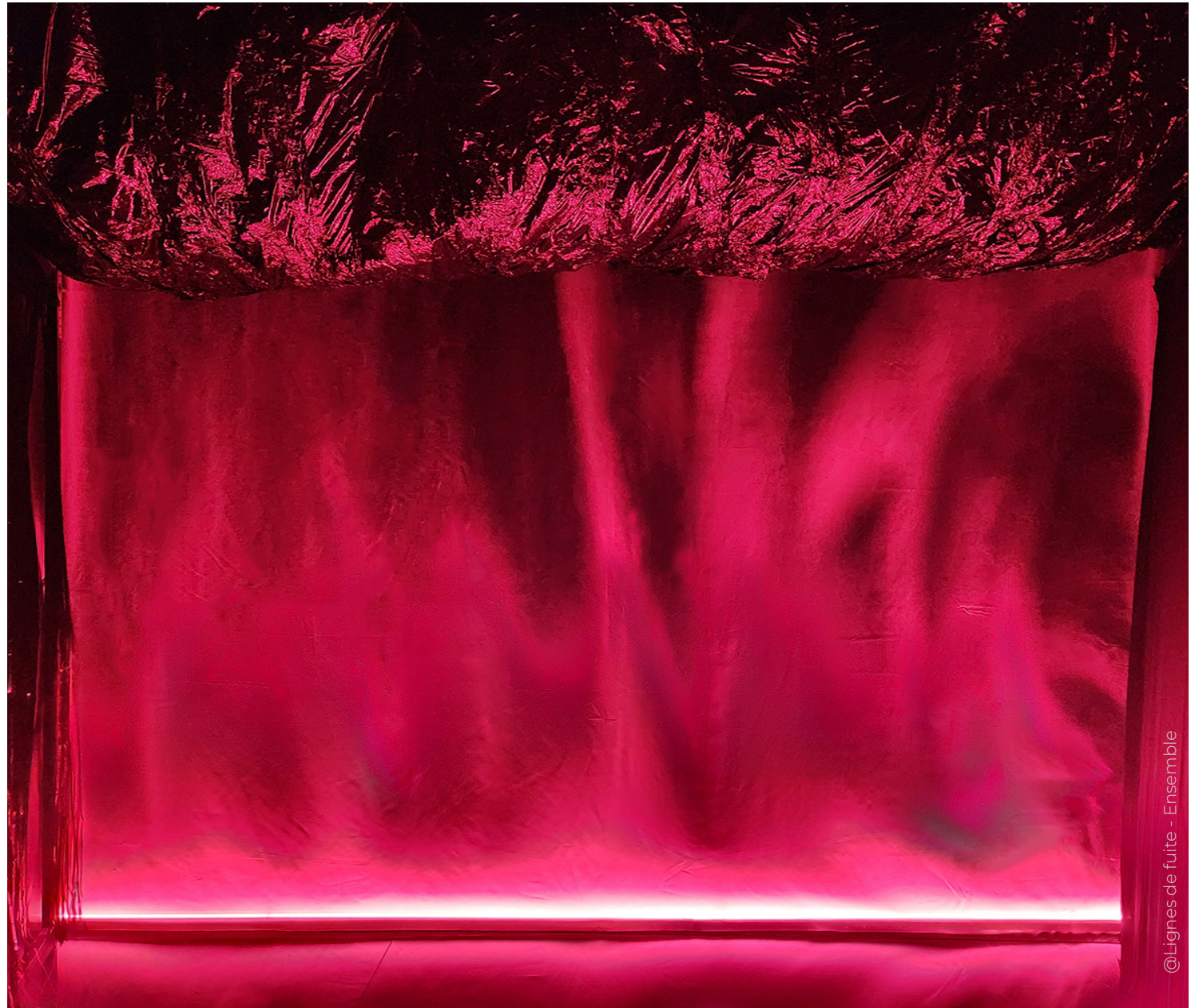

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90

www.LignesDeFuiteEnsemble.com

TITANOMATON

@Lignes de fuite - Ensemble

Installation immersive, tout public, autour du Titanic.

Installation immersive

tout public
qui s'installe partout

Idée et conception :

Gaëlle Dauphin

Vidéo :

Laurène Lepeytre

Design sonore :

Félix Joguet

Projet soutenu par :

DRAC Auvergne Rhône Alpes
Département du Puy-de-Dôme
Ville de Clermont-Ferrand

Accueils en résidence :

Le Pad / La Cabine, Angers

La Comédie, Scène Nationale
de Clermont-Ferrand

Cour des Coquins - Scène vivante,
Clermont-Ferrand

Théâtre de Châtel-Guyon

***TitanoMaton embarque ses visiteurs pour
un voyage intérieur au-dessus de l'eau.***

Un spectacleMaton...

TitanoMaton est l'un de nos «**spectacleMatons**». Dans un spectacleMaton tout se déroule **comme dans un photomaton** : le visiteur entre **en solitaire** dans un dispositif, prend une proposition avec tous ses sens et ressort.

A l'intérieur, il est comme plongé au milieu de son propre espace mental.

L'installation immerge ses visiteurs dans une composition visuelle, sonore et sensorielle, totalement muette autour du voyage du Titanic. *TitanoMaton* en raconte l'histoire à travers une écriture métaphorique, ainsi il ne propose pas de comprendre, mais de ressentir et invite l'imaginaire de chacun à se déployer. Car les spectacleMatons n'ont qu'un seul dessein : offrir au visiteur une **expérience qui dialogue avec son intériorité** afin que chaque personne soit libre de faire son propre chemin dans la proposition. Cela lui permet de s'adresser à tous quel que soit son âge. Il est d'ailleurs conçu dans un **grand souci d'inclusivité** particulièrement à l'égard des **personnes sourdes et malentendantes**.

Un spectacleMaton s'installe partout et joue en continue.

« **JE ME SOUVIENDRAI
 TOUTE MA VIE
 DE CE CRI.**

**1 500 PERSONNES
 APPELAIENT AU-SECOURS
 DANS L'EAU GLACÉE.**

**LES FEMMES
 DE MON CANOT DE SURVIE
 ONT COMMENCÉ À CHANTER
 POUR NE PLUS LES ENTENDRE.»**

LAURENCE BEESLEY
 survivant du Titanic

...sur le Titanic...

C'est sur **le fait historique** du voyage du Titanic que je souhaitais travailler et non sur l'une des nombreuses fictions qu'il a inspirées.

Les histoires vraies possèdent sur moi une évidence brute. Leur véracité me **connecte profondément** aux personnes qui ont vécues ce moment. Travailler sur le Titanic c'est me projeter dans les sentiments et les ressentis des passagers, particulièrement au moment de la séparation d'avec leur famille. Comment aurais-je agi à leur place ? Aurais-je laissé mes proches derrière moi ? Aurais-je aidé ? Aurais-je trahi ? **Qui aurais-je été ?**

L'histoire du Titanic m'intéresse également pour la multitude de sensations et d'émotions fondamentales qu'elle véhicule et qui sont une formidable matière de travail pour quelqu'un qui crée des compositions muettes et visuelles.

Le Titanic fut d'abord une magnifique croisière sur le plus beau et le plus luxueux navire de son temps. **Quatre jours d'embruns sur les joues, de vibrations mécaniques dans les jambes, de tangage, de vertige, d'émerveillement à la vue des dauphins**, d'excitation mêlée à la crainte d'une nouvelle vie qui s'annonce.

Ce fut également **une course entre le navire et le soleil**. Car le Titanic se déplaçait d'Est en Ouest, aussi le soleil se levait chaque matin dans le dos du bateau, le dépassait à midi puis se couchait en plein dans sa trajectoire. Et chaque nuit le paquebot redépassait le soleil.

Pour finir, la brève histoire du Titanic est remplie d'émotions puissantes et universelles, particulièrement au moment de la **tragédie finale saisissante** que nous connaissons tous. Une des pertes les plus marquantes de son époque, un bilan humain effroyable et un échec technique retentissant en font un vrai maelström émotionnel.

Le chaos entre l'absolue beauté de la traversée et l'effroi du naufrage final, ainsi que la puissance des sentiments humains que cette histoire convoque, fait naître en moi des **images éblouissantes et monstrueuses** d'une grande puissance émotionnelle.

Gaëlle Dauphin

...visuel, sonore et sensoriel...

TitanoMaton est totalement inclusif et parle à tout le monde, alors même qu'il se passe de mots.

Pour raconter l'histoire du voyage du Titanic, l'installation emprunte les seuls chemins des sensations et des émotions. Air frais dans les cheveux, odeurs d'iode et de neuf, vibrations de la salle des machines dans les jambes : le langage du *TitanoMaton* s'exprime à travers les sens des visiteurs. Touchés par l'image et la fumée, ils touchent à leur tour la brume ou la lumière et ces sensations deviennent les mots du *TitanoMaton*.

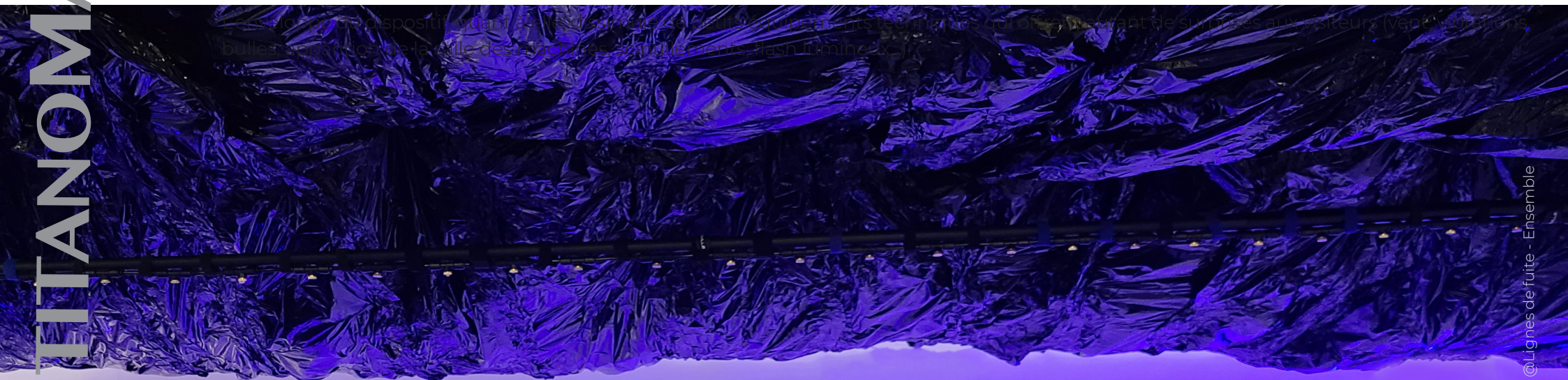
Sur cette strate de narration sensorielle se rajoute une ligne émotionnelle. Celle-ci est dessinée par la création sonore. Sans bruitage ni réalisme, la musique de l'installation convoque en ses auditeurs, de nombreuses émotions. Excitation du départ, crainte de l'avenir, nostalgie du passé, puis émerveillement de la croisière, laissant place à l'incompréhension, puis à l'angoisse et pour finir à la douleur de la perte.

L'installation est conçue à destination d'**une personne en solitaire** ou d'un duo, les enfants de moins de 12 ans entrant accompagnés.

Pour pénétrer dans l'écrin du *TitanoMaton*, pas de porte : **le public traverse l'image vidéo**. Une fois à l'intérieur, le sol du dispositif, constitué d'une fine nappe d'eau, donne l'impression à son passager de se trouver **sur la passerelle d'un navire**. Ce sol est un élément essentiel auquel nous avons consacré beaucoup de temps et de réflexion. Il procure une **sensation de vertige** et de bord du gouffre, il réfléchit son environnement, et devient, par moments, le principal écran de projection vidéo.

Le toit de l'installation, et ce qu'il fait naître chez le visiteur, est très présent dans les retours qui nous sont faits. Certaines personnes sont transportées sous la coque du navire, d'autres au creux d'une vague, quand d'autres encore se sentent en sécurité dans une cabane. **La pluralité des interprétations est véritablement ce qui meut notre travail.**

Le développement du dispositif, quant à lui, réunit les savoir-faire et les équipements techniques qui ont permis de surprendre les visiteurs (vent, vibrations, bulles, bruitage, lumière de la salle des machines, son, quaiement, flash lighting...).

TITANOMATON

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

contact: lignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90

www.LignesDeFuiteEnsemble.com

Quelques données techniques :

Espace de jeu minimal :
8m x 8m

Hauteur minimum sous plafond :
2,8m

La compagnie est équipée
de tout le matériel nécessaire.

Montage : 6h
Jeu : en continu
Démontage : 3h

...qui peut être installé partout...

Le *TitanoMaton* s'installe **partout et joue en continue**. Espace dédié, hall, gymnase, collège, école, plateau de théâtre... sont tous en capacité de le recevoir. Il faut néanmoins faire attention à ce que de trop fortes nuisances sonores ne risquent pas de perturber l'expérience du public.

Le *TitanoMaton* est un spectacle **pour tous**, des adultes aux scolaires. Nous lui avons également développé une forme collective qui s'installe en milieu scolaire. Il est alors associé à une action de transmission artistique. Plusieurs enfants sourds l'ont trouvé « trop cool » et nous ont appris à signer ce mot.

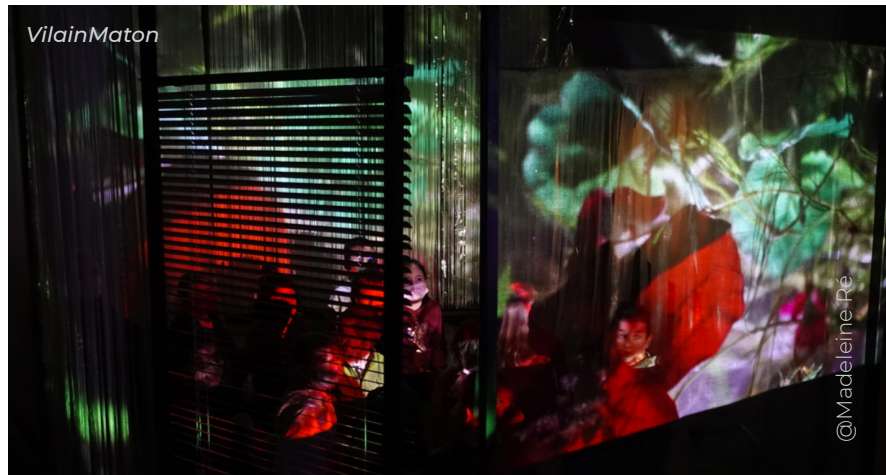
Le *TitanoMaton* est **autonome techniquement**. Nous fournissons tout le matériel nécessaire à son installation.

...par la compagnie...

La ligne artistique de la compagnie se concentre autour de l'idée d'**absenter le texte**. A nos yeux, loin de le dévaluer, son absence permet de **lui trouver un autre état de présence**. Le texte est issu d'une matrice plus vaste que les simples mots. En composant des oeuvres sans leur matérialité, c'est à accéder à cette matrice que nous œuvrons.

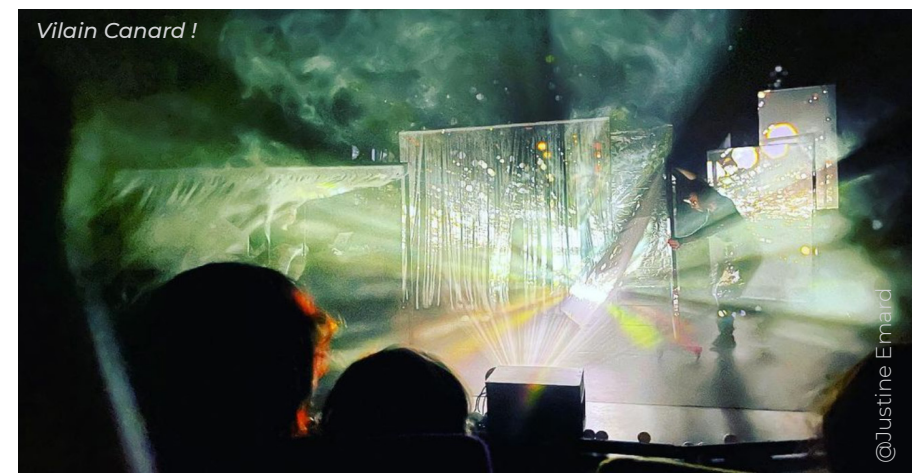
Nos précédentes créations :

VilainMaton créé en 2020, fait pénétrer le public au coeur de l'image vidéo et leur propose une rêverie autour du conte d'Andersen : *le Vilain Petit Canard*. A l'intérieur du décor, l'image vidéo se diffuse à 360° autour des visiteurs. *VilainMaton* a accueilli près de 7 000 personnes, adultes et enfants confondus.

En 2021, la compagnie a créé **Vilain Canard !**, spectacle jeune public élu lauréat de l'appel à projets de la coopérative doMino (soutien à la jeune création en Auvergne Rhône Alpes).

Une scénographe, un musicien et une plasticienne construisent à 6 mains, en direct et à vue, le spectacle. Leurs disciplines respectives s'installent au centre du plateau. Elles dialoguent et se complètent pour construire une narration métaphorique scrupuleusement fidèle au conte d'Andersen.

...Lignes de fuite...

Gaëlle Dauphin est scénographe, architecte DPLG et metteuse en scène.

« Avant de fonder ma compagnie, j'ai longtemps été scénographe. Je considérais alors que mon rôle était de proposer un décor qui soit un support pour l'imagination. Parce qu'en lisant : « ils marchent dans la forêt », chacun imagine sa propre forêt. Une forêt nourrie de ce qu'il est, une forêt intime, personnelle. Et la diversité de toutes ces forêts imaginaires est plus intéressante que la représentation de la seule mienne. Aujourd'hui, en tant que metteuse en scène, je persiste à croire que mon rôle est de permettre au spectateur de rencontrer son intériorité à travers mes spectacles ».

Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne, Gaëlle se forme à la scénographie ce qui l'emmène jusqu'à l'ENSATT où elle scénographie *Les Bas-fonds* de Gorki, mise en scène Alain Françon. Fraîchement diplômée, elle retrouve le metteur en scène l'année suivante sur les *Trois Sœurs* à la Comédie Française.

Depuis elle a travaillé sur les scénographies de Martial di Fonzo Bo, Frédéric Bélier-Garcia, Hélène Paubert, Luca Giacomoni, Cédric Jonchière, Du grenier au jardin, Sébastien Valignat, Fatou Dicko...

Ayant repris ses études en mise en scène, elle monte notamment *Le Temps de Planck* de Sergi Belbel et *La dame de la mer* d'Ibsen, mais c'est véritablement lors d'un workshop du master « mise en scène et dramaturgie » dirigé par Philippe Quesne aux Amandiers, qu'elle trouve la singularité de sa voie à la frontière entre le théâtre, l'architecture et les arts visuels. Depuis, elle met en scène tous les spectacles du Lignes de fuite - Ensemble.

En 2022, elle s'engage dans un processus de recherche en spectacle vivant au sein du dispositif LaboMobile et de Boom'Structur, CDCN de Clermont-Ferrand où sa recherche se poursuit. Dans l'exploration constante du langage non verbal, elle se forme également à la Langue des Signes Française.

Laurène Lepeyre est artiste vidéaste.

« Je parle 5 langues (français, anglais, allemand, arabe et swahili) mais j'ai choisi de me taire pour laisser les images témoigner du monde ».

Réalisatrice à l'expérience affirmée, Laurène signe la création vidéo au sein de diverses compagnies de théâtre et de danse. Elle crée les images et le VJin de la chanteuse soul Patricia Essong. En 2017, elle fonde la compagnie « En Corps des Mots » avec la danseuse Martina Ricciardi. Les deux artistes mêlent leurs disciplines dans différents projets (créations scéniques, performances, ateliers, médiation, vignettes vidéos) autour des thèmes de l'identité, de l'altérité, du genre et de la migration. En tant que réalisatrice, elle considère le film documentaire comme un objet militant et va partout, où sa conscience et sa curiosité la mènent : Inde, Ouganda, Burundi, Cameroun, France, Égypte, Tanzanie, Haïti, Rwanda, Sénégal... En documentaire comme pour le spectacle, Laurène s'inspire du réel comme matière de création originale et sensible.

... - Ensemble

Félix Joguet est compositeur et musicien.

« Je fais de la musique car je me méfie des mots. La musique passe toutes les barrières de la langue. »

Félix a commencé la musique par l'apprentissage du violon et du piano avant d'y ajouter la basse et la batterie. Il évolue dans plusieurs formations, touchant à une grande variété de styles. C'est un artiste foisonnant qui performe dans plusieurs groupes : *le Big Band de Villefranche* (jazz), *Dog Bless the Fonk* (funk), *Grande Loge* (folk) et *Moriquendi* (ambient). En 2015, il fonde le groupe de black métal Malepeste dans lequel il assure le rôle de bassiste. Titulaire d'un Master « composition de musique à l'image » à Lyon 2 ainsi qu'un DEM « écriture musicale » à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, il compose pour les courts et longs métrages, pour le jeu vidéo, l'animation et le spectacle vivant.

Sa musique se caractérise par un mélange des styles et des timbres. Sa palette sonore allie bruitages et sons électroniques, aux sources plus classiques comme la voix et la musique orchestrale. Son souci de la mélodie et des textures en font une musique réfléchie aux couleurs changeantes.

