

Aeterna

conception et interprétation
Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart

Aeterna

Mise en scène - Dramaturgie - Ecriture gestuelle - Interprétation

Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart

Théâtre gestuel / Marionnette / Danse / Flûte / Musique

Composition musicale

Elsa Marquet Lienhart - Irina Prieto Botella

Création costumes et scénographie

Sandrine Rozier - Cécilia Delestre

Conception marionnette et masques

Einat Landais

Création éclairages

Charlotte Gaudelus

Regard extérieur

Carine Gualdaroni

Remerciements

Romain Fohr - Ariane Martinez - Guy Freixe - Philippe Rodriguez Jorda - Yutaka Takei

Photos

David Schaffer

Production Théâtre du Mouvement

Co-production Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières

Compagnonnage Odradek / Compagnie Pupella Noguès

Avec le soutien de

Théâtre Jules-Julien - Toulouse

La Nef - Manufacture d'utopies - Pantin

La Briqueterie - Vitry-sur-Seine

L'université de Grenoble

Plateau 31 - Gentilly

La Ferme de Trielle - Cantal

Représentations

Création Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières

Les 18 et 19 septembre 2017 (3 représentations)

Festival l'Arlecchino Errante Pordenone - Pordenone, Italie - Le 17 octobre 2017 (1 représentation)

La Nef - Manufacture d'utopies - Pantin - Les 9 et 10 novembre 2017 (3 représentations)

Festival Marionnettissimo - Théâtre Jules-Julien - Toulouse - Le 23 novembre 2017 (2 représentations)

MIMESIS, Festival de formes courtes en Arts du Mime et du Geste - IVT International Visual Theatre

Les 9 et 10 décembre 2017 (extraits du spectacle)

Théâtre Berthelot - Montreuil - Les 18, 19 et 20 janvier 2018 (3 représentations)

Théâtre Astrée - Villeurbanne - Le 7 mars 2018 - (1 représentation)

« Tel je fus comme tu es, et tel que je suis tu seras »
Anonyme - Moyen Age

Elle est la fille
Elle est la mère
Elle est la fille et la mère
Trois générations

Deux ancêtres regardent le monde comme il va.

Entre mère et fille, le fil tendu de la tendresse.
Combat de flûtes pour affronter la vie.
Flûte colère
Sensualité dansée
Un masque déluré et goguenard
L'enfant imaginaire d'une maternité hilare

Le cycle des naissances à l'infini.
Une mère donne naissance à son enfant qui donne naissance à sa mère-grand,
qui donne naissance à sa fille, qui donne naissance à son enfant, qui...

Berceuse à la flûte pour trois générations
Transmission à l'enfant
Combat au piccolo
Marcher sur le monde
Planète rêveuse
Six faces pour un seul corps versatile
Danser sur le corps de la mère

Danse de la mort masquée
Flûte cri
Disparition
Flûte sanglot
Danse du souffle

Entre mère et fille, le fil de la tendresse.

Trois ancêtres regardent le monde comme il va,
Elles rient
Elles ont tout leur temps.

Une écriture à deux voix féminines

*« Quels que soient réellement le contenu et
le déroulement des cérémonies féminines,
leur mystère est le motif de la fabulation du poète. »
Bonda la lune - Jacques Abeille*

La transmission est le thème du spectacle qui parle du temps qui passe.
La durée d'une vie dans un temps immémorial.

Aeterna invite le spectateur à passer par des émotions contrastées, du rire à la tendresse,
de la colère à l'éveil de la sensualité, des larmes à la joie de la danse libérée...

Un corps juvénile et un corps vieillissant, se mettent au diapason afin d'accueillir leurs différences et d'en faire
une force. C'est à dire, se confronter sans se blesser. Continuer à tisser du lien. Garder le fil quoiqu'il en soit.

Aeterna donne à voir la relation mère/fille, comme un laboratoire de la réciprocité et des échanges
intergénérationnels. Élaborer ensemble, créer, transmettre, permet de résister au monde de la consommation et
de l'individualisme.

A partir de rituels féminins imaginaires, *Aeterna* fait la part belle à une transmission bien réelle d'un féminin
archaïque qui traverse les générations et qui, parfois, et même souvent, échappe aux hommes qui le côtoient.

L'esthétique du spectacle est nourrie par la théâtralité du mouvement, spécifique à la compagnie, où différents
langages artistiques se côtoient et se répondent : mouvement dansé et/ou théâtral, musique jouée en direct,
figures masquées et formes animées, une marionnette anthropomorphe.

Aeterna est une célébration du vivant, une ode à la tendresse et à l'attachement inaltérable,
discret et fiable d'une mère et de sa fille dans la fiction comme dans la réalité.

Une création musicale

Le spectacle se crée autour d'un univers sonore, composé par Elsa Marquet Lienhart et Irina Prieto Botella. La flûte traversière et la voix symbolisent le souffle de vie, la respiration de la terre et de la mer/mère. Une flûte pour chaque personnage féminin : piccolo pour l'enfant (marionnette), flûte traversière en ut pour la jeune femme et flûte alto en sol pour la femme âgée. L'autre, le personnage multi-faces quant à lui, est représenté par des éléments musicaux percussifs.

Une musique spectrale, composée par Irina Prieto Botella est également diffusée. A partir d'enregistrements de sons acoustiques, et leurs transformations (synthèse granulaire, effets...), s'est créée une matière sonore symbolisant l'univers cosmique dans lequel la vie est transmise de génération en génération de femmes.

Ces deux univers cohabitent dans ce spectacle, et selon les différentes séquences, la musique est diffusée et/ou jouée en direct par le jeune femme.

Dans ce spectacle, l'enjeu pour la musicienne est de sortir des cadres corporels usuels des instrumentistes. Il n'y a donc pas de musique jouée en direct sans un traitement particulier du mouvement. Nous avons développé une recherche musicale, en partant d'états émotionnels forts (colère, sanglots...), associée à une certaine corporalité, qui a permis de produire de nouveaux sons dans l'instrument. Les partitions musicales et corporelles s'étant construites simultanément, elles sont indissociables et originales.

« Dans le silence, la musique est la voix des femmes, leur langue secrète. Elle soutient la dramaturgie et la narration tout comme leur corps en mouvement. La flûte devient le mode d'expression des personnages, leur souffle de vie. Elsa Marquet Lienhart joue de la flûte en live et un étonnant dialogue et rapprochement s'opère entre la musique et les mouvements des personnages. Le corps produit une nouvelle musique (danse du souffle, sanglots, combat...) ». **Paula Gomes - Théâtractu.com / octobre 2017**

*« En donnant le jour aux vivants,
elles enchaînent les générations ».*
Le féminin et le sacré - Catherine Clément

Critiques de presse

« Sans parole, à travers des rituels féminins réels, imaginaires ou incantations, les deux artistes abordent la transmission consciente ou inconsciente et la communication intergénérationnelle dans notre société. De musique en gestes, une danse de la vie sensuelle et poétique où de multiples formes marionnettiques surgissent drôles, attachantes ou inquiétantes selon les séquences. Le jeu métaphorique des corps, des objets et instruments de musique berce notre imaginaire. Un spectacle émouvant porté avec grâce par deux interprètes sensibles et talentueuses. Voilà une transmission réussie du Théâtre du Mouvement !

Côte à côte, face à face ou en solo, les deux actrices confirmées ou en devenir transmettent avec délicatesse leur savoir et marquent de leurs empreintes la création en échangeant leurs outils, leurs disciplines et leurs pratiques en danse, musique, théâtre gestuel et marionnettes.

Discret ou dessinant des lignes dans l'espace, le fil manipule, contraint mais les réunit avec une infinie tendresse malgré des sentiments contradictoires et le désir de liberté. Chacune avance sans avoir les mêmes projets de vie, leurs différences font leur force. La jeune femme découvre la sensualité et bientôt les joies de la maternité dans une danse sublime. À leur image, la petite fille, marionnette portée perpétue les rites et la passation se fait à travers la musique.

Cycle des naissances répétées, murmures des ancêtres, deuil, le temps s'écoule à l'infini. Un voyage initiatique où les corps virevoltent, se confrontent, s'épanouissent et donnent la vie. Les protagonistes, mères et filles aimantes s'affrontent telles de valeureuses guerrières armées de leur flûte (alto, en ut et piccolo). Elles continuent à tisser du lien, de savoureux moments de partage au féminin. » **Paula Gomes - Théâtreactu.com / octobre 2017**

« Quant à la mise en scène, elle est belle et douce. Les lumières caressent avec délicatesse un plateau presque nu, où des copeaux oranges répandus sur le pourtour de l'espace scénique garderont la trace des déplacements, comme une marque concrète du passage du temps et des blessures reçues. Une grande boule percée de trous permet de faire apparaître des masques par des ouvertures, de constituer un refuge, une matrice d'abord symbolique puis figurative (le ventre du personnage de la fille enceinte), avant de finalement avaler la mère à son décès.

Nécessairement impeccable sur la technique corporelle, le spectacle fait appel également à une marionnette portée figurant un enfant, à de très bon jeux de masque, ainsi qu'au talent de flûtiste d'Elsa Marquet Lienhart qui joue avec une maîtrise consommée de toutes les techniques impliquées. » **Mathieu Dochtermann - Toutelaculture.com** / septembre 2017

Claire Heggen est co-directrice artistique du Théâtre du Mouvement, compagnie de recherche et création.

Auteure, actrice, metteur en scène, professeur, elle développe des compétences transversales à partir d'esthétiques contrastées. Elle a créé des spectacles diffusés dans 60 pays, proposant une esthétique en perpétuel renouvellement sur la théâtralité du mouvement aux confins des arts du mime, du théâtre gestuel, de la danse et du théâtre d'objets. Claire Heggen oeuvre aussi aux croisements entre les arts avec la Fondation des Transversales, Académie européenne des arts du geste.

Elle est à l'initiative de la création du Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste (GLAM). Elle enseigne dans de nombreux stages et écoles internationales en France et à l'étranger (Universités Paris III et Paris VIII, Conservatoires d'Art dramatique, Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la Ville de Paris, Institut du Théâtre de Barcelone, *International Workshop Festival* de Londres. A l'invitation de Margareta Niculescu, en 1988, elle est chargée de cours à l'ESNAM, y transmet une recherche pratique basée sur la relation corps/objet (masque, matériaux, marionnette) et fait partie du conseil pédagogique.

Elle a reçu le Prix de l'Institut International de la Marionnette pour la transmission en 2015. Elle programme avec Yves Marc, les formations du Théâtre du Mouvement, *Le corps en scène*, ainsi que les stages artistiques de la Ferme de Trielle. Elle accompagne également depuis de nombreuses années des jeunes artistes dans leurs projets de création, quelle qu'en soit l'esthétique.

Elsa Marquet Lienhart est flûtiste et actrice de mouvement.

Après des études de flûte traversière auprès de Juliette Hurel et Vincent Cortvrint, elle est diplômée du Conservatoire Supérieur d'Amsterdam. Elle s'est produite en France et à l'étranger, notamment au sein de l'Orchestre de la Sorbonne et du Rotterdam Philharmonische Orchestra.

Passionnée par la musique contemporaine, elle a travaillé avec différents compositeurs (Michel Musseau, Julien Gauthier, Valentin Villard...) à la création de projets variés (Cabaret Contemporain, Théâtre du Mouvement, Théâtre du Sarment) associant la musique, le théâtre et la danse. Ces travaux lui ont permis de s'interroger sur les notions de théâtralité de la musique et de musicalité du mouvement.

Depuis son plus jeune âge, elle a pratiqué la danse moderne et classique, puis s'est formée en danse africaine auprès de Elsa Wolliaston et à la théâtralité du mouvement auprès de Claire Heggen et Yves Marc. Depuis 2013, elle décide de s'engager dans un domaine de recherche peu exploré, qui lui permet d'allier deux de ses passions, la flûte traversière et le mouvement dans des créations chorégraphiques et musicales insolites (*Jardin d'idées* janvier 2015, *Minimorphoses*, mars 2015). Dans le cadre de sa recherche sur la transversalité, elle a participé au *Laboratoire Friction* à l'Abbaye de Royaumont. Depuis 2014, elle fait partie de l'équipe pédagogique du Théâtre du Mouvement et enseigne la flûte traversière à l'association Arte Musici.

Irina Prieto Botella est compositrice, pianiste et chanteuse.

Musicologue de formation (Conservatoire Supérieur National de Musique de Catalogne), elle s'intéresse très vite au monde de la composition musicale appliquée à l'image. Ensuite elle réalise le Master Création Musicale et Sonore à l'Université Paris 8, où elle élargi ses compétences dans le domaine de la composition électroacoustique. Depuis maintenant plus de six ans, Irina travaille à l'écriture musicale de court-métrages et de documentaires, diffusés en festivals ou à la télévision. En 2015, elle a été lauréate du *Festival Émergence*, parrainé par Bruno Coulais. Elle s'intéresse également au design sonore et à la création électroacoustique. En 2012 elle reçoit une commande du Centre Georges Pompidou et elle réalise la pièce *Migration* ; en 2014 elle crée l'œuvre *La ruche* dans le cadre de l'installation sonore organisée par Pascale Criton à La Conciergerie de Paris ; et en 2015 elle crée la pièce *Chez Valentina* autour du travail de l'artiste photographe Evi Keller. Parallèlement à ces travaux de composition, Irina Prieto Botella développe une carrière comme pianiste et chanteuse dans des groupes de jazz, ska et reggae. Elle anime également des ateliers musicaux et des visites guidées au sein de la Philharmonie de Paris – Cité de la Musique, en tant que guide-conférencière.

Einat Landais est créatrice de marionnettes.

Après avoir étudié à l'Ecole de cinéma Caméra Obscura en Israël, elle arrive en France en 1990 et apprend la scénographie avec Gilone Brun et Daniel Lemahieu. Parallèlement, Thierry François lui enseigne la création de masques. Lors d'un séjour en Indonésie en 1997 pour une production de la Cie *l'Entreprise* de François Cervantes, elle découvre le monde de la marionnette. De retour en France, elle suit une formation au Théâtre aux Mains Nues, dirigée par Alain Recoing. Depuis lors, elle conçoit et réalise des marionnettes, des masques et des décors pour différentes compagnies parmi lesquelles : Les Anges au Plafond, le Théâtre Sans Toit, Théâtre de la Marionnette à Paris, la Fabrique des Arts d'à Côté, Cie Voix-Off (Damien Bouvet), Cie Trois-six-trente (Bérangère Vantusso), Guillaume Vincent (Metteur en scène), Paul Deveaux (metteur en scène), etc. En 2006, elle crée la Cie Neshikot avec la comédienne Lital Tyano. Elles montent le spectacle *Adélaïde*, puis *Appartement à Louer* en 2010, pour lesquels elle fait aussi la mise en scène. Parallèlement, elle enseigne la fabrication des marionnettes dans différents cadres, amateurs et professionnels : La Nef, Théâtre aux Mains Nues, ESNAM-Institut.

Charlotte Gaudelus est créatrice lumière.

Elle est spécialisée en mise en scène et dramaturgie contemporaine et débute son expérience professionnelle par des stages de mise en scène, avec notamment Ludovic Lagarde et Sandrinne Lanno. Elle vient ensuite sur Paris et commence par devenir assistante à la mise en scène sur des pièces de théâtre comme *Coriolan* mise en scène par Audrey Sourdive. C'est avec Yossi Derhi (régisseur lumière du Point Éphémère) qu'elle débutera vraiment son apprentissage de la lumière. Elle enchaîne ensuite entre les différents lieux théâtraux en tant que technicienne lumière au Théâtre de la Cité Internationale et en tant que régisseuse lumière au Point Éphémère ainsi que sur le *Festival Nous n'irons pas à Avignon*. Elle s'occupe également de la création lumière ainsi que de la régie de plusieurs compagnies notamment la Cie le Dahu dirigée par Maëlle Faucheur (résidences à Mains d'Oeuvres à St-Ouen et l'Enfumeraie au Mans) et la Cie Arte Diem Millénium dirigée par Benjamin Danet.

Sandrine Rozier est créatrice de costumes.

Designer de mode diplômée de l'Institut Français de la Mode, elle a travaillé auprès de Yves Saint Laurent et Dries Van Noten avant de se consacrer à la conception et à la réalisation de costumes ou décors de scène. Elle voyage, récolte et transmet les techniques traditionnelles textiles qu'elle utilise pour créer et teindre au naturel. Elle a conçu les costumes de différents spectacles de théâtre, danse ou cirque notamment avec *Les Arts Sauts*, Martin Schwietzke, Jérôme Thomas, Elsa Wolliaston ou encore *Dédale* à l'Académie Fratellini.

Cécilia Delestre est scénographe-costumière.

Diplômée de l'ENSATT en scénographie, elle dessine également des costumes. Elle travaille principalement pour le théâtre contemporain : Cie Coup de Poker / Guillaume Barbot - Cie Day-for-Night / Anne Monfort - Collectif Le Foyer / Renaud Boutin - Cie La Mandarine Blanche / Alain Batis... Elle assiste également régulièrement Daniel Cendron et Jean-Bernard Scotto, qui l'ont formé à la facture de masques : Opéras de Paris, Opéra de Lyon, Opéra d'Amsterdam, A.R.I.A., Tréteaux de France... Il y a trois ans, elle rencontre Sandrine Rozier, lors d'une formation de teintures naturelles. Avec *Aeterna*, elles signent leur première collaboration.

Fiche technique

Durée approximative : 55 mn sans entracte

Personnel en tournée :

- 2 interprètes : Claire Heggen et Elsa Marquet Lienhart.

- 1 rég lumière : Charlotte Gaudelus / charlottengaudelus@yahoo.fr / 06 63 87 50 03

Véhicule pour le transport : 1 voiture

- Loges, accueil et costumes -

Prévoir une loge pour deux personnes: Elle doit être équipée avec chaises, tables de maquillage avec miroir et éclairage. Prévoir également un portant à costume avec cintres. La loge devra également être équipée d'une douche chaude avec une serviette pour chaque interprète. Prévoir également quelques petits grignotages avec eau et boissons chaudes.

Costumes :

Les costumes arriveront propres, mais prévoir un lavage et un séchage avant chaque représentation, si plusieurs représentations sont prévues.

Pas de changement de costumes en cours de spectacle.

- Planning et Personnel -

- Le temps de montage + réglages de la lumière ainsi que le nombre de techniciens nécessaires au bon déroulement du spectacle dépendent des commodités du lieu (gril fixe ou porteuses, génie ou autre moyen de réglage ...)

- De ce fait, merci de nous communiquer au plus vite les plans ainsi que la fiche technique de la salle ainsi que vos horaires et effectifs habituels afin que nous ajustions ensemble le planning ainsi que l'implantation.

Veille de la représentation : Arrivée de la compagnie. Déchargement du décor.

- 2 service de 4h pour l'implantation lumière, le réglage ainsi que l'encodage. (la boîte noire ainsi que le système son devront être installés avant notre arrivée. Possibilité également de faire une pré-implantation de manière à enlever 1 service. A discuter avec le lieu d'accueil).

Personnels demandés :

1 régisseur lumière et 2 électros pour l'implantation et les réglages.

1 régisseur son pour vérifier le système.

1 régisseur plateau en cas de modifications de la boîte noire.

Jour de la représentation : Filage technique et répétition.

- 1 service de 4h pour un filage technique et un filage.

Personnels demandés : 1 régisseur lumière et 1 électro.

Notes : Les interprètes doivent pouvoir bénéficier du plateau 2 heures avant la représentation afin de pouvoir s'échauffer et faire leur mise.

Après la représentation : Démontage du matériel et chargement de la voiture (prévoir 1 heure pour le démontage et le chargement).

Personnels demandés :

1 régisseur lumière.

1 régisseur plateau.

- Lumière -

43 projecteurs + Projecteurs de salle + projecteurs de service + projecteurs lumière coulisse.

43 circuits gradués + 1 circuit pour la salle + 1 circuit pour les services + 1 circuit pour une lumière coulisse.

- 12 PC 1000 W

- 11 découpes :

9 découpes type 614 S

2 découpes type 613 S

- 20 PAR 64

4 PAR 64 CP 60

3 PAR 64 CP 62

13 PAR 64 CP61 ou 52 (voir la hauteur du grill avec le lieu d'accueil).

- Console lumière type Congo

Gélatines : 16 Lee Filters 711 format PAR 64 / 3 Lee Filters 711 format découpe 1000 W / 3 Lee Filters 136 format PC 1000 W / 4 Lee Filters 702 format PC 1000 W / 4 Lee Filters 197 format PC 1000 W / 4 Lee Filters 203 format découpe 1000 W / 2 Lee Filters 203 format PAR / 15 Rosco 119 format PC 1000 W / 11 Rosco format découpe 1000 W.

- Plateau -

Ouverture minimum : 10 mètres (8 mètres de plateau pour le jeu et 1 mètre minimum de pendrillons de chaque côté du plateau).

Profondeur minimum : 9 mètres.

Hauteur sous grill minimum : 5 mètres.

Le sol du plateau doit être recouvert d'un tapis de danse noir.

La boîte noire est une boîte noire à l'italienne avec au minimum 2 rues.

Notes : La compagnie apporte avec elle 2 grandes caisses en plastique de copeaux de bois ignifugé.

Ces copeaux de bois sont répartis en cercle sur la totalité du plateau.

- Son -

Liste du matériel requis :

1 console de mixage de qualité professionnelle analogique ou numérique. 1 lecteur CD professionnel avec fonction auto pause. Un câble mini jack branché à une entrée stéréo de la console.

(pour brancher sortie d'ordinateur).

Câblage en conséquence.

Le système de diffusion actif ou passif sera de qualité professionnelle (Meyer, Nexo, HK, JBL Pro...) et exempt de souffle et de ronflettes. La puissance du système de diffusion sera adaptée proportionnellement à la jauge ainsi qu'au volume de la salle.

RETOURS :

2 haut-parleurs à Cour et à Jardin (en coulisses).

FACE :

2 haut-parleurs à Cour et à Jardin (stéréo).

1 ou 2 subwoofers posés sur le sol à Cour et à Jardin.

Remarque : la régie son se situera à côté de la régie lumière.

Il est important que l'alimentation électrique du son soit séparée de celle de la lumière.

Contact diffusion

Théâtre du Mouvement

9, rue des caillots - 93100 Montreuil

01 48 10 04 47 - info@theatredumouvement.com

Le Théâtre du Mouvement reçoit le soutien pour la formation de la
DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture

www.theatredumouvement.fr

Licence 2-1069686

