

Trio Cosmos - Polyphonies du monde a cappella

Emilie Souillot Céline Koenig Laurine Arcel

Mise en scène : Olivier Defaÿsse - Scénographie : Eric Fassa

« Mettez les hommes en contact avec le cosmos,
et ils seront en contact les uns avec les autres. »

Kenneth White

Parcours et démarche

Laurine Arcel, Céline Koenig et Émilie Souillot se rencontrent en 2014 au Département Chanson de l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne (ENM).

Elles se découvrent vite un intérêt commun pour les chats en déroute, le camping sauvage, le Golden Record, le film La Belle Verte de Coline Serreau et la lévitation (par beau temps). Cette sensation partagée de venir d'ailleurs les conduit naturellement à créer des personnages de chanteuses polyglottes, réincarnations terriennes des étoiles Altair, Deneb et Véga - bien connues des astronomes comme le Triangle d'Eté, très visible de juin à septembre.

Ainsi naît le Trio Cosmos.

Dès ses débuts, le Trio joue à Lyon et sa région dans des lieux intimistes, jardins, café-concerts et autres petits festivals. Un premier répertoire se constitue, reprises de chants traditionnels du monde, dont certains arrangés par Frédéric Allérat ou Léo Varnet.

En 2016, Olivier Defaÿsse les rejoint pour la mise en scène. Suivent des résidences de recherche, à la Salle des Rancy (Lyon), au Théâtre Théo Argence (Saint-Priest), au Chaudron du Festival en Othe (Aube), à la Ferme de Trielle, Cantal (stage de percussion corporelles avec Leela Petronio), récemment à l'Auditorium de Chaponost (Rhône) et à la Maison des Métallos (Paris, fin août 18). En écho aux temps de création, les concerts et les Escales Célestes permettent d'expérimenter le programme en constante évolution.

Chaque étape de travail nourrit le répertoire, créé dans des allers-retours entre écriture et plateau, à partir d'improvisations ou inspiré d'œuvres pré-existantes, sans préjugé formel. La mise en scène se construit parallèlement à la création musicale, intégrant chorégraphies, jeu, percussions corporelles et interactions avec l'auditoire. Chaque chant est interprété comme un tableau ou une saynète, révélant autant sa musicalité que les personnalités espiègles et joueuses de chaque étoile.

Le chant a cappella, vecteur d'émotions brutes, profondément humaines, donne aux trois interprètes la liberté de s'affranchir avec jubilation de tout cloisonnement entre les genres, les langues et les styles.

D'une mosaïque d'influences s'affirme une réjouissante cohérence esthétique.

Mise en scène

Le spectacle se décline sous deux formes, selon l'espace de représentation et la taille de l'auditoire. Les trois chanteuses ont la liberté de transporter leur magie où bon leur semble, avec audace, naïveté et spontanéité. L'essentiel est de créer un lien intime et singulier avec l'auditoire, quel que soit l'endroit, du café-concert à la rue, des salles de spectacles illuminées aux jardins fleuris.

Les Escales Célestes

Ces impromptus chantés sont à géométrie variable et se jouent partout où l'acoustique le permet, sans contrainte technique, pour un public n'excédant pas une petite centaine de personnes. Des Escales Célestes ont été jouées dans le métro, dans la rue, dans des bars, des salons de coiffure... et même dans un centre commercial (au grand dam du service de sécurité). Le public n'est pas nécessairement prévenu : il s'agit de provoquer une rencontre inattendue et singulière avec l'auditoire. Cette forme est développée lors de la participation de Trio Cosmos aux *Invites de Villeurbanne* en juin 17, puis lors de tournées de bistrots avec le *Festival en Othe* et les *Cosmics Tours* à Lyon (novembre 17).

Les concerts en salle

Ils sont destinés aux théâtres équipés, pour des jauges à partir de 100 spectateurs. La scénographie lumière est conçue par Eric Fassa. Selon l'acoustique du lieu, une légère amplification est nécessaire, pour un confort d'écoute optimum.

La durée du spectacle est d'environ 70mn.

©Olivier Defaysse, Auditorium de Chaponost, mai 18

©Olivier Defaysse, Auditorium de Chaponost, mai 18

©Christelle Thomassin, Colora Galerie, Croix-Rousse Pentec Cosmic Tour, octobre 2017

Répertoire

Créations en cours :

Shapeline (improvisation-danse), Trio Cosmos

Thinking of Leela (Percussions corporelles), Trio Cosmos

L'envol du Cygne, Laurine Arcel, d'après Le Cygne de Camille Saint-Saëns

Migizi, Emilie Souillot, inspiré du chant traditionnel Ojibwe Migizi Honour Song

Descente sur Terre / Retour dans le Cosmos, Laurine Arcel

Chaman, Emilie Souillot

Chants traditionnels :

Ergen Deda, Chant Bulgare

Ederlezi, Chant Rom, arrangement Trio Cosmos

Woza Meli Wami, Chant Zoulou

Alaiki Mini Salam, Chant Algérien, arrangement Adhane Matrone

Watashi, Gérard Gambus, arrangement Léo Varnet

Tu mungu, Lokua Kanza (Swahili)

Balaio, Chant Brésilien, arrangement Jean Kleeb

Autres arrangements :

4'33", John Cage

Les p'tits papiers, Serge Gainsbourg, arrangement Laurine Arcel

Tout le monde veut devenir un cat, Floyd Huddleston/Al Rinker,
paroles françaises Christian Jollet, arrangement Frédéric Allerat

La chasse aux papillons, Georges Brassens,
arrangement de Françoise Thauré

For love ev'ry creature, Henri Purcell

Gesang aus Fingal, Johannes Brahms

Popoff, Benassi/Gualdi, Pagano, arrangement Léo Varnet

Chattanooga Choo Choo, Harry Warren et Mack Gordon,
arrangement Léo Varnet

©Olivier Defaysse, Auditorium de Chaponost, mai 18

Etoiles

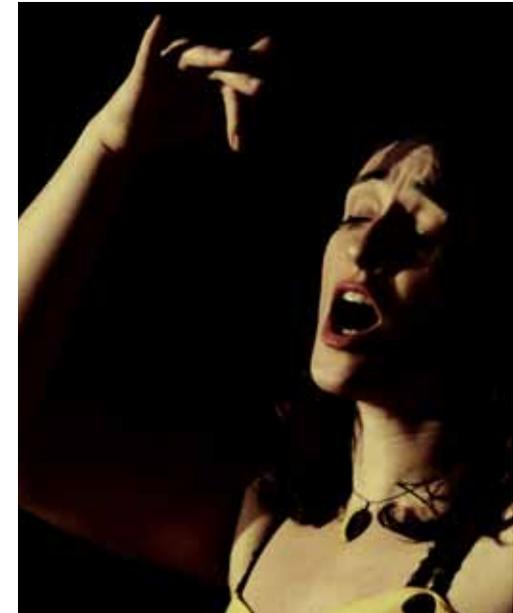
Enfant, **Laurine Arcel** rêve de devenir trapéziste-chanteuse-aventurière-danseuse-étoile. Finalement, elle devient chanteuse de *Deskaya*, groupe de rock alternatif frénétique, pendant 7 ans. Après des études en hypokhâgne, elle invente des contes et les mets en images dans son théâtre d'ombre : *Les Lucarnes Songeuses*. Aujourd'hui, elle poursuit les DEM Chanson et Violoncelle à l'ENM de Villeurbanne. Technique Alexander avec Eulalia Sagarra.

Dans Trio Cosmos, elle est Déneb, l'étoile rouge, la plus brillante de la Constellation du Cygne. Depuis qu'elle a intercepté la sonde voyager, elle trépigne à l'idée de rencontrer les terriens. Elle veut tout comprendre, tout connaître d'eux. Parfois naïve et éparpillée, sa joie de vivre saura tisser des liens sur la planète bleue qui la fait tant rêver.

Après un passage dans le design et la conception mécanique **Céline Koenig** monte l'ensemble DraHouss en 2005 avec six musiciens. Ils créent *Un Cabaret Fanfare à Priori Exceptionnel* : chanson, fanfare et théâtre burlesque. En 2013 elle s'inscrit à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne dans le département Chanson et crée deux autres formations : O Dee Bretelle'S et Trio Cosmos. Cours de chant avec Mireille Antoine, Technique Alexander avec Eulalia Sagarra.

Elle est Véga, l'étoile verte, la plus brillante de la Constellation de la Lyre. Même si elle habite sa part de rêve et de folie, Véga est l'ancrage et le guide des trois belles d'été. Elle doit assurer l'équilibre fragile de leur venue sur terre et se préparer à sa nouvelle fonction qui sera de remplacer prochainement l'étoile polaire dans le ciel des terriens.

Après un Master Recherche en cinéma, **Emilie Souillot** réalise des films documentaires dont *Janoir, une vie à peindre*, pour lequel elle compose et interprète la musique. Assistante du cinéaste Pierre Beccu pour *Regards sur nos assiettes* (sortie en salles 2014). Assistante de Guilhem Lacroux et Olivier Defaÿsse pour la pièce *Car j'ai fait miens les mots des hommes* (2018). DEM chansons, ENM de Villeurbanne. Cours de chant avec Mireille Antoine, Technique Alexander avec Eulalia Sagarra. Fondatrice de l'ensemble Rê, dans lequel elle interprète ses propres compositions.

Altair, l'étoile jaune-à-pois-noirs, est la plus brillante de la Constellation de l'Aigle. Elle croque la vie extra-terrestre à pleine dents depuis des millénaires et malgré les mœurs réservés des terriens elle fera de même avec eux. Elle les bousculera sans doute, mais sa soif de rencontres les ravira.

Equipe

Après un parcours d'acteur, Olivier Defaÿsse se tourne vers la mise en scène et aborde de multiples formes de théâtre musical. Il poursuit sa recherche au sein du *Collectif Arts Mobiles* avec les compositeurs Guilhem Lacroux et Raphaël Poly, depuis 2006 (théâtre, poésie en scène, installations, musique in situ). Il collabore également à la mise en scène de petits ensembles, comme *Faune* (musique psychédélique d'Auvergne), *Patrice Kalla* (conte électro), *Harpalto* (Anaïs Gaudemard et Emmanuel François, pour JM France). Récemment acteur et metteur en scène dans «Car j'ai fait miens les mots des hommes», d'après Patrice Nganang.

Eric Fassa est décorateur, scénographe, éclairagiste
Théâtre : Denis Llorca, Arlette Bonnard, Philippe Vialès, Yves Doncques, François Noury, Christian Dente, Jean-Claude Sachot.
Danse : Andy De Groat, Maité Fossen.
Cirque : Cridacompany, Chanson : C. Biasin, Jur.
Opéra : Festival d'Aix en Provence, Opéra de Lyon
Récemment : «*Instable*» par Nicolas Fraisseau et Christophe Huysman
Hors cadre du spectacle, il mène un travail d'écriture de scénographies nocturnes (Lyon, Fête des Lumières, Toulouse...).

Special guests :

Frédéric Allerat : Arrangement de *Tout le monde veut devenir un cat*
Robbas Biassi-Biassi (photo) : Accompagnement chorégraphique sur *Woza Meli Wami*

Pierre-Yves Loup-Forest : Costumes (en préparation)
Gilles Duroux, Ségolène Patel : Conseil en sonorisation
Christelle Thomassin : photos

Léo Varnet : Arrangements de *Chattanooga Choo Choo*, *Watashi*, *Popoff*
Jérémy Zucchi : Logo, photos

©Christelle Thomassin, Concert sous les étoiles, août 2017

Concerts et actions artistiques pour le jeune public

Le corps comme seul instrument crée d'emblée un rapport intime et direct avec les jeunes spectateurs. Le jeu des interprètes, à travers la voix, la danse, le mime, les percussions corporelles, provoque une écoute singulière.

Ateliers de pratiques proposés par les interprètes de Trio Cosmos

Ils peuvent avoir lieu juste après une représentation, ou se programmer sur plusieurs séances, dans l'établissement scolaire ou dans une salle ad hoc à l'extérieur. Un gymnase ou une salle de musique peuvent convenir. Aucun des jeux ne requiert de pratique musicale préalable, ni de matériel particulier. Ils sont directement inspirés du spectacle, centrés sur la voix et le corps, l'improvisation, la mise en jeu.

Les propositions évoluent pour entrer en résonance avec les projets pédagogiques des enseignants, selon le temps imparti, l'âge des participants. Dossier avec détails des ateliers proposés, répertoire et partitions, sur demande.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

NB : le spectacle ne requiert pas de préparation particulière, il est accessible à tous les publics dès 7/8 ans. En revanche, les professeurs peuvent tirer parti des différents thèmes, musicaux ou autres, pour construire des séquences pédagogiques.

Exemples :

- Les personnages des chanteuses sont des étoiles ré-incarnées : Altair, Véga et Deneb, qui forment le Triangle d'été, particulièrement visible de juin à septembre.

Qu'est-ce qu'une étoile, une galaxie, comment les observer, les reconnaître...

Emission «C'est pas sorcier : les étoiles» :

<https://www.youtube.com/watch?v=FbK-FPwSAFQ>

En région lyonnaise, voir aussi les événements proposés par l'Observatoire de Lyon :

<http://observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/scolaires/>

- Découverte de la voix humaine

Emission «C'est pas sorcier : Voix de fête» : le chant, la voix parlée, les cordes vocales, les résonateurs, les tessitures, les fréquences, les harmoniques...

<https://www.youtube.com/watch?v=seExRSquGBQ>

- Ecoute des langues présentes dans le répertoire. Chaque chant a sa propre histoire, issue d'une culture spécifique, à découvrir. Par exemple, avec des lycéens, on pourra visionner le film Le Temps des Gitans de Emir Kusturica, dans lequel le chant Ederlezi a été arrangé par Goran Bregović.

Partenaires 2016/2017

Festival en Othe / Le Chaudron

- Résidence de création, composition, mise en scène
- concerts, actions artistiques

Tout L'Monde Dehors !

Direction des Evénements de la Ville de Lyon
Organisation du Concert sous les Etoiles

Observatoire de Lyon

Organisation d'événements :
concerts et soirées d'observation
<http://observatoire.univ-lyon1.fr/>

Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

- Apéritif musical, première partie d'Alexis HK
- Résidence de création pour la mise en scène
<http://www.theatrettheoargence-saint-priest.fr/>

Salle des Rancy (Maison Pour Tous), Lyon 3e

- Concert pour tout public en soirée
- Jeune public : concerts et ateliers
<http://www.salledesrancy.com/>

Commeon

- Fédération d'une communauté : les Astronomélobanes
- Programme de mécénat participatif
<https://www.commeon.com/fr/projet/trio-cosmos>

Calendrier

2018

- Fin août : résidence à **La Maison des Métallos**, Paris 11e
- Mars : résidence à l'**Auditorium de Chaponost** (Rhône), puis concert le 24 mai
- **Festival des Pavés**, Lyon 7e, 26 mai

2017

- Résidence au **Chaudron / Festival en Othe**, Auxon, Aube
- Concerts aux Pays d'Othe et d'Armance, dans les «Bistrots de Pays»
- Interventions au Collège de Chaource, à l'EHPAD d'Aix en Othe
- Le **Croix-Rousse Pentes Cosmic Tour** :
Tournée internationale de quartier dans le 1er arrondissement de Lyon
- **Les Invites de Villeurbanne**, série de concerts improvisés dans la ville
- **Concert sous les Etoiles**, Parc de la Visitation, Lyon 5e
- En collaboration avec L'Observatoire de Lyon et le Club d'Astronomie de Lyon Ampère
- Avec le soutien de la Ville de Lyon et TLMD
- Stage « Rythme et Mouvement » dirigé par Leela Petronio, Ferme de Trielle, Cantal
- Résidence au **Théâtre Théo Argence** et concert, Saint-Priest
- Le **Guillotière Cosmic Tour**, Lyon 7e / Salle des Rancy, Lyon 3e / La Source, Desaigne, Ardèche / Eglise de Dargoire, Loire / Le Caveau du Château, Saint-Priest, Rhône

Concerts passés en 2015 et 2016 :

Salle Jeanne D'Arc, Chazay d'Azergues (69), La Boîte à Gants, Lyon 1er, Kotopo, Lyon 1er, Agend'arts, Lyon 4e, Le Clos Suiphon, Lyon 3e, Café-théâtre Ailleurs, Vienne (38), La Valise d'Elise, Lyon 4e, L'Atmosphère, Lyon 1er, Toi Toi Le Zinc (Villeurbanne), Festival Jazz A Cours et à Jardins, St Just, Lyon 5e

...

Eléments techniques

Lieux à partir de 100 spectateurs
Temps d'installation minimum : 2 services

Son

Une légère amplification est nécessaire pour un bon confort acoustique.
Le principe est d'obtenir un son «naturel» : la sonorisation ne doit pas être perceptible.

Demandes

Diffusion salle :

- 1 système de diffusion de qualité professionnelle, de puissance et de directivité adaptées au lieu de la représentation.

Diffusion plateau :

- 2 enceintes sur pieds au lointain
- 2 enceintes sur pieds, situées à jardin et à cour
Les 4 enceintes sont équidistantes pour un son homogène.

Mixage :

- 1 console de bonne qualité, de préférence numérique
Si la console est analogique, merci de prévoir :
- 6 eq 31 bandes (type DM360)
- 3 compresseurs (type DBX160A)
- Moteur d'effets (type M-one) : delay avec tap et reverb. Reverb PCM appréciée.

Matériel compagnie

3 micros «goutte» omnidirectionnels + émetteurs récepteurs

Lumières

Salle graduée. Coulisses : sources discrètes pour accessoires, loges rapides
Scène : Jeu à mémoires, 29 circuits - 40 séquences - lumière de régie
6PC 1 kW - 2 découpes moyennes 1kW PAR ETC 750W
ou PC diff 114 rosco
10 PAR ETC larges - 2 iris - 5 PAR 64 CP61
6 cycliodes ou 18 cycliodes si CYCLORAMA
Puissance min. 40A/Ph.
Feuille de patch et plan de feu fournis.

Pré-implantation demandée.
Régies lumières et son côte à côte.

Contacts et Liens

Tél : +33 6 42 71 61 34

Courriel : contact@trioscosmos.com

artsdelascene premier portail du spectacle vivant
<http://artsdelascene.fr/musique/3632-trio-cosmos>

Extraits du répertoire : <https://soundcloud.com/user-779235656>

Actualités : www.facebook.com/trioscosmos

Vidéos :

<https://www.youtube.com/channel/UCBs3bm2wVQS5WybA1lwpc2A>

Administration

Association Escale Céleste

40 Grande Rue de Vaise

69009 Lyon

Sophie Arnoux, Présidente - Léa Poncet, Trésorière

Siret : 825 207 574 00013

Licence : 2-1100800

Comptabilité

GESpectacle, 10 rue de Vauzelles, 69001 Lyon

©Jérémy Zucchi

*Trio
Cosmos*

Imprimé sur papier recyclé