE CRANELLE
DIRECTRICE ARTISTIQUE
TÉL – +33 7 81 89 84 14
MAIL – DIRECTION@ALTEREGO-
X.EU

GRANDIR - DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU PROJET

DISCIPLINES

art vidéo
théâtre
documentaire

THÉMATIQUES

campagne en déclin
paysages ordinaires
quotidiens contemporains

SUJET

Cantal (Auvergne Rhône-Alpes) FRANCE
nombre d'habitant.e.s : 143627

ÉQUIPE

conception, texte et interprétation / JULIE CRANTELLE
vidéo documentaire / JULIEN MONY
collaboration artistique / THÉO MAJCHER
dramaturgie et aide à l'écriture / ZELDA BOURQUIN
création sonore / SERAFIN AEBLI
création lumière / ANTOINE GAUTIER
régisseur vidéos / LOÏS SIMAC
scénographie / VIOLETTE GRAVELINE
assistante scénographie et costumes / Camille Nozay

CRÉATION MARS 2024

PRODUCTION

ALTER EGO (X)

COPRODUCTIONS

Le Quai des Arts de Rumilly
Théâtre d'Aurillac, Scène conventionnée

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

Le Quai des Arts de Rumilly (74)
Théâtre d'Aurillac, Scène conventionnée – Art en territoire (15)
La Manufacture – Aurillac (15)
Espace des Forges, Théâtre des Collines – Annecy (74)
Les Granges – Vic sur Cère (15)

PRÉ-ACHATS

Le Quai des Arts de Rumilly (74)
Théâtre d'Aurillac, Scène conventionnée – Art en territoire (15)
MJC Centre Social Victor Hugo de Meythet (74)
Le Diapason – Saint Marcellin (38)
Les Granges – Vic sur Cère (15)

Louise a quitté le Cantal, son territoire natal, lorsqu'elle avait 18 ans. Que lui reste-t-il du pays d'où elle vient ? Pour tenter de répondre à cette question, elle s'engage dans un voyage physique, émotionnel et sensoriel à travers le territoire, ses souvenirs, ses peurs et ses rêves de jeunesse.

Grandir, c'est s'individuer, devenir soi, à travers l'éducation que l'on reçoit, les choix que l'on fait, les lieux dans lesquels on vit, ceux que l'on traverse, les personnes que l'on croise et ceux que l'on aime. Grandir, c'est tenter d'esquisser une réponse à la question de l'identité : celle de l'individu et celle du territoire, et essayer de comprendre les rapports qu'elles entretiennent.

Ce spectacle aborde les thématiques de l'intimité et du territoire. Pour les illustrer, il fait entrer sur scène les habitants du Cantal. Se posent-ils la question de partir ? Et leurs enfants ? Quels souvenirs restent pour ceux qui partent sinon l'odeur d'un dimanche matin où maman cuisine et papa tond la pelouse ?

NOTE D'INTENTIONS

JULIE CRANELLE – CONCEPTION, TEXTE ET INTERPRÉTATION

Je suis née « dans le trou du cul du monde ». C'est ce que je réponds quand on me pose la question, « d'où tu viens ? » – « Je viens d'Aurillac, dans le Cantal ». Je suis habituée à ce qu'on ne sache pas situer mon département sur la carte, à ne pas entendre parler ni à voir, dans les médias, de là où j'ai grandi. J'ai alors toujours la même réponse : « La ville où il fait le plus froid sur la carte de la météo et son célèbre festival de rue ! ».

J'ai grandi dans une maison qui se trouve « au bout de la route », là où il n'y a plus de lampadaires après le village. Je suis « une fille du coin ». Je suis issue d'un milieu populaire et d'une famille « très » locale, dont les membres se répartissent entre divers hameaux dans un rayon de 25 kilomètres, et ceux depuis plusieurs générations. Mes grands-parents étant agriculteurs, j'ai grandi au rythme des saisons et des moissons. Les bals traditionnels, la chasse aux sangliers, faire chabrot dans la soupe ou encore la tuaille du cochon, ont bercé mon enfance et me laissent aujourd'hui un doux souvenir. J'ai d'abord grandi ici sans vraiment me soucier d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir un pays. Un pays, ça veut dire ne pas être seul et savoir que chez les gens, dans les arbres, dans la terre, il y a quelque chose de nous qui, même quand on n'est pas là, nous attend patiemment. Je suis partie dès que j'ai pu, à mes 18 ans. Mais je continue à dire « chez moi » en parlant du Cantal. Et quand je reviens, je retrouve mes amis avec qui j'ai grandi. Ils ont mon âge et ils n'ont jamais douté que c'est ici qu'ils veulent vivre. Quelque chose ICI nous attache. Ils sont restés dans le village où ils sont nés, où sont nés leurs parents. Eux aussi, à 18 ans, ils étaient sûrs de leur choix. Je suis partie et ils ont choisi de rester. Je suis partie parce que je ne sais pas comment on fait pour rester là. Grandir tente de répondre à la question suivante : Qu'est-ce qui nous pousse à partir ou rester d'un territoire sur lequel on a grandi ?

Grandir est aussi un projet en lien avec le territoire, et plus particulièrement les habitants qui le peuplent. Il s'agit d'avancer avec mon histoire personnelle et de confronter mes recherches avec la réalité. Ainsi, je cherche à multiplier les points de vue, ceux de ma famille et ceux que je ne connais pas, pour que l'écriture soit active, en mouvement. Accompagnée d'un vidéaste – Julien Mony, je suis partie à la rencontre de ces habitants. Durant tout le mois d'octobre 2022, nous nous sommes installés sur le territoire de la Châtaigneraie dans le Cantal, pour rencontrer et interroger la diversité des femmes et des hommes qui y vivent. Ainsi débute le travail de recherche et d'écriture. Ensemble, nous avons cherché à découvrir qui sont ces femmes et ces hommes qui habitent ces terres ? Quels chemins ont-ils suivi pour arriver ici ? Se rencontrer, échanger, parler de leurs rêves, leurs questionnements, leurs attaches. Écouter leur histoire – s'ils veulent la raconter – leur silence, leurs hésitations, leurs doutes, leurs peurs. Questionner leur choix, s'il l'ont déjà fait. Parler de leur héritage familial, de ce qu'on leur a transmis. Les échanges sont captés en vidéo et soutiennent la création du spectacle. Il est nécessaire pour moi de rendre visibles les visages, les corps, le langage, leur réalité.

On est toujours le personnage principal de sa propre vie, mais que se passe-t-il quand on passe de l'autre côté, que l'on devient spectateur de sa vie, qu'on la met en récit ? La peur terrible et l'envie de dire, dans des mots et des images au poids signifiant qui rendent compte du monde. Un monde tel que je le sens à travers les questions essentielles qui m'habitent. Un monde tel que je le regarde à travers les rencontres et les échanges qui ne me laissent pas indifférente. Mais c'est toujours l'espoir qui me pousse à créer, car au fond, l'espoir est la seule obligation de la vie.

A travers ce spectacle, je désire également rendre compte des trajectoires, conditions de vie et expériences des personnes vivant en milieu rural. L'entrée par le territoire permet ici de circonscrire les questionnements, mais également de faire ressortir certaines spécificités au regard des lieux de vie et des conditions de vie qui y sont liées. Rendre compte des réalités sociales vécues, c'est également s'interroger sur la question des âges de la vie et sur la notion de transmission. Comment l'histoire familiale et la singularité des parcours participent-ils au processus de construction personnelle ?

LE PROCESSUS

ÉCRITURE DE PLATEAU & DRAMATURGIE PLURIELLE

La production de contenus de ce projet est élaborée en deux temps.

Dans un premier temps par le biais d'une récolte sonore et vidéo, in situ, dans le Cantal, s'intéressant aux habitant.e.s, aux paysages, à l'architecture ordinaire, aux événements du quotidien, aux loisirs, aux liens de sociabilité et aux flux de mobilité. Ce corpus de matières documentaires se veut réaliste et brut. Nous souhaitons produire des images qui mettent en jeu le contexte (lieux, paysages, lumière naturelle) et placer les individus dans ces espaces.

Le travail du son, réalisé par un créateur sonore, combine des prises de son vidéo, des bruitages qui peuvent renforcer le son original, des musiques et des bandes son qui installent des atmosphères. La combinaison de ces différents éléments amplifie la dimension cinématographique.

Dans un second temps avec l'écriture du texte théâtral. Un de nos enjeux principaux est l'érosion du point de bascule entre la réalité et la fiction. Nous partons d'improvisations, d'un travail à la fois intérieur et physique. Nous envisageons le texte comme une matière à éprouver, à apprivoiser. Pour cela, nous partons de l'être, non pas dans sa biographie fictive, mais par sa description intérieure, flux de pensées, rêveries, souvenirs, textures. Et de là, mener l'actrice à construire son personnage fictif de l'intérieur. Il s'agit de faire émerger des gestes ou des situations et de les confronter avec la réalité.

Nous travaillons donc sous forme d'allers-retours entre le plateau, les rencontres sur le territoire, la vidéo documentaire et l'écriture.

Le but étant que sur scène, le théâtre et le cinéma documentaire entrent en résonance l'un avec l'autre tout en gardant une certaine autonomie. Ces deux modes d'expression coexistent et font avancer la narration ensemble. Tous les éléments qui composent notre dramaturgie plurielle sont en interaction, tous essentiels et sans hiérarchie pour raconter et développer l'histoire.

CALENDRIER DE LA CRÉATION AU PLATEAU

PHASE 1 : RECHERCHES

Premier semestre 2022 – recherches préliminaires / premiers repérages / immersion
Du 27 juin au 3 juillet 2022 – résidence préalable – Aurillac

PHASE 2 : TOURNAGES DOCUMENTAIRES

Octobre 2022 et février 2023 – collectage documentaire

PHASE 3 : ÉCRITURE & TOURNAGES FICTIONS

Novembre 2022 à mars 2023 – écriture et dramaturgie
Du 13 au 24 février 2023 – écriture dramaturgie plurielle (texte et vidéos) – La Manufacture – Aurillac
Du 22 au 30 juin 2023 – tournages fiction – Aurillac

PHASE 4 : CRÉATION AU PLATEAU & DISPOSITIFS SCÉNOGRAPHIQUE ET TECHNIQUE

Du 11 au 22 avril 2023 – jeu et vidéos – Le Quai des Arts – Rumilly
Du 1er au 7 juillet 2023 – jeu et vidéos – Espaces des Forges – Annecy
Du 23 octobre au 5 novembre 2023 – résidence plateau et technique – Le Quai des Arts – Rumilly
Du 26 février au 4 mars 2024 – résidence de création – Théâtre d'Aurillac – Scène conventionnée

PHASE 5 : DIFFUSION

Première 5 mars 2024 – Théâtre d'Aurillac, scène conventionnée (15)
8 mars 2024 – Les Granges, Vic-sur-Cère (15)
14 et 15 mars 2024 – Le Diapason à Saint Marcellin (38)
4 juin 2024 (date à définir) – MJC Centre Social Victor Hugo à Annecy (74)
Automne 2024 (2 représentations – dates à définir) – Quai des Arts à Rumilly (74)

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

JULIE CRANTELLE – CONCEPTION, TEXTE ET INTERPRÉTATION

Metteuse en scène et comédienne, elle est diplômée de la Haute Ecole des Arts de Zürich. En 2014, elle accompagne le collectif Zavtra dans son développement, à Limoges. Elle entre ensuite au conservatoire de Clermont Ferrand et met en scène *Le Chagrin des Ogres* de Fabrice Murgia. Elle sort diplômée avec la mention Très Bien et les félicitations du jury en 2016. Parallèlement, elle crée le collectif Béring et adapte *Parloir* de Pépito Matéo avec le centre de détention de Riom. Le corps est un axe primordial de son travail. Elle participa au projet de danse contemporaine et hip-hop *Let's Gooo* de la Compagnie Daruma pendant deux ans. Puis, elle suivra les trainings quotidiens de théâtre physique avec la compagnie Divadlo Continuo Theatre. En septembre 2019, elle co-fonde la compagnie ALTER EGO (X) avec Théo Majcher à Paris. Sensible aux détails, elle dirige l'ensemble de son travail artistique vers le mouvement et la matière. Parallèlement Julie est diplômée d'un Master en gestion des activités culturelles et audiovisuelles. Elle a l'occasion de travailler au sein de différentes structures, telles que Micadanses et son festival *Faits d'hiver* à Paris, la compagnie les Enfants Sauvages, Plum Yard et Divaldo Continuo Theatre en République Tchèque.

JULIEN MONY – VIDÉO DOCUMENTAIRE

Enfant, il eu la chance d'aller au cinéma souvent. Il était fasciné par ceux qui inventait des histoires et lui les faisait vivre pendant un moment. Ils peuplaient son imaginaire de personnages inspirants et touchants, d'aventures palpitantes et de mondes extraordinaire. Alors, après le bac il est allé se former en école de cinéma, à l'ESRA à Paris. Pendant trois ans il a éduqué son regard à l'image cinématographique, suivi une large formation technique et travaillé en équipe à la création de courts-métrages. Désireux de poursuivre ses études, il est rentré à l'Université en licence de philosophie et de sociologie. Un champ immense s'ouvre à lui, il y découvre de nouveaux rapports à soi, aux autres et au monde. Il réalise à quel point les idées nous traversent et nous façonnent, qu'elles sont indissociables de notre corps qui vit, ici, maintenant. Il apprend de nouvelles manières d'interroger le réel, de poser des problèmes, une certaine rigueur dans l'exercice de sa pensée. Son envie de partager, discuter, se confronter à l'autre s'est renforcée en même temps que celle de s'arrêter, contempler, écouter et regarder. Aujourd'hui, il veut utiliser la vidéo pour poursuivre cette découverte du monde. Il pense pouvoir trouver une forme de liberté dans l'approche documentaire. Chercher, en filmant le quotidien, quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Essayer de comprendre ce que notre environnement et les objets qui nous entourent disent de nous, et tenter d'en capter un sens poétique. Faire parler et mettre en image les gestes, les habitudes, les sourires, les désirs et les peurs qui animent et habitent ceux qu'il côtoie et qu'il rencontre.

THÉO MAJCHER – COLLABORATION ARTISTIQUE

Dramaturge, comédien et chanteur, il débute le théâtre au lycée Charles Baudelaire à Cran–Gevrier (2011–2014). En parallèle il entame une formation de chanteur jazz au conservatoire d'Annecy. Il entre ensuite au conservatoire de Clermont Ferrand en 2015. En 2016, il est invité à l'école européenne de Mêle (Belgique) pour mettre en scène un spectacle avec les élèves de la section française. Cette même année il collabore avec la compagnie Ecart Théâtre dans le cadre du festival Les Contres Plongés à Clermont Ferrand et l'Ecole nationale Louis Lumière pour le festival international du court métrage. Il intègre le conservatoire Nadia et Lily Boulanger à Paris 9e en 2017. En 2019 il participe au projet de théâtre européen Eye Endecameron aux côtés de Bruno Freyssinet. Peu après, il co-fonde la compagnie ALTER EGO (X) avec Julie Crantelle à Paris. Il travaille en France et à l'international. Parallèlement Théo est diplômé d'un master Politiques et gestion de la culture en Europe de l'institut d'études européennes de Paris 8. Cela lui permet de collaborer avec des structures comme Trans'art int. à Paris, ENCC (European Network of Cultural Centres) à Bruxelles et ETC (European Theatre Convention) à Berlin.

ZELDA BOURQUIN – DRAMATURGIE ET AIDE À L'ÉCRITURE

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'Université Paris–Sorbonne en Lettres modernes et Philosophie politique, elle entame en 2012 une formation en art dramatique dans les conservatoires de la ville de Paris auprès de Alain Gintzburger, Vincent Farasse, en danse auprès de Nadia Vadori Gauthier. Durant ces années elle interprète Margaret, dans Richard III (2014), Notes de cuisine de Rodrigo Garcia (2014), et porte une création collective qu'elle écrit pour 12 comédiens, Contradiction(s). En 2015 elle écrit une courte pièce philosophique, L'insensé. En tant que dramaturge, elle assiste Gérald Garutti dans le cadre de ses fonctions de conseiller littéraire au TNP de Villeurbanne jusqu'en 2013, puis rejoint la Compagnie C(h)aracteres dirigée par Gérald Garutti en tant que dramaturge et comédienne intervenante. Elle contribue à des spectacles qui interrogent les vecteurs de l'action humaine, individuelle ou collective : Lorenzaccio, A. Musset, Les Carnets du Sous–Sol, F. Dostoïevski (m.e.s–, Gérald Garutti, 2014). En 2015, elle est assistante dramaturge sur le spectacle Richard III, Myself upon Myself ,m.e.s – Jean Lambert–Wild, au CDN de Limoges, Petit éloge de la nuit, m.e.s Gérald Garutti, qui sera créé au Théâtre du Rond Point, et Seuil, Kafka/Brecht, une adaptation de Gérald Garutti.

ANTOINE GAUTHIER – CRÉATEUR LUMIÈRE

Antoine Gautier est acteur, vidéaste et créateur lumière. Il co-fonde en 2011 le collectif Ceba Possible avec lequel il réalise plusieurs court-métrages et des créations vidéo pour le spectacle. Il suit une formation en sciences physiques et médiation scientifique à l'université avant d'intégrer en 2013 l'Ecole du Jeu où il obtient son diplôme d'interprète en 2017. Il crée la même année la compagnie de théâtre Le Pavillon 33 avec Sylvain Gaudu. Ce double parcours, dans les sciences et le théâtre, l'amène à rencontrer la compagnie les sens des mots de Thibault Rossigneux avec qui il travaille en tant que chargé de production jusqu'en 2022. Il travaille depuis avec les metteur-euses en scène Méliissa Bertrand, Julie Crantelle, Anissa Daaou, Sylvie Desbois, Roxane Driay, Olivier Dubois, Pablo Dubott, Noémie Durantou Reilhac, Suzanne Galéa, Sylvain Gaudu, Erika Guillouzouic, Morgane Helie, Charlotte Lagrange et Jean-Paul Rouvrais et avec lequel-les il joue ou crée les lumières des spectacles. Il collabore régulièrement avec Valentin Bourdeau et Jérôme Montignies pour les créations vidéo des Vidéonautes. En 2022, il met en scène Richard II de Shakespeare avec Sylvain Gaudu. Antoine Gautier est représenté par l'Agence Jocelyne Resneau JR Talents.

SERAFIN AEBLI – COMPOSITION MUSICALE

Né en 1994, il a grandi à Bâle, en Suisse, et s'est intéressé à la musique dès son plus jeune âge, jouant de la batterie, des percussions, de la guitare et du piano. Après avoir terminé ses études secondaires avec une spécialisation en musique, il a étudié la musique et les arts médiatiques à la Haute école des arts de Berne (HKB), sous la direction de Michael Harenberg et de Daniel Weissberg. Après avoir obtenu sa licence, il a travaillé pendant deux ans, entre autres au Theater Frankfurt, dans des professions essentiellement techniques. Afin de poursuivre sa formation musicale, il commence en 2019 un master en composition pour le cinéma, le théâtre et les médias à la Haute école des arts de Zurich (ZHdK). Ses intérêts musicaux résident dans la combinaison de la conception sonore et de la composition, ainsi que dans la combinaison d'instruments réels et de sons générés par ordinateur.

VIOLETTE GRAVELINE – SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Scénographe et plasticienne, Violette Graveline a étudié à l'École Boule à Paris, aux Beaux-Arts de Lyon puis à l'École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg (Hear). Parallèlement, elle s'est formée à la création et technique de la lumière ainsi qu'au montage et mapping vidéo. Elle considère l'espace scénographique comme un partenaire de jeu, une matière à expérimenter, à propulser, à faire vibrer, à sculpter par la présence de l'acteur, du danseur, du performeur. Espace privilégié des choses et des phénomènes, la scénographie se traverse telle une expérience vivante, aussi palpable qu'atmosphérique et métaphysique. Elle permet de créer des combinaisons poétiques enivrantes entre un lieu, des spectateurs, un texte, des matières, des voix, des corps comme autant de présences dont il faut révéler et sublimer les dimensions.

Violette fait également partie des 12 membres fondateurs de SCENOPOLIS, collectif de jeunes artistes-scénographes. Ensemble, ils ont créé le festival éponyme en juin 2015 à Strasbourg, mais aussi diverses installations artistiques et performatives dans le Grand Est, à Paris et en Allemagne. Elle travaille pour l'Opéra national du Rhin. Elle signe également des scénographies d'espaces pour les Eurockéennes et Rock en Seine (Imavision Productions).

ALTER EGO (X)

COMPAGNIE DE THÉÂTRE EUROPÉEN

défend un théâtre transdisciplinaire et imagé, capable de questionner notre société sur le territoire européen.

ALTER EGO (X) est une compagnie de théâtre européen, implantée à Annecy et impulsée en 2019 par Julie Crantelle et Théo Majcher. Dans une Europe actuelle qui ne cesse de se chercher, nous pensons que l'art et la culture ont un rôle important à jouer. Ils sont l'essence même des connexions entre les nations, du dialogue et du partage de connaissances. Un moyen d'encourager la notion de conscience collective. L'art a besoin de cette diversité et il apparaît aujourd'hui essentiel de créer avec différentes nationalités et au-delà des frontières. Ces projets sont menés sur les territoires annécien et francilien, mais aussi à l'étranger, par le biais de coopérations artistiques internationales.

Nous organisons notre travail autour de trois piliers principaux :

- Création : production de spectacles de théâtre inspirés par le contexte européen à travers des résidences artistiques et des tournées en France et à l'international ;
- Laboratoire : une manière, à travers la coopération européenne, d'explorer le pouvoir des arts et en particulier du théâtre pour aborder les grandes questions sociétales actuelles, notamment en menant/participant à des projets à la croisée des champs sociaux, éducatifs et culturels ;
- Transmission : ateliers de théâtre mensuels avec des jeunes, interventions en milieu scolaire et universitaire.

Nous considérons le paysage culturel européen comme un élément clé de notre stratégie de développement et c'est pourquoi nous promovons les valeurs de partage et de rencontre dans tous nos projets. Nous visons également à créer dans et avec la diversité : nous cherchons à inventer des formats de théâtre qui permettent à chacun de s'exprimer. Notre point de départ est toujours lié à l'envie de faire entendre la voix des citoyens dans l'espace commun partout en Europe afin de pouvoir construire une société européenne basée sur l'humain.

ALTER EGO (X) est membre associé de ENCC – European Network of Cultural Centres et membre de IETM – International Network for Contemporary Performing Arts.

ALTER EGO (X)

JULIE CRANTELE

DIRECTRICE ARTISTIQUE
direction@alterego-x.eu
+33 7 81 89 84 14

www.alterego-x.eu

ALTER EGO (X)

c/o MJC Centre Social Victor Hugo
6 rue de l'Aérodrome-Meythet – 74960 Annecy
SIRET 878 277 227 00020 – code APE 9002Z
LICENCE 2-003136