

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Rêverie tout public
en Atlantique nord

Mise en scène
Gaëlle Dauphin

Regard extérieur
Justine Emard

Création vidéo
Laurène Lepeyre

Création musicale
Guillaume Mazard

Création lumière
François Blondel

Sculpture
Eva Murin

@Lignes de fuite - Ensemble

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

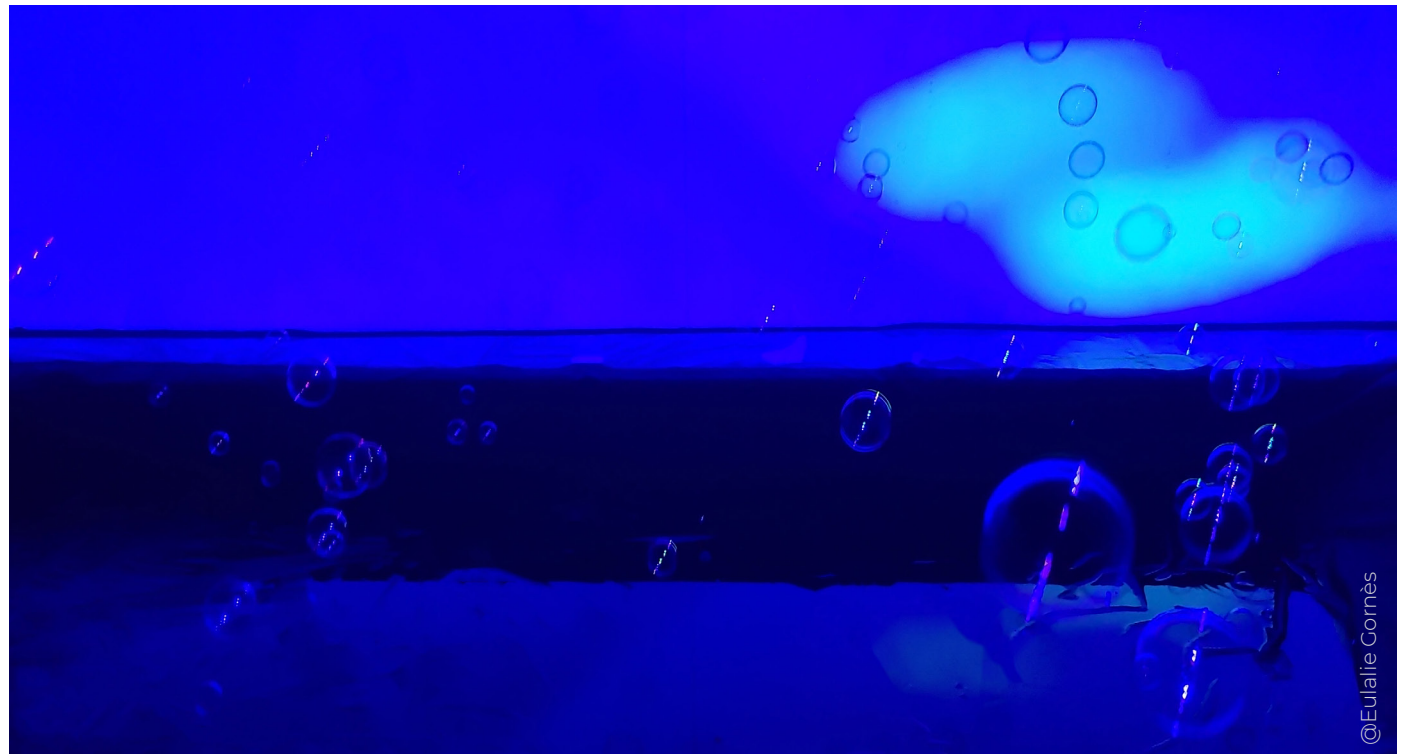
Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Le voyage du Titanic est un poème qui dépasse les mots pour adopter le langage universel des émotions et des sensations.

Assis au milieu d'une salle de théâtre, confortablement installé dans son fauteuil, une légère bise agite les cheveux des spectateurs, l'air frais balaie les joues, il fait même un peu froid. Quand la lumière se fait au plateau, une sensation de vertige envahit le public. Ce même vertige que les passagers du Titanic ont ressenti en le voyant pour la première fois, alors qu'ils marchaient sur le quai en direction de son immense coque sombre pour embarquer.

Dans ce spectacle de théâtre, nul comédien, mais trois artistes plasticiens qui sculptent la matière du spectacle : son, espace, lumière, brume, fumée...

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

SI LE TITANIC CAPTIVE ENCORE
NOTRE IMAGINATION APRÈS 110 ANS,
C'EST QUE SON HISTOIRE RESSEMBLE
À UN GRAND ROMAN DEVENU VRAI.

Tout est légendaire dans la tragédie du Titanic. Le plus grand navire de l'époque, réputé insubmersible, en route vers New York, sombre lors de son voyage inaugural entraînant la disparition de 1 500 passagers, faute de canots de sauvetage en nombre suffisant.

Porté à l'écran par James Cameron avec le succès qu'on connaît, ce n'est pourtant pas le film que nous chercherons à convoquer dans notre spectacle mais **le fait historique** qu'il retrace. Chez nous point de Rose ni de Jack (personnages purement fictifs), mais la magnificence de ce gigantesque paquebot, pour commencer. Car le Titanic a été construit pour être le plus luxueux bateau de son époque. Tout, de l'horloge du grand escalier taillée directement à bord, à la décoration de la troisième classe a été pensé pour impressionner les passagers. Car, les troisièmes classes bénéficiaient d'un traitement qu'ils ne trouvaient sur aucun autre transatlantique. Cela car ils représentaient la majorité des passagers et que c'est la vente de leurs billets qui faisait vivre la White Star Line : propriétaire du Titanic. Ils furent bien traités jusqu'au moment du naufrage. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : une femme de troisième classe avait plus de chances de survie qu'un homme de première.

Mais avant le naufrage final, il y a tant à raconter : le grondement de la machinerie, les baleines, le vent froid sur les joues des passagers, leur joie, l'excitation du départ et de la nouvelle vie qui s'annonce. La course du paquebot et du soleil aussi. Car le Titanic se déplaçait d'est en ouest. Aussi le soleil se levait dans son dos, le rattrapait à midi et le dépassait pour se coucher en plein dans sa trajectoire. Et chaque nuit le navire dépassait le soleil. **Navire et soleil se sont tournés autour pendant toute la traversée.**

Mais, bien sûr, nous jouerons également le naufrage, même s'il ne représente que les 2 dernières heures d'un voyage de 4 jours. Les 700 survivants ont tous décrit le même moment comme étant le pire de la tragédie. **Ce moment où, le bateau ayant entièrement sombré, 1 500 personnes se sont retrouvées dans l'eau glacée et ont hurlé pour qu'on leur vienne en aide.** Des cris que les femmes réfugiées dans les canots de sauvetage n'ont jamais oublié, bien que beaucoup se soit bouché les oreilles et qu'un canot ait entamé timidement un chant collectif. **La plupart de ces femmes ne savaient pas si leur mari, leur frère, leur fils était sur un autre canot** ou faisaient partie des crieurs. Leur sentiment de culpabilité fut profond et tenace. Peut-être parce qu'il restait 500 places libres sur les canots de sauvetage. Cruauté supplémentaire, les survivants ont vu leurs premières aurores boréales du voyage au petit matin, après avoir passé la nuit en équilibre dans leurs canots.

Sur 2 200 migrants, 1 500 sont morts en mer cette nuit-là.

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

@Eulalie Cornès

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

LE SPECTACLE

L'histoire du Titanic est connue de tous depuis le film de James Cameron. A tel point qu'il n'y a plus besoin de mots pour la raconter. Or sans mots plus de comédiens. Finalement **que resterait-il au théâtre si on enlevait les comédiens ?**

Dans les spectacles du Lignes de fuite -Ensemble il reste une langue que tout le monde parle et comprend, une langue universelle : celles de nos émotions et de nos sensations physiques. Cette langue touche directement l'intime et activement l'imaginaire le plus profond du spectateur. Parce que **raconter des histoires sans mots est la forme de narration la plus pure et la plus inclusive qui soit.**

Sans parole, ni figuration, le spectacle fera donc vivre les chemins qui portent l'émotion de l'histoire.

Car seules les émotions sont en mesure de parler à l'âme humaine. Les émotions sont un moteur puissant de réflexion. Ce sont elles qui ont porté cette histoire à travers ces 110 années jusqu'à nous. Il ne s'agira donc pas comprendre mais de ressentir, de voyager. De voyager sur le pont du Titanic, le vent frais sur les joues.

Spectacle sensible, donc, mais aussi sensoriel. Véritable partition d'images, de mouvements et de sons, le spectacle s'adressera également aux sens en diffusant fumée, lumière, vent, parfum...

Le spectacle sera porté par **3 artistes plasticiens qui sculpteront les matériaux du spectacle** : lumière, son, décor, vidéo... Une manipulatrice, un musicien et une vidéaste construiront le spectacle à 6 mains, en direct et à vue. Ils transmettront une matière vivante au public. Les sons, les objets, le décor, glisseront, s'imposeront ou s'effaceront dans une composition poétique et sensorielle.

Le spectacle sera une plongée dans un monde intérieur mais commun. La pensée et l'imagination pourront se développer à l'infini. Le spectacle trouvera ainsi son aboutissement et son sens, profondément intimes, dans l'esprit de chacun.

UN SPECTACLE DE THÉÂTRE
SANS COMÉDIENS

...

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

LE SPECTACLE (suite)

La partition de chaque artiste sera entièrement pré-écrite et ne laissera aucune place à l'improvisation. Chaque artiste aura un rôle prédéterminé à jouer, en interaction avec les autres. Images, espace, musique, vidéo, lumière seront autant de portes d'entrées dans le spectacle en fonction de la sensibilité de chaque spectateur.

La création plastique réalisée en direct sera filmée et constituera l'essentiel des images. Réalisée au plateau et de façon artisanale, elle utilisera différentes techniques : peinture, encre, pigments, papier crépon... les images fabriquées seront abstraites et symboliques, mises au service d'une émotion de nature esthétique.

Le décor sera également manipulé, déplacé, déconstruit et réassemblé de sorte à entrer en dialogue avec la vidéo projetée dessus.

Un musicien composera le son, la musique, les bruitages en direct. Il partira du réel de la situation et prendra pour support la vie du plateau. Les bruits de la manipulation seront enregistrés et échantillonnés, distordus ou mêlés pour composer une véritable sculpture sonore. La bande son aura pour double objectif de soutenir la ligne émotionnelle du spectacle et d'orienter l'imagination des spectateurs en regard des images proposées, en intégrant des bruitages réalistes.

La vidéo filmée en direct permettra de révéler le processus de surgissement de la poésie en mettant en avant le parallèle entre deux images : la manipulation sur le bord du plateau et sa projection au centre. Un recadrage vidéo donnant à voir une image projetée très différente de la manipulation, chacun aura le choix de ce qu'il regardera : image finie ou artistes au travail.

En révélant ainsi les mécanismes, la poésie s'écrira en direct. C'est dans l'aller-retour, dans la rencontre ou l'écart entre réel et imaginaire, que le spectacle trouvera son identité.

...
DANS LEQUEL TROIS SCULPTEURS
OEUVRENT À
TOUCHER LES SPECTATEURS.

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

LA COMPAGNIE

Comment jouer du théâtre sans comédiens ?

Le Lignes de fuite - Ensemble explore comment raconter une histoire sans faire appel à la parole.

Les créateurs des spectacles : architecte, scénographe, vidéaste, plasticien, éclairagiste et musicien travaillent donc à la transcription de cette histoire dans leur médium respectif.

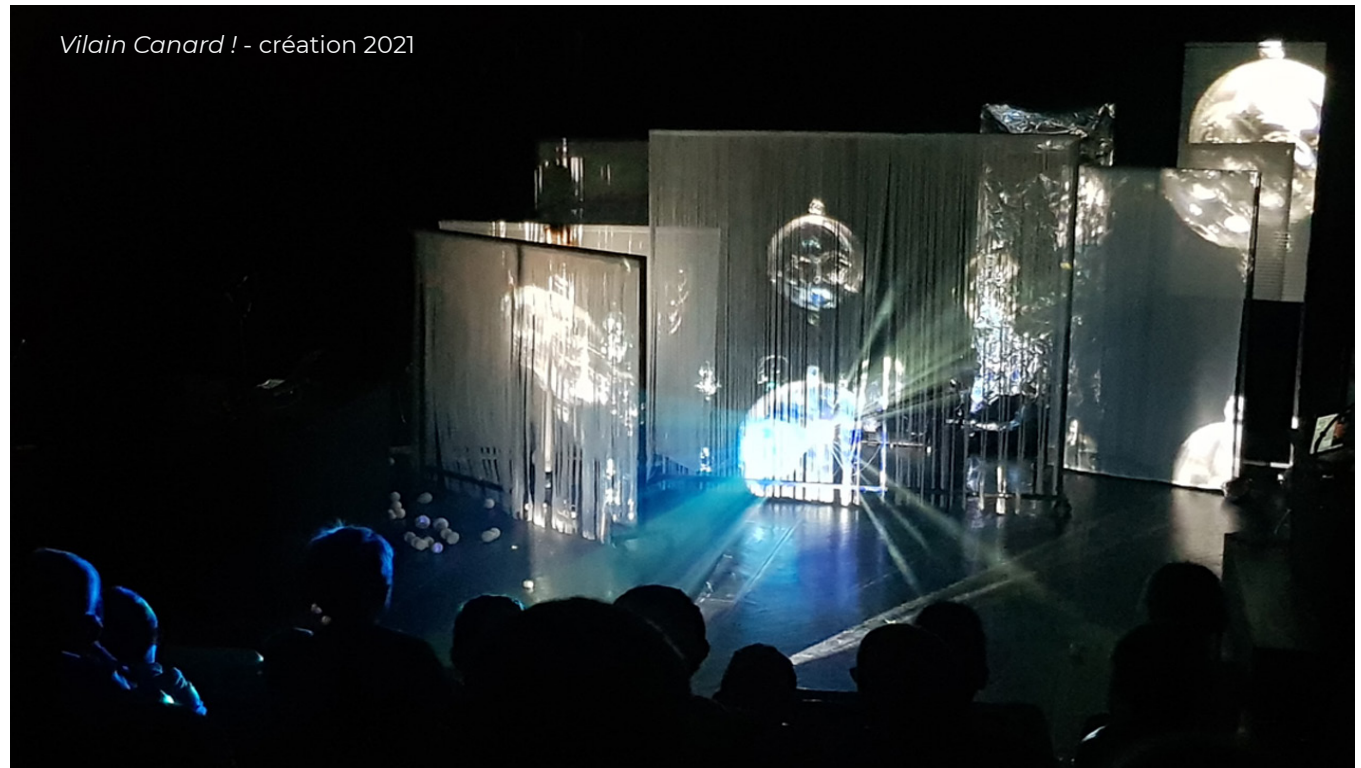
Leurs disciplines, traditionnellement périphériques au théâtre, s'installent au centre de la scène. Elles dialoguent, se complètent, parfois se contredisent, pour construire la narration. **Le spectacle ne sera donc pas « librement inspiré » du voyage du Titanic, mais une véritable traduction de l'histoire dans un langage singulier.**

Le voyage du Titanic sera le troisième spectacle de la compagnie Lignes de fuite - Ensemble.

En 2021, la compagnie a créé ***Vilain Canard !***

Ce spectacle a été élu lauréat de l'appel à projets de la coopérative doMino (soutien à la jeune création en Auvergne Rhône Alpes). *Vilain Canard !* a vu sa tournée amputée par la pandémie de Covid-19. Il a été représenté 24 fois sur les 42 prévues.

Pour pallier à la fermeture des salles de spectacle, la compagnie a créé, fin 2020, le ***Spectaclematon*** : un variant de *Vilain Canard !*. Installation immersive, le *Spectaclematon* propose au public de s'installer à l'intérieur du décor conçu comme un écran et d'assister à une expérience émotionnelle et sensorielle. Il a accueilli près de 7 000 personnes.

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

L'ENSEMBLE / L'EQUIPE

La compagnie s'appelle Lignes de fuite - Ensemble. Nous sommes sensibles à cette expression au pluriel. Nous aimons ce qu'elle suggère de la singularité et de la multiplicité des lignes qui **construisent souterrainement un pan du dessin/dessein final**, en convergeant, toutes ensemble, dans une même dynamique, vers un point de fuite unique.

Chaque créateur d'un spectacle est donc amené à proposer et à prendre le risque des hypothèses. L'ensemble, constitué d'énergies singulières et complémentaires, permet au projet de s'enrichir d'une ligne propre à chacun, **comme autant de lignes d'écritures**.

Gaëlle Dauphin est metteur en scène et architecte DPLG.

*« Avant de fonder ma compagnie, j'ai longtemps été scénographe. Je considérais alors que mon rôle était d'offrir un décor qui soit un support pour son imagination. Parce qu'en lisant : « ils marchaient 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 d'une seule. Aujourd'hui, en tant que metteure en scène, je persiste à croire que ce que je peux offrir de plus beau à offrir c'est de **permettre au spectateur de rencontrer son intériorité à travers mes spectacles** ».*

Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne, elle se forme à la scénographie, ce qui l'emmène jusqu'à l'ENSATT où elle scénographie la production *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, la compagnie «Du grenier au jardin», Sébastien Valignat, Fatou Dicko...

Parallèlement, elle a repris des études en mise en scène, et monté, 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 entre architecture et théâtralité. Depuis 2018, elle met en scène tous les spectacles du Lignes de fuite - Ensemble. Depuis 2022, elle est engagée dans un processus de recherche en spectacle vivant au sein du dispositif LaboMobile et au sein de Boom'Structur, pôle chorégraphique de Clermont-Ferrand.

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Laurène Lepeytre 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 Lepeytre 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, 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, Egypte, Tanzanie, Haïti, Rwanda, Sénégal... En documentaire comme pour le spectacle, Laurène s'inspire du réel comme matière de création originale et sensible.

Eva Murin est comédienne.

« En tant que comédienne j'ai toujours considéré mes mains comme mon outil de travail principal. **Les mains sont parfois capables d'exprimer beaucoup plus qu'un mot.** Alors je les exerce : peinture, sculpture, couture, je suis une touche à tout. »

Diplômée du Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand, Eva Murin commence sa carrière en tant qu'assistante à la mise en scène dans la Cie Bécare et comédienne dans les spectacles de la compagnie Arithmantik Théâtre. Approfondissant ses relations avec cette structure, elle met en scène en 2019 une adaptation des *Trublions* de Marion Aubert : *La Désolation des délices*, qui se jouera au festival d'Aurillac. Depuis elle multiplie les expériences au théâtre en travaillant avec les compagnies Écart Théâtre au sein de laquelle elle approfondit le travail d'alexandrins, le collectif Gare à l'Art dans lequel elle explore l'univers performatif et des projets plus classiques au sein des compagnies le Souffleur de verre, le Bruit des cloches, La transversale... Depuis 2022, elle collabore plus étroitement avec la compagnie Lili Label, sur un triptyque autour du harcèlement scolaire. Elle joue, rencontre et échange avec des enfants de 6 à 18 ans, et a mené de nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle sur ce thème.

Guillaume Mazard est compositeur et musicien.

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

Guillaume Mazard évolue depuis 2002 au sein du groupe instrumental Kafka avec lequel il a enregistré cinq albums : KAFKA, O, Geografia, La Petite Marchande d'Allumettes et l'Architecte. Il a participé aux différentes tournées françaises et européennes du groupe.

Depuis cinq ans, il multiplie les expériences et les collaborations musicales en lien avec d'autres formes d'expressions artistiques telles que les musiques actuelles et contemporaines, la danse, le théâtre, le ciné concert, les expositions... En 2009, il fonde la Compagnie KOMUSIN avec la chorégraphe Eun Young Lee. Il crée et interprète en solo la musique des spectacles : Woussou, Transports Intérieurs, Roue, Han Gamjung Memory, AH HI... Sa démarche musicale personnelle se base sur une approche instrumentale teintée de musique électronique.

Le voyage du Titanic

Compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Calendrier des laboratoires de recherche, passés :

- 10 au 16 octobre 2022 : **chantier dramaturgie**,
Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand ;
- 21 au 27 novembre 2022 : **esquisse scénographique**,
Boom'Structur - Pôle chorégraphique de Clermont-Ferrand ;
- 12 au 18 décembre 2022 : **esquisse scénographique**,
Boom'Structur - Pôle chorégraphique de Clermont-Ferrand ;
- 28 février au 5 mars 2023 : **chantier dramaturgie**,
Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand ;
- 13, 14, 15, 20, 21, 22 mars 2023 : **chantier ombres et brume**,
Théâtre de Chatel-Guyon ;
- 15 au 28 mai 23 : **labo création plastique**,
Le pad / La cabine - Angers ;
- 18 février au 24 septembre 2023 : **chantier dramaturgie**,
Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand ;
- 20 au 26 novembre 2022 : **chantier dialogue scénographie / vidéo**,
Boom'Structur - Pôle chorégraphique de Clermont-Ferrand ;
- 19 février au 3 mars 2024 : **Labo création plastique et sonore**,
Cour des Trois Coquins de Clermont-Ferrand.

