

// Dossier de création – 2024

L'APPEL DE PAN

Performance Texte Musique

cie Lycanthrope Théâtre

L'appel de Pan

Performance-Texte-Musique

Au premier siècle de notre ère, un cri déchire l'ancien monde : « le grand Pan est mort ! » 2000 ans plus tard, ce cri résonne encore. Le dieu de l'instinct sauvage envolé, la nature perdait son âme.

La déchirure nous touche au plus près, nous atteint au plus profond. Sax dans le mix, électro, guitare, voix et textes s'engouffrent dans la faille à la recherche de l'énergie "Panique".

Sommes-nous si loin ? Sommes-nous si différents ? Qu'en est-il des « autres manières d'être vivant » ? Dans les frondaisons, d'autres voix pépient, des regards épient.

Dans ce carnet de voyage, telle une élégie post-moderne, un acteur et deux musiciens répercutent l'appel.

Gaëtan Emeraud – Texte/Jeu/Mise en scène

Florent Gross – Composition

Guitare/Clavier/Electro

Sabah Alani – Saxophone alto

Durée : 50 minutes

Jauge : 200

Public : Tout public, à partir de 12 ans

Equipe artistique : basée à Rennes (35)

@Bertrand Cousseau

Note d'intention //

"Saisir l'écho de notre animalité"

Ce récit en cinq épisodes, tel un carnet de voyage, dessine des angles singuliers sur notre rapport à la nature et interroge notre instinct d'animal humain.

La phase de recherche est partie d'un texte de James Hillman, "Pan et le cauchemar". Dans cet essai, le psychologue américain fait dialoguer mythologie et psychologie autour de la figure du dieu Pan. Pan incarne le dieu de la nature sauvage, de l'instinct.

En tant qu'archétype dans la psyché humaine, il incarne ce qui nous ramène à un rapport direct, animal avec la nature. Or, selon lui, si l'homme ne se reconnecte pas avec son animalité, il ne parviendra pas à changer son rapport à l'environnement et aux autres êtres vivants.

Parmi les nombreuses ruptures qui ont jalonné le rapport des humains occidentaux avec la nature, une légende a particulièrement éveillé notre attention : la mort du grand Pan.

Plutarque, lorsqu'il relate au 1er siècle les cris et les larmes qui accompagnèrent l'annonce de cette mort, cherche à rendre tangible la bascule de civilisation qui s'opère à la fin de l'Antiquité. L'apparition du christianisme marque le recul et la disparition des cultes dédiés aux dieux du panthéon grec. La mort du grand Pan symbolise aussi la fin d'un monde où l'on considérerait que la nature avait une âme.

La nature perdant son caractère sacré, l'homme pouvait en disposer sans vergogne... Ce mythe et la nostalgie de Pan parcourent l'ensemble du texte.

Ecriture et jeu //

C'est un texte poétique en vers libres, les élégies antiques portées par les aèdes ont inspiré cette forme. La recherche Texte-Musique se situe entre le théâtre récit et le spoken word.

La forme scénique (en cours de création) mêle des éléments d'un concert et d'une performance. L'interprète par des états de corps subtils cherche des traces d'animalité enfouies, des sons sauvages.

*"Les bruits du monde s'arrêtent
au fond de l'impasse...
D'autres bruissements,
Le rire creux du corbeau,
Le beau corps du chemin,
Un corps creux s'est ouvert."*

Musique //

Les compositions de Florent Gross tissent un fil entremêlé à la voix tout au long de l'œuvre. Elle rythme, ponctue et parfois brouille les pistes. Les différents moyens mis en œuvre – de l'acoustique à l'électronique, de l'improvisation à l'écriture et à la programmation – apparaissent comme les différentes dimensions qui mettent en relief la même idée : l'étrange familiarité de l'animal que nous sommes.

Les improvisations au saxophone de Sabah Alani suggérant la voix libre, instinctuelle de Pan, s'immisce entre les lignes.

Gaëtan Emeraud

Gaëtan Emeraud construit son parcours entre théâtre, chant et écriture. Il joue et met en scène des spectacles depuis une vingtaine d'année avec le Lycanthrope Théâtre ou comme acteur et metteur en scène pour d'autres compagnies (Cie Bakélite, Cie du Roi Zizo, Golmund Théâtre, Bao Acou...). Son univers artistique entre théâtre-récit et aventures transdisciplinaires fait la part belle aux métamorphoses. Métamorphoses des voix et animalité des corps, en dialogue avec des musiciens vers des vibrations sauvages. Son approche s'est forgée dans des allers-retours entre ses expériences de la scène et son travail d'artiste enseignant (D.E Théâtre). Il a enseigné au CRD de Vannes ainsi qu'en formation professionnelle Voix de l'acteur à Ecole du Jeu-Delphine Eliet à Paris.

@Bertrand Cousseau

La voix de l'acteur est un de ses centres de gravité, il rencontre le centre artistique international Roy Hart au début des années 2000, avec lequel il suit plusieurs formations intensives, puis la compagnie Panthéâtre en 2008 avec Enrique Pardo et Linda Wise avec qui il noue un compagnonnage au long cours. Il prend également part au cercle de réflexion de l'Anpad et au laboratoire international du festival Mythe et Théâtre. Avec la Compagnie Bakélite, il collabore avec Olivier Rannou sur la dramaturgie, le jeu d'acteur, et « le montage d'image » en théâtre d'objets (Hostile en janvier 2022).

En 2022, suite à leur collaboration sur Rachmaninov chambre 802, il se lance avec deux musiciens sur un nouveau projet : L'appel de Pan.

Florent Gross

Florent Gross est compositeur. Son univers musical se déploie à travers piano, guitares, musique orchestrale et électronique. Autodidacte, il monte sur scène à la fin des années 1990 en manipulant des claviers dans plusieurs formations post-rock de la région parisienne (Niemeshout, Forfilull, Playdoh). Il s'installe à Grenoble où il fonde, avec Frank Meseguer, un centre d'enseignement des musiques actuelles (MJC Parmentier).

Il entre alors au CRR où il intègre la classe de composition d'Arnaud Petit. Il explore les musiques traditionnelles, contemporaines, improvisées et développe ce qu'il appelle son idiolecte, théorie musicale d'une seule personne, peuplée des fantômes de Debussy, Messiaen, Coltrane, mais aussi de SonicYouth et Nick Drake. Il compose et joue pour le théâtre (compagnie Nono Ière), monte avec Maxime Bélar un ensemble d'improvisation libre, La Loge Horlogère.

@Bertrand Cousseau

En 2013, il s'installe à Rennes, où la rencontre avec Arturo Gervasoni au Pont Supérieur le conduit à imaginer le dispositif Forficule, lui permettant d'articuler avec souplesse différentes pratiques musicales et poétiques au sein de créations unifiées. En 2016, il crée au sein de ce collectif A-hed an hent pièce radiophonique, déclinée en concert au casque.

Fin 2018, il intègre le groupe electronica/post-rock Puzzle Boy (2019 : « Lush Distortions » ; 2022 : « how are you »). Puis c'est l'aventure Rachmaninov chambre 802, concert scénarisé créé avec Gaëtan Emerald pour sept musiciens et un acteur, produit par le Centre Culturel Jacques Duhamel (Vitré), qui explore, entre musique contemporaine, chanson et électro, l'héritage du compositeur russe dans un futur hypothétique. Depuis 2015, il enseigne les musiques actuelles et la MAO au Conservatoire de Vitré Communauté.

Sabah Alani

Sabah Alani est saxophoniste, improvisateur et compositeur. Après avoir suivi des études en cursus classique au conservatoire de Rennes, il poursuit un cursus jazz et musiques improvisées au sein des conservatoires de Brest, Rennes et Montreuil, parallèlement à ses études d'ingénieur. Il participe à des workshops et étudie notamment auprès d'Olivier Benoit, Jacques Di Donato, Stéphane Payen, Amir ElSaffar, Joëlle Léandre, Fabrizio Cassol. A la suite de plusieurs rencontres déterminantes, il passe 3 ans à expérimenter sur la scène varsoivienne, où il intègre le *Warsaw Improvisers Orchestra*, grand ensemble d'improvisation qui rassemble des musiciens issus de différents horizons.

Il participe aux rencontres de musique expérimentale des différents lieux de la capitale polonaise, crée des performances avec des danseurs (collectif *SzurSure*), organise des workshops autour des interactions musique-danse. En 2016, il lance un projet solo où il explore les techniques étendues du saxophone, confrontées aux différents idiomes de son parcours (classique, jazz contemporain, noise, maqam). Il focalise son attention sur les possibilités intrinsèques de l'instrument qu'il envisage comme une extension de sa voix.

@Bertrand Cousseau

En 2017, il enregistre un disque avec le guitariste italien Lucio Tascia et le percussionniste polonais Wojtek Kurek. *Reductions* est paru sur le label portugais Creative Sources. En 2019, il organise une tournée franco-polonaise en Bretagne avec un groupe constitué de 3 musiciens polonais et de 3 français. Ces concerts, soutenus par la ville de Rennes, se poursuivent en Pologne en 2020.

En 2021, il crée le *Dance Orchestra* avec Marzena Krzemińska et Simon Tanguy, danseurs de la compagnie Propagande C. Cette création mêle professionnels et amateurs, danseurs et musiciens, autour d'une partition musicale jouée en live par un quartet et une partition chorégraphique, interprétée par des danseurs.

Lycanthrope Théâtre

Le Lycanthrope Théâtre a été fondé en juillet 2012, autour de la création de H.H métamorphoses. Les activités de la compagnie se partagent entre des temps de recherche, des créations de spectacles et des temps de formation auprès de différents publics. La compagnie sort d'un long hiver de mise en sommeil (2020-2023), pour mieux échafauder et arpenter un nouveaux projet: L'appel de Pan.

Note d'intention artistique :

Le Lycanthrope Théâtre se construit dans des rencontres aux carrefours de plusieurs disciplines: théâtre, écriture, chant, jeu masqué, tango, arts plastiques, musique.

Les premiers projets de la compagnie se sont situés sous le lointain patronage des Métamorphoses d'Ovide. Une source où les mystères des origines s'en remettent à la poésie.

Le jeu sur les métamorphoses déplace les regards, c'est un des ferments de la magie du théâtre : Métamorphoses des voix et des corps, mue des personnages par les masques et les costumes, détournements des objets, transformation de l'espace...

Notre théâtre aime les zones d'ombres, les archétypes, les figures qui peuplent et agitent l'inconscient collectif. Le lycanthrope voit surgir sa nature animale sous la lune, son loup indomptable. Cette énergie sauvage et l'animalité des corps est un vaste champ d'investigation.

Créations de la compagnie :

H.H métamorphose (création janvier 2013) :

D'après le roman Le loup des Steppes de H.Hesse, un spectacle mêlant images, récit, tango et jeu masqué.

La Milonga de l'Hôtel du globe (mai 2013) :

Un spectacle immersif commandé pour les 30 ans du festival régional de L'ADEC 56 (50 comédiens et figurants/350 spectateurs).

Une gueule de loup se reflétait (création janvier 2015) :

Un récit et des musiques originales mis en jeu et en musique par Gaëtan Emeraud et Florent Hellard.

Dans l'œil du regard (Avec le collectif club del pescado work in progress janvier 2017) :

Un spectacle prenant pour point de départ un portrait de Dora Maar par Picasso. Théâtre-image, photos projetées en direct et musique avec la participation de Marion Rampal.

Partenaires de la compagnie :

A ce jour, le Lycanthrope Théâtre a été accueilli en résidence dans les lieux suivants :

Centre Culturel Communautaire (Ploërmel, 56) ; La Paillette (Rennes) ; Centre Artistique International Roy Hart (Malerargues, Cévennes, 30) ; Centre Culturel de l'écusson (Josselin, 56) ; La Petite Scène (Saint-Nolff, 56) ; l'ADEC 56 ; Les Lycéâtrales (Morbihan) ; Printemps Théâtre (Mayenne) ; Studio DTM (Paris, 75) ; Vitré communauté.

Calendrier prévisionnel :

- Avril 2023 : Résidence à La MJC Bréquiny (Rennes) – compositions/agencements texte et musique
- Novembre 2023 : Résidence au centre des arts (Chateaubourg) – Travail du son avec Clément Lemennicier
- Janvier/Février 2024 : Travail avec regard extérieur jeu d'acteur – Direction Cyrille Fricaud
- 19 et 20 janvier 2024 : Travail avec regard extérieur texte et musique – Direction Pierre-François Blanchard
- Avril 2024 : Résidence de création (Vitré Communauté)
- Juin 2024 : Présentation publique de L'appel de Pan, – "Festival La note sensible" – Vitré communauté.

Soutien à la création :

- Vitré communauté – « Festival La note sensible »

INFOS

PRATIQUES

Compagnie : Lycanthrope Théâtre

Répertoire : Performance – Texte – Musique

Texte/Jeu/Mise en scène : Gaëtan Emeraud

Composition/Guitares/Electro : Florent Gross

Saxophone alto : Sabah Alani

Ingénieur son : Clément Lemennicier

Regard extérieur jeu et scénographie : Cyrille Fricaud

Regard extérieur musique : Pierre-François Blanchard

Création lumière : Alan Floch

Crédits photo : Bertrand Cousseau

Chargée de Diffusion/Communication : Agathe Quilbé

Public : Tout public à partir de 12 ans

Durée : 50 min

Lieux envisagés : Salle équipée / Lieu atypique selon possibilités techniques

Plateau : 5m/5m

Montage/balance : 3H

Démontage : 1H

Jauge : 200 personnes

Equipe en tournée : 4 personnes

Fiche technique et financière : Sur demande

Autres frais : Déplacement – 0.35€/km depuis Rennes –
Repas avant ou après la représentation

Contact artistique : Gaëtan Emeraud – 06 68 37 69 89
lycanthrope.theatre@gmail.com

Contact diffusion : Agathe Quilbé – 06 95 99 61 79
lycanthrope.diffusion@gmail.com

Lycanthrope Théâtre – Pôle culturel de Ploërmel—3, rue de Guibourg—56800
Ploërmel

Lycanthrope.theatre@gmail.com- www.lycanthrope-theatre.fr – 06 68 37 69 89
Siret:78909985000016—APE: 9001Z—licence: 2-1058962 et 3-61058963

@Bertrand Cousseau

Contact artistique : Gaëtan Emeraud – 06 68 37 69 89
lycanthrope.theatre@gmail.com

Contact diffusion : Agathe Quilbé – 06 95 99 61 79
lycanthrope.diffusion@gmail.com
