

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

Trio Cosmos - Polyphonies du monde a cappella

Emilie Souillot Céline Koenig Laurine Arcel

Mise en scène : Olivier Defaÿsse

Démarche

Laurine, Céline et Émilie se rencontrent en 2014 au département chanson de l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.

Elles se découvrent vite un intérêt évident pour les chats en déroute, le camping sauvage, le *Golden Record*, le film *La Belle Verte* de Coline Serreau et la lévitation. Cette sensation commune de venir d'ailleurs les conduit naturellement à créer des personnages de chanteuses polyglottes, réincarnation terrienne des étoiles Altair, Dénéb et Véga (bien connues des astronomes comme le Triangle d'Été, très visible de juin à septembre).

Ainsi naît le **Trio Cosmos**.

Le chant a cappella, vecteur d'émotions brutes, profondément humaines, donne aux trois interprètes la liberté de transporter leur magie où bon leur semble, avec audace, naïveté et spontanéité. L'essentiel est de pouvoir chanter partout et pour tous. Etablir un lien intime et singulier avec l'auditoire, quel que soit le lieu de représentation, du café-concert à la rue, des salles de spectacles illuminées aux jardins fleuris.

La mise en scène se ré-invente dans les espaces traversés, de telle sorte à engager l'écoute et la rencontre. Chaque chant est interprété comme un tableau ou une petite histoire, révélant autant sa musicalité que les personnalités espiègles et joueuses de chaque étoile.

Le répertoire, puisé à la source de chants du monde entier, chanté dans une dizaine de langues, est en permanente évolution. Des compositions personnelles sont en recherche, mêlant naturellement improvisation, danse, percussions corporelles et voix.

©Christelle Thomassin, Concert sous les étoiles, août 2017

Parcours

Dès sa formation, le Trio joue à Lyon et sa région dans des lieux intimistes, jardins, café-concerts et autres petits festivals (*L'Atmosphère, Toi Toi Le Zinc, Festival Jazz A Cours et à Jardins, Fête de la Musique...*). Un premier répertoire se constitue, avec des arrangements de Frédéric Allerat, Léo Varnet, des compositions du Trio et des reprises de chants traditionnels du monde. En 2016, **Olivier Defaÿsse** les rejoint pour la mise en scène. Suivent des résidences de création, à la **Salle des Rancy** en septembre 16 (Lyon 3e) et au **Théâtre Théo Argence** en février 17 (Saint-Priest). Des chorégraphies, incluant des percussions corporelles, se construisent sur certains chants. La scénographie et l'amplification des voix sont mis en chantier.

En écho à cette mise en scène propre aux plateaux équipés, le Trio développe une forme de performance : les *Escapes Célestes*. Des impromptus chantés sont donnés dans des lieux publics, à Lyon et à Grenoble : métro, boutiques, rue, bars, musées... Jamais le public n'est prévenu - parfois des indices sont laissés sur les media sociaux, à l'attention des groupes de spectateurs fidèles. Le principe est toujours le même : provoquer une rencontre inattendue et singulière avec l'auditoire. Les *Escapes Célestes* font partie intégrante de la recherche du Trio Cosmos et nourrissent la création au plateau.

Cette forme est développée lors de la participation du Trio aux **Invites de Villeurbanne** en juin 17.

Août 2017 est fertile : Emilie, Céline, Laurine et Olivier participent au stage «Rythme et Mouvement» dirigé par **Leela Petronio** à la **Ferme de Trielle** (Cantal). Outre une recherche approfondie sur les percussions corporelles, le Trio en profite pour réaliser quelques vidéos dans la Chapelle de Thiézac, sur des chants et percussions improvisés. De retour à Lyon, est organisé l'événement «*Concert sous les Etoiles*», en partenariat avec l'**Observatoire de Lyon** et le **Club d'Astronomie de Lyon Ampère**, avec le soutien de la **Ville de Lyon**. Quatre cent spectateurs sont réunis sous les voutes du **Jardin de la Visitation** (Lyon 5e) pour un concert suivi d'observations du ciel, en compagnie d'astro-physiciens.

Rentrée 17 : fort de ces expériences, le Trio se concentre sur la **création et la recherche** de nouvelles compositions, toujours inspirées par des chants du monde entier.

©Christelle Thomassin, Les Invites de Villeurbanne, juin 2017

Répertoire

Ergen Deda

Chant Bulgare

Migizi Honour Song

Chant Ojibwé (Amérique du Nord)

Woza Meli Wami

Chant Zoulou

Alaiki mini salam

Chant Algérien, arrangement Adnane Matrone

Watashi (Sapporo 76)

Gérard Gambus, arrangement Léo Varnet

Tu mungu

Lokua Kanza (Swahili)

Balaio

Chant Brésilien, arrangement Jean Kleeb

Ederlezi

Chant Rom

Gesang aus Fingal

Johannes Brahms

Les p'tits papiers

Serge Gainsbourg, arrangement Laurine Arcel

For love ev'ry creature

Henri Purcell

Chattanooga Choo Choo

Harry Warren et Mack Gordon, arrangement Léo Varnet

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

Trouble in mind

Richard M. Jones/J.P. Finck

Les représentations sont aussi composées d'improvisations,
inspirées par l'espace de jeu, l'auditoire, les recherches en cours.

©Christelle Thomassin, Les Invites de Villeurbanne, juin 2017

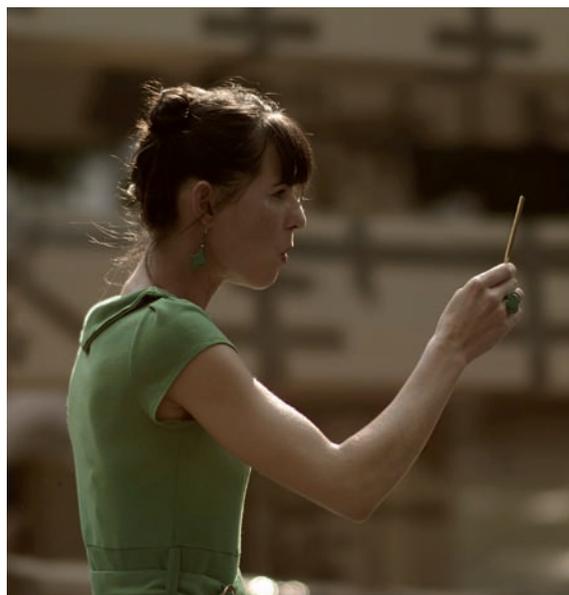
Etoiles

Enfant, **Laurine Arcel** rêve de devenir trapéziste chanteuse aventurière danseuse étoile. Finalement, elle devient la 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 achève les DEM Chanson et Violoncelle à l'ENM de Villeurbanne.

Dans Trio Cosmos, elle est Dénéb, 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 en 2005 avec six musiciens l'ensemble DraHouss. Ils créent *Un Cabaret Fanfare à Priori Exceptionnel* : chanson, fanfare et théâtre burlesque.

En 2013 elle s'inscrit à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne dans le département Chanson et crée deux autres formations : The Bretelle'S et Trio Cosmos.

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.

Adolescente, **Emilie Souillot** interprète le rôle d'Eponine dans la comédie musicale *Les Misérables*, puis celui de Sadia dans *Starmania*. Après un Master Recherche en cinéma, elle réalise des films documentaires : *Histoire(s) de Jazz*, *La Force de Résister*, *Janoir, une vie à peindre*, pour lesquels elle compose et enregistre elle-même la musique. Elle est assistante du documentariste Pierre Beccu pour *Regards sur nos assiettes*.

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 Defaysse** se tourne vers la mise en scène et aborde de multiples formes de théâtre musical. Il poursuit sa recherche notamment 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).

Il rejoint Trio Cosmos en 2016.

©Christelle Thomassin, Résidence au Théâtre Théo Argence, février 2017

©Olivier Defaysse, Résidence au Théâtre Théo Argence, février 2017

Collaborations ponctuelles :

Frédéric Allerat : Arrangement de *Tout le monde veut devenir un cat*

Robbas Biassi-Biassi : Accompagnement chorégraphique sur *Woza Meli Wami*

Ségolène Patel : Conseil en sonorisation

Christelle Thomassin : photos

Léo Varnet : Arrangements de *Chattanooga Choo Choo* et *Watashi*

Jérémy Zucchi : Logo, photos

©Christelle Thomassin, Les Invites de Villeurbanne, juin 2017

Concerts et actions artistiques pour le jeune public

Pendant la saison 16-17, les périodes de résidence à la **Maison pour tous - Salle des Rancy** permettent de rencontrer plusieurs groupes d'enfants, de 7 à 12 ans. Deux concerts et plusieurs séries d'ateliers sont programmés, entre octobre et mars.

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. Le répertoire, affranchi de toute frontière de langue, de culture et d'époque, révèle une évidente universalité.

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 : **Altaïr, Véga et Dénéb**, 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**, avec lequel nous avons un partenariat : <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=seExRSquGBO>

- **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.

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, fourni sur demande.**

©Christelle Thomassin, Guillotière Cosmic Tour, mars 2017

Partenaires pour la saison 16-17

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

- Mise à disposition ponctuelle du plateau avec technique
 - Concert pour tout public en soirée
 - Jeune public : concerts et ateliers
- <http://www.salledesrancy.com/>

Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

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

Observatoire de Lyon

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

Tout L'Monde Dehors !

Direction des Evénements de la Ville de Lyon

- Organisation du Concert sous les Etoiles

Commeon

- Trio Cosmos est présent sur la plateforme pendant un an
- Fédération d'une communauté : les **Astronoméomanes**
 - Programme de mécénat participatif
- <https://www.commeon.com/fr/projet/trio-cosmos>

Calendrier

2017

Automne : Résidence et concerts au Pays de l'Othe, Le Chaudron, Auxon, Aube.

Août

- « **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

- Stage « Rythme et Percussions » dirigé par Leela Petronio, Ferme de Trielle, Cantal

Juin-Juillet

- « **Les Invites de Villeurbanne** », série de concerts improvisés dans la ville
- Eglise de Dargoire, Loire
- Le Caveau du Château, Saint-Priest, Rhône

Mars

- Le Guillotière Cosmic Tour, série de concerts dans des cafés de Lyon 7e
- Salle des Rancy, Lyon 3e - jeune public
- La Source, Desaigne, Ardèche

Février

- Résidence au Théâtre Théo Argence et concert
- Concert à la Salle des Rancy

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, **Toï Toï Le Zinc** (Villeurbanne), **Festival Jazz A Cours et à Jardins**, St Just, Lyon 5e

...

©Christelle Thomassin, Résidence Salle des Rancy, septembre 2016

Éléments techniques

- **Escapes Célestes** : pas de technique

Loge et toilettes à proximité du lieu de représentation.

- **Lieux de petite jauge < 100**

Lumière de scène graduée, plein feux, face et contre-jour

Loge et toilettes, miroir.

Installation : 3h

- **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 «cravatte» omnidirectionnels AKG C417L + émetteurs récepteurs Shure

Lumières

Pour les lieux équipés, un plan de feux est fourni. Pré-montage demandé.

Consoles situées en salle, centrée par rapport à la diffusion

Emplacement de la régie Lumière et Son côte à côte. Lumière discrète.

Contacts et Liens

Tél : +33 6 42 71 61 34

Courriel : contact@trioscosmos.com

Plateformes professionnelles :

Centre des Musiques Traditionnelles Rhône Alpes Auvergne

http://www.cmtra.org/les_acteurs/artistes/386/TRIO_COSMOS

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

Administration

Association Escalé 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*