

LE SOUFFLEUR DE VERRE

JUST US

une lecture-spectacle musicale

JUST US

UNE CONSTELLATION DE TEXTES, CHANSONS, ANECDOTES AUTOUR DE L'UNIVERS DE PATTI SMITH

Avec	Delphine Grept
Musicien	Rémi Aurine-Belloc
Collaborateur artistique	Julien Rocha
Durée estimée	1h à 1h10
Production	Compagnie Le Souffleur de Verre.
Coproduction	Le Caméléon – Pont-du-Château (63)
Résidences	Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique – Saint-Etienne (42)
	Le Caméléon – Pont-du-Château (63)
	Les Abattoirs – Riom (63)
	La Cour des Trois Coquins - Clermont-Ferrand (63).

PATTI SMITH

Traverser l'œuvre de Patti Smith, l'écrivaine et la poétesse, c'est comme s'attabler dans un café, sortir ce qu'on a dans ses poches et écouter les histoires d'une vie. C'est un voyage dans une époque, un road trip sur les traces de ses mythologies intimes et littéraires.

Patti Smith est née en 1946 à Chicago, elle part vivre à New-York en 1967. Son parcours underground a été jalonné de rencontres (les astres semblant s'aligner), Robert Mapplethorpe, William Burroughs, Janis Joplin et tant d'autres... plasticiens, photographes, peintres, poètes, chanteurs, musiciens... ont gravité autour d'elle et elle autour d'eux. Elle est devenue tout autant autrice, dessinatrice, photographe, chanteuse, et une femme engagée. Ses albums révèlent une performeuse critique de la société et sont mus par un onirisme et une radicalité assumée. Sur scène, elle défend cette langue ciselée et personnelle, devient monstre tout en pudeur, passe du lyrisme à la transe. Ses livres, souvent très référencés, nous invitent à partager son regard sensible sur ce qui l'entoure. Elle part d'elle et sublime les petits riens. Elle rend compte d'une routine, d'un quotidien et son écriture les invite à entrer en résonance avec de grands mouvements de pensées. Avec ses carnets de voyages, elle salue les artistes et l'influence de leurs œuvres.

*“ Ce n'est pas si facile d'écrire sur rien.
Je suis certaine que je pourrais écrire indéfiniment sur rien.
Si seulement je n'avais rien à dire.”*

Patti Smith. M. Train.

NOS RÉSIDENCES

Depuis juillet 2020, lors de résidences et laboratoires, nous avons lu, lu et lu... réalisé une plongée dans un univers, celui de Patti Smith. Romans, chansons, documentaires, interviews, photos. Nous avons plongé. Nous avons observé. Son style poétique, sa verve, sa présence scénique (comme une déferlante, une pluie de mots, un crachin au visage) sont des partitions musicales contemporaines. Faites de ruptures jouissives et d'envolées obscures. La direction d'actrice s'en est trouvée teintée : la langue devenant tempo, rythmes, intensités, niveaux sonores, interprétation intranquille.

Nous avons eu une affection particulière pour Just Kids. Son roman autobiographique. Il raconte les débuts d'artiste de Patti Smith, sa rencontre avec le photographe (en devenir) Robert Mapplethorpe. C'est une histoire d'amour, d'éveil créatif. Elle pose un regard sensible d'une infinie tendresse sur les jeunes gens qu'ils étaient. Nous suivons les prémices de cette artiste, elle passe de l'artisanat au mystique, du fragile au sacré, de l'intime à la grande histoire. C'est aussi un roman qui nous parle de résilience, du passage du temps, qui transcende le quotidien pour en faire une œuvre d'art.

*“Si j’écris à propos du passé tout en demeurant simultanément dans le présent,
suis je encore dans le réel ?
Peut-être n’y a-t-il ni passé ni futur,
mais seulement un perpétuel présent qui contient cette trinité du souvenir.”*
Patti Smith. M. Train.

Nous avons fait une plongée dans d'autres oeuvres, dont M.Train et Dévotion.

“J’offre mon monde sur un plateau rempli d’allusions”
Patti Smith. M. Train.

Ces textes, voyages mentaux, voyages réels, histoires de Patti sont si personnels qu'il semble presque impossible d'incarner une Patti Smith à la française. Ce dont nous avons besoin c'est de pratiquer le même chemin qu'elle, laisser infuser en nous sa démarche d'artiste. Nous souhaitons donner au plateau sa place de révélateur. La “démarche Patti Smith” est ce qui nous touche profondément. Nous avons faim de son geste artistique. Faim de son rapport au monde. Son acuité. La manière dont elle relève les anecdotes au rang de fictions. Sa sérénité. Son flegme. Son écoute. Ses obsessions pour le café. Pour les auteurs radicaux, pour les séries télé...

*“Pourquoi écrivons-nous?
Irruption du chœur.
Parce que nous ne pouvons pas simplement vivre.”*
Patti Smith. Dévotion

Notre proposition est aussi musicale, et la guitare de Rémi accompagne cette cartographie de l'intime. Nous voulions écouter Patti Smith la chanteuse. Ses délires imaginaires enfantins, ses autres vies nées dans la pensée et y rencontrer les nôtres... rêves éveillés scénographiés.

Patti Smith, une inspiratrice : Lire encore ses anecdotes sur l'art, la vie, les amis, les voyages, la musique, ses objets égarés sans chercher à trouver de réponse sur l'art, la vie, les amis, les voyages, la musique, les objets égarés.

Une chose se dessine : On se reconnaît en Patti.

“Je est un autre.”
Arthur Rimbaud

SOURCES

Chansons, poésies, essais, romans, notes, nouvelles, photos, journaux intimes, film, (...)

JUST KIDS de Patti Smith

M TRAIN de Patti Smith

DÉVOTION de Patti Smith

TROIS de Patti Smith

GLANEURS DE RÊVES de Patti Smith

CORPS DE PLANE écrits 1970-79 de Patti Smith

LA MER DE CORAIL de Patti Smith

PRÉSAGES D'INNOCENCE de Patti Smith

L'ANNÉE DU SINGE de Patti Smith

PATTI SMITH - Collected Lyrics 1970-2015

Hey Joe / Piss Factory (Single hors album) 1974

Horses 1975

Radio Ethiopia (Patti Smith Group) 1976

Easter (Patti Smith Group) 1978

Wave (Patti Smith Group) 1979

Dream of Life 1988

Gone Again 1996

Peace and Noise 1997

Gung Ho 2000

Land (1975-2002) (Compilation) 2002

Trampin' 2004

Twelve (Album de reprises) 2007

Outside Society (Compilation) 2011

Banga 2012

PATTI SMITH DREAM OF LIFE un film de Steven Sebring 2008

Arthur Rimbaud - *Illuminations*

Charles Baudelaire - *Spleen de Paris*

L'ÉQUIPE

Delphine Grept, comédienne.

Après l'obtention d'un baccalauréat littéraire option cinéma-audio-visuel et d'une licence d'anglais LLCE, Delphine Grept acquiert les techniques vocales théâtrales auprès de Nicole Bouille, et développe les techniques de l'acteur avec Luc Blanchard, et Christian Dupont du Théâtre du Soleil. Elle diversifie cette formation par des stages qui l'amènent à appréhender la danse contemporaine avec Christophe Delachaux –danseur chez Jean-Claude Gallotta, et la compagnie Poplité. Elle s'initie également au tango avec Maryse LeBouill. Cette recherche de l'expression liée au corps l'entraîne à aborder le mime corporel sous la direction de Thomas Leabhart. C'est tout naturellement qu'elle étend ce registre à celui du clown avec la compagnie Le Laskar Théâtre et Florence Bernard de la Compagnie La Lune Rouge. Elle enrichit sa palette artistique en y adjoignant le soundpainting dispensé par Eric Chapelle.

Elle a collaboré avec les compagnies Dédale, L'Eukaryote, Les Obstinés, Lalumi-R, Parole en acte. Elle travaille régulièrement avec la Cie Le Souffleur de Verre depuis 2011, *Angels in America Quatuor*, *Aglaé au pays des malices et des merveilles*, *Oliver*, *Étiquettes* ; elle est également assistante sur des créations, donne de nombreux ateliers et mène des actions de médiation pour la compagnie. Elle théâtralise de nombreuses lectures-spectacle, Du plus loin qu'il m'en souviennne, Carnet de voyage, Festival Mots en scène... Elle participe également aux créations de Gare à l'Art! depuis 2011, *Bye Bye*, *Conseils pour une jeune épouse*, *Nos plumes ce sont des pierres*.

Depuis 2012, elle participe à des laboratoires de recherche et de réflexion artistique : Les grands penseurs du théâtre, 2012 ; Le geste et le mouvement, 2014 ; Le jeu de l'acteur dans l'image, 2015 ; Belle bête, 2016 ; La présence, 2017 ; Terrain de friche, la filmographie de Patrick Dewaere, 2018 ; Chantier/dialogue : Théâtre de Romette, 2018 ; Sisterhood, l'univers de Patti Smith, 2020 ; Just her, autour des écrits de Patti Smith, 2021, Just us, processus créatif inspiré de Patti Smith, 2022.

Julien Rocha, metteur en scène.

Il est co-fondateur en 2003 et co-responsable artistique de la Compagnie Le Souffleur de Verre avec Cédric Veschambre (compagnie associée à la Comédie de Saint-Étienne – CDN (42) jusqu'en juin 2016 et comédien de l'Ensemble artistique jusqu'en 2018. Artiste Associé au Caméléon – Pont-du-Château (63), scène labellisée pour l'émergence et la création en Auvergne-Rhône- Alpes de 2020 à 2023). Il s'est formé au Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand puis à l'École de La Comédie de Saint-Etienne – CDN, auprès notamment de Éric Vigner, Daniel Girard, Jean-Claude Drouot, Serge Tranvouez, Anatoli Vassiliev, Michel Azama, Roland Fichet... Il réalise en 2004 sa première mise en scène *Farder (cacher ce qui peut déplaire)* puis *Vals Dabula* spectacle jeune public, viennent ensuite *Tentative intime*, *Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit ?* (Courteline, Feydeau et Labiche), *Le Songe d'une nuit d'été* (W. Shakespeare) et *Gulliver* (d'après Swift) spectacle jeune public co-mis en scène avec Cédric Veschambre. Julien Rocha écrit depuis 2009 en direction de la jeunesse et mène des travaux de recherche d'écriture auprès des enfants. Il passe commande d'un texte à l'auteure Sabine Revillet sur le principe de l'autofiction, met en scène et interprète *Justin*, théâtre musical et chanté. Il met en scène *Angels in America Quatuor*. (d'après T. Kushner). Avec Cédric Veschambre, il met en scène *Le roi nu* d'Evgueni Schwartz, traduction André Markowicz, en 2013. Il met en espace et interprète la lecture-spectacle *Candide ou le nigaud dans le jardin* d'après Voltaire. Pour La Comédie de Saint-Etienne il met en scène *Enigma Rätsel* d'après Stefano Massini, forme brève destinée aux actions de médiation. Il répond avec Cédric Veschambre en 2014 à la commande de son dispositif "Itinérance" par *Les gens que j'aime* de Sabine Revillet. Il poursuit les propositions jeunes publics, avec *Les Aventures d'Aglaé au pays des malices et des merveilles*, co-écrit avec Sabine Revillet (prix SCAD Avignon 2015). En 2017, il écrit, met en scène et joue *Oliver*, une réécriture contemporaine d'*Oliver Twist* de Charles Dickens. La même année il met en scène *Des Hommes qui tombent* de Marion Aubert, variations autour de Notre-Dame-des-fleurs de Jean Genet. En 2020 il met en scène une proposition jeune public *Neverland (jamais-jamais)*, librement inspiré de *Peter Pan* de J. M. Barrie. 2021 *Surexpositions (Patrick Dewaere)* commandé à Marion Aubert. Il joue dans *Étiquettes* co-écrit avec Sabine Revillet (texte édité aux éditions Koïné). 2023, il écrit et met en scène *Fake* pièce pour adolescents.

Rémi Aurine-Belloc, guitariste, interprète.

Rémi Aurine-Belloc multiplie les expériences musicales en privilégiant les projets pluridisciplinaires autour de la musique instrumentale et de l'art contemporain. Membre depuis 2004 du groupe de post-rock instrumental Kafka, en tant que guitariste et percussionniste, Rémi Aurine-Belloc participe à la composition et à l'enregistrement des trois premiers albums : *Kafka* en 2004, *O* en 2007, *Geografia* en 2010. Il compose la bande son de *L'Architecte*, film d'animation créé en collaboration avec Marc Bauer, artiste plasticien suisse. Ce projet a notamment été présenté en 2013 à Art Basel, à L'Arsenal de Metz, au Centre Culturel Suisse de Paris, et à l'Institut Français de Valence. La dernière création du groupe consiste en l'adaptation de la bande dessinée *La longue marche des éléphants*, écrite par Nicolas Dumontheuil et Troubs. Par ailleurs, dans le cadre du groupe Kafka, Rémi Aurine-Belloc collabore avec de nombreux artistes tels que Cyril Atef et Vincent Segal du groupe Bumcello pour *Le Projet K-Haut* (rock expérimental), Benjamin de la Fuente pour *Return / A la source* (musique contemporaine), Jonathan Pontier et l'orchestre Ars Nova pour *Akouariom* (musique contemporaine), et Yan Raballand pour la création chorégraphique *Vertiges* (danse contemporaine).

Parallèlement, Rémi Aurine-Belloc contribue individuellement à de nombreux projets artistiques autour de la danse contemporaine et l'art contemporain. Il a notamment travaillé avec le chorégraphe Frank Micheletti (compagnie Kubilai Khan Investigations), pour qui il compose et interprète la musique pour deux créations : *Espaço contra tempo* (2010) et *Archipelago* (2011). Suite à leur rencontre à la villa Kujoyama en 2009, Romain Kronenberg lui propose d'interpréter la musique de la performance *Face the music* sur une installation d'Alex Katz et une chorégraphie imaginée par Hervé Robbe à la Galerie Thaddaeus Ropac en 2011 ainsi que la musique de son film *Marcher puis disparaître* à la Gaité Lyrique en 2015.

En 2013, il participe, en tant que compositeur, au programme « Prototype 1 » encadré par Hervé Robbe à l'abbaye de Royaumont. Il y rencontre les chorégraphes Caroline Grosjean (compagnie Pièces Détachées) et Mathieu Heyraud (compagnie R/Ô). S'en est suivi plusieurs collaborations, *Diptyque* (2015), *Exit 87* (2018) et *Théâtre* (2021), spectacles chorégraphiques pour lesquels il composera et interprétera sur scène la musique.

Rémi Aurine-Belloc participe également à des projets musicaux très divers, tels que l'interprétation de *The Usual Dance Towards the Other Flight to What is not* composé par Fred Frith pour quatre guitares électriques (2009). Parallèlement à ses activités artistiques, Rémi Aurine-Belloc enseigne les percussions classiques et la batterie depuis 2006.

LA COMPAGNIE

La Compagnie Le Souffleur de Verre a vu le jour en Auvergne en juillet 2003. Sa responsabilité artistique est assumée par Julien Rocha et Cédric Veschambre, à la fois metteurs en scène et acteurs. Avec leur univers singulier et complémentaire, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une place importante à l'écriture contemporaine et au travail de direction d'acteur. Leur travail artistique est mené en parallèle avec celui du territoire dont les actions auprès de la jeunesse. En résidence à Cournon d'Auvergne 2004/11, à Monistrol sur Loire 2012/15, associée à la Comédie de Saint-Étienne 2013/16, Artiste Associée et responsable de l'École du jeune spectateur au Caméléon à Pont-du-Chateau, scène labellisée pour l'émergence et la création en Auvergne-Rhône-Alpes 2020/23 et conventionnée avec la Ville de Clermont-Ferrand pour son projet artistique actuel.

« Tendre vers un théâtre citoyen. Déployer ainsi des problématiques qui appartiennent au monde et faire du plateau un lieu de l'écrit, un lieu de parole et un lieu de plaisir qui s'adresse à tous. Un théâtre épique où l'acteur est créateur d'images. Un théâtre qui. cultive l'étrangeté. Sans vouloir inquiéter, il ne se satisfait jamais de rassurer le public. »

Julien Rocha & Cédric Veschambre

CALENDRIER

Résidences et laboratoires

06 au 11 juillet 2020	Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique / Saint- Etienne (42)
12 au 17 avril 2021	Le Caméléon, scène conventionnée à l'émergence / Pont-du-Château (63)
11 et 17 juillet 2021	Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique / Saint- Etienne (42) - improvisation en public "Instantanés"
24 au 29 janvier 2022	Les Abattoirs / Riom (63) - concert en public
29 novembre au 4 décembre 2022	La Cour des Trois Coquins - scène vivante / Clermont- Ferrand (63)

Résidences 26 / 27 *en cours de recherche*

Responsables artistiques

Julien Rocha 06 61 19 39 35
julien.rocha63@gmail.com
Cédric Veschambre 06 63 07 46 44
cedric.veschambre@gmail.com

Administration de production

Cédric Veschambre 07 86 55 81 26

ciesouffleur@hotmail.com

Compagnie Le Souffleur de Verre
36 rue de Blanzat
63100 Clermont-Ferrand

souffleurdeverre.fr

Crédits

Identité visuelle et logo Compagnie Souffleur de Verre © Ben Gibert
www.bengibert.com

La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée
avec le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et la Ville de Clermont-Ferrand.