Aubrac EXPRESS

ATTENTION AUX DÉPARTS

LA COMPAGNIE GERARD GERARD

ALEXANDRE MOISESCOT

MAUD PAYEN - THÉO SANSON - DAVID CODINA

PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE · Occitanie · Fédérations Départementales · Aveyron · Département Hérault · Adami · SPEDIDAM · L'ESSIEU du BATUT · IUT · Eurek'bat · Le Mans Métropole · Sévérac · COMPAGNIE OFF

Une création de la Compagnie Gérard Gérard,
à l'initiative d'Eurek'Art et dédiée à Michaël Filler.

Mise-en-scène et Dramaturgie : Alexandre Moisescot.

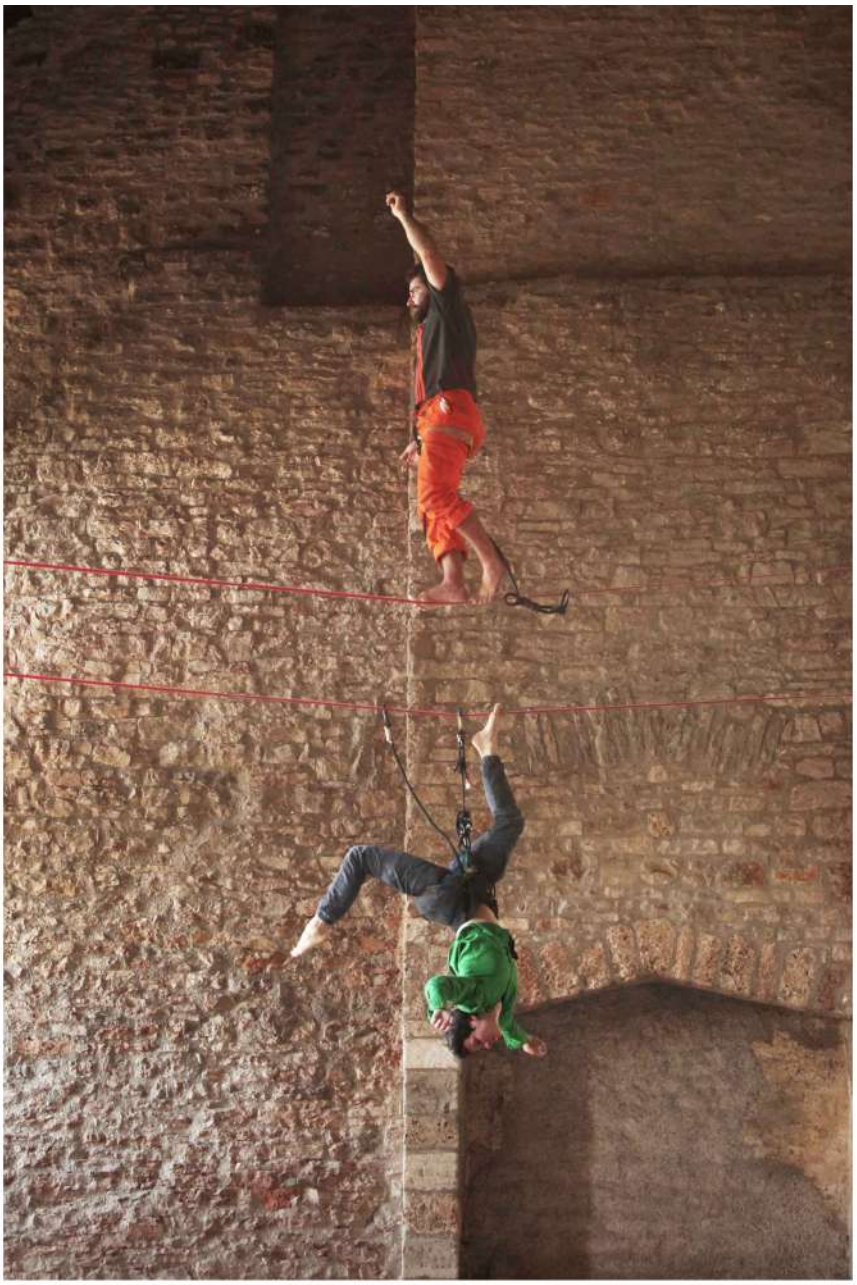
Ecriture et Interprétation : Maud Payen, Théo Sanson, David Codina et Alexandre Moisescot.

Régie et Regard : Morgan Romagny. Création sonore : Michaël Filler et David Codina.

Apprentie : Paloma Lévy-Adam.

Co-Productions : Eurek'Art, La Ville du Mans et le Plongeoir - Cité du Cirque et la Ville de Séverac.

Avec le soutien de La DRAC Occitanie, La Région Occitanie et le service Patrimoine et Inventaire, Le Département des Pyrénées Orientales, Le Département de l'Aveyron, Le Département de l'Hérault, Le Parc Naturel Région Grands Causses Aveyron, La Cie OFF et le Point H^UT à St Pierre des Corps, L'Essieu du Batut à Murols, Le LIT à Rivesaltes ; ainsi que l'Université Paul Valéry de Montpellier, l'I.U.T. de Béziers, Le SARDO - Archives Nationales de la SNCF, Le Collège Joffre à Rivesaltes, Le Lycée Jean Moulin à Béziers, La CREF Jean Gailhac à Béziers, La MJC de Béziers... sans oublier Le Comité Pluraliste, L'AMIGA, Le Domaine de Joncels, la CGT Cheminot et bien entendu Jean-Claude Gayssot !



LIGNES

Le dispositif scénique est simple. Il est construit autour de deux SLACKLINES rouges, tendues l'une au-dessus de l'autre, rappelant l'image des deux rails constituant la Voie Ferrée. D'autres cordages noirs y sont rattachés, clin d'œil à la Toile d'Araignée que forme la caténaire sur certains tronçons. Une roue-cyr blanche y est suspendue, utilisée de manière détournée, comme un compartiment, un outil, un projecteur, un train fou...

GENESE

Sortis de l'Ecole du Théâtre National de Chaillot, nous avons fondé la Cie Gérard Gérard en 2006.

Depuis toujours fascinés par le monde ferroviaire, nous avons fait une rencontre fondamentale qui a marqué au fer rouge notre regard sur le train : celle de notre ami disparu, Wladyslaw Znorko, fondateur de la Gare Franche et directeur du Cosmos Kolej à Marseille, défenseur du train Corail, capitaine ferrovipathe, amateur de cornichons et de chemins de traverse. C'est à lui que nous souhaitons dédier ce projet.

Monsieur,

je suis au regret de vous informer que le train en formica orange qui fonce tête baissée entre deux grillages ne me convient pas du tout. (…) Pouvez-vous s'il-vous-plaît nous restituer les locomotives noir et rouge (parfois vert) que vous nous avez confisquées en mille neuf cent soixante quatorze. Car ces trains, voyez-vous, appellent la fanfare, les jeunes filles, le vin blanc et, pourquoi pas, l'œuf dur.

Ce sont, bien souvent, les trains du bonheur.

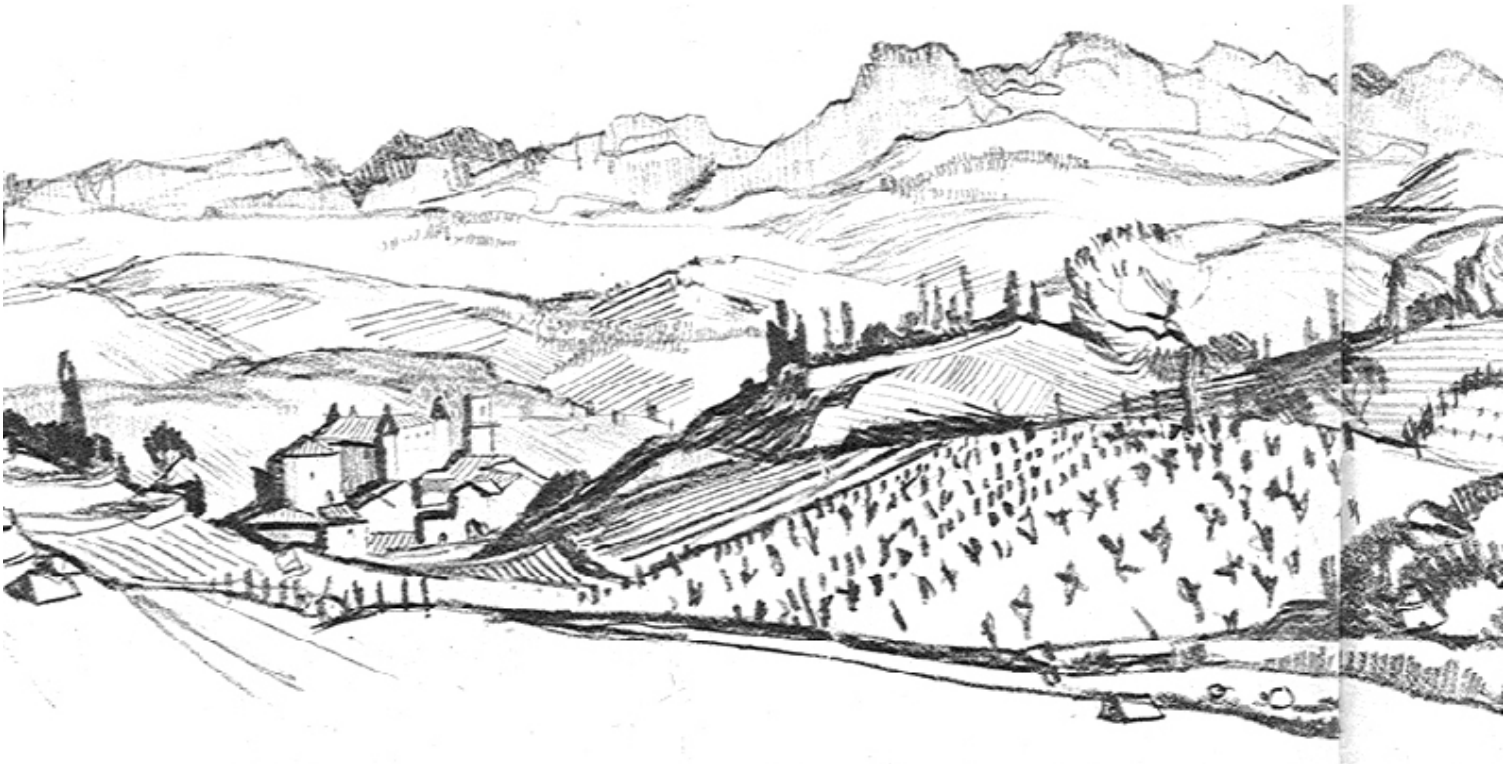
Wladyslaw Znorko, « Lettre au Chef des Trains » - 1993

SUJET

La première ligne électrifiée de France est longue de 277 km, plusieurs fois fermée puis ré-ouverte, sauvée par des luttes citoyennes. Une ligne deux fois moins rapide que l'A75… mais dont le trajet coûte 1 euro ! Un symbole ? Une ligne reconnue comme l'une des plus belles d'Europe (The Guardian), traversant des territoires souvent enclavés, inscrits au patrimoine de l'UNESCO et composant un panel à la diversité troublante : soleil méditerranéen du Biterrois, vivacité languedocienne de la Vallée de l'Orb, saisissante splendeur des Causses, aridité du Larzac, surprises des Lozères tout en contrastes, force indicible de l'Aubrac et toute la puissance de la Margeride avant les terres de St Chély d'Apcher (usine ArcelorMittal) et de St Flour (Viaduc de Garabit). Une ligne au cœur du réseau FRET européen qui incarne l'enjeu essentiel d'un transport de marchandises enfin (ou de nouveau) plus écologique. Cette ligne à maints égards historique est en passe de devenir symbole d'avenir, venant d'être reconnue « Train d'équilibre du Territoire », le 18 mars 2022. Notre mission est d'en faire sentir la force, l'histoire, l'horizon et la poésie.

PROBLEMATIQUE

Comment mettre en valeur et en partage cette ligne ? Révéler son identité ? Lui donner un visage ?
Comment dévoiler ce patrimoine à la fois matériel et immatériel... et le projeter vers l'avenir ? Comment proposer une expérience artistique qui puisse révéler son histoire, sa beauté et les enjeux qu'elle incarne ? Comment poursuivre la mobilisation (étymologiquement : la mise en mouvement) autour de ce symbole du voyage et de la traversée ?
Comment inciter les voyageurs à lever la tête et décrocher d'un monde qui mouline à toute allure ?
Comment redonner aux citoyen.ne.s la compréhension et l'amour d'un service public salutaire pour le futur ?
Comment relier les populations à leur Histoire et à leur Avenir, évidemment en partage ?



Michael Filler

Novembre 2021.

Début de l'aventure. En bon Alsacien, tout commence à Béziers par trois verres de blanc et une choucroute. On savait qu'on partait pour plusieurs années d'Aligot, alors fallait faire le plein. T'as pris tes micros, moi mon appareil photo. La première fois qu'on a pris ce train, le soleil se levait sur les grands causses de l'Aveyron. T'as pleuré.

MIKA

Tu étais toujours un peu en avance.

Mais 39 ans, c'est beaucoup trop tôt.

Le 5 mars 2023, tu es parti, sans crier gare, pour une autre destination. Dix ans jour pour jour après Wladyslaw Znorko, notre Maître-Poète en art ferroviaire. Depuis, je me sens comme abandonné sur un quai, avec ta valise à mes pieds et ton harmonica bizarrement dans ma poche.

Ce spectacle est pour toi.

Bon voyage, mon frère.

THEÂTRE DOCUMENTAIRE

C'est la première fois que la Cie Gérard Gérard façonne une forme spectaculaire résolument documentaire. L''écriture s'est appuyée sur un an et demi de travail de territoire, d'enquête, d'entretiens, de numérisation d'archives, de voyages, de rencontres, d'assemblées générales. Chaque étape nous ramenaient son lot de dates, d'anecdotes, de petites et de grandes histoires. Peu à peu, nous tâchions de comprendre le monde ferroviaire et l'identité des territoires de la Ligne.

«Calme, immobile,
Dans le petit pré tranquille,
au long de la ligne,
c'est une vache qui rumine.

Pour tant de vaches qui regardèrent
Passer des chemins de fer,
Il convient aussi que l'on sache
Il y a des locomotives qui regardent les vaches.»

Franc-Nohain

Cette aventure est pour la compagnie l'occasion d'**UNE DOUBLE CREATION** : une application mobile artistique et un spectacle pluridisciplinaire pour l'espace public et les lieux non-dédiés.

La Cie Gérard Gérard est accompagnée par EUREK'ART sur ces 2 volets et est également Artiste Associée sur l'ensemble du vaste projet de cette structure occitane nomade, mêlant travail de territoire et programmation, le tout fonctionnant par tronçon (Biterrois en 2022, Aveyron en 2023, Lozère en 2024 et Cantal en 2025). La Cie a ainsi mené à leurs côtés une année de MEDIATION avec de nombreuses structures à Béziers.

Le VIRTUEL : L'APPLI

Il faut imaginer un travail qui s'ancre dans le documentaire (historique, journalistique, sociologique, géolo- gique) et transforme cette matière première en une œuvre d'art pensée comme un une ligne avec ses stations, une carte ferroviaire. Cette ligne étant tout à la fois symbole de passé et d'avenir, notre application se veut innovante mais gardant dans son esthétique un aspect un rien nostalgique inspiré du magazine «La Vie du Rail» des années 60. Le ton global se veut tendre, parfois noble, parfois amusé. Humain, il est souvent incarné dans l'écriture comme dans le son.
L'application sera hybride, comportant un socle de contenus embarqués (hors réseau) ainsi que des contenus accessibles via une connexion à un serveur (avec réseau) - présenté de manière claire et non intrusive pour l'utilisateur. trice. Le contenu global se veut non exhaustif mais néanmoins complet et cohérent. Les medias prédominants seront le son (conçu pour l'écoute au casque), la photographie, le dessin, le texte et la dynamique de navigation. L'utilisation de la vidéo sera drastiquement faible. Les éléments visuels sont, une fois n'est pas coutume, volontairement moins riches afin que l'usager.e soit invité.e à lever la tête pour s'imprégner de la Ligne. Majoritairement photographique, typographique, cartographique et graphique, le visuel s'approchera d'un travail de dessin et de peinture. Le GIF en sera une composante agréablement désuète mais réinventée.

Le VIVANT : Le POP-UP

Ce spectacle est à imaginer en relation avec l'appli, comme un déploiement... un livre d'enfant.
Le nom fait référence aux livres animés (ou livres à systèmes) mais a aussi une résonance dans le langage web. Il s'agit d'un moment poétique où l'on donne vie en grand et en vivant à ce que l'appli contiendra en petit et en virtuel. Le spectacle constitue l'autre face de notre création et permet de retrouver de la convivialité et du rêve, en contre-point d'une navigation forcément solitaire de l'application. L'accent sera mis sur l'humain à travers la mise en jeu de voix et de visages de cheminots et de personnes qui ont bâti et contribué à sauver cette ligne.

Cette création mêle voltige, théâtre, performance, cirque, danse et musique live. Elle s'imagine comme une immersion dans les différentes Vies de la Ligne (ouverture, électrification, mines, fermetures, réouvertures, accidents, futur). Elle témoigne des identités des territoires et des paysages que la ligne relie et a pour objectif de lui donner une voix. La scénographie est simple, composée de lignes doubles tendues, évoquant les rails du chemin de fer. Quelques linges...

En son cœur, plusieurs artistes aux disciplines distinctes, dont certains travaillent ensemble pour la première fois. Un acteur (Alexandre Moisescot) est en son centre, au niveau du public, il est le lien, le conteur, le chef de gare. Montant, descendant et dansant, la voltigeuse Maud Payen joue de tous les registres et de toutes les verticales. notre Verticale. Pour l'Horizontal, c'est l'artiste et chercheur Théo Sanson qui en a la charg. Face au public,et déambulant avec son organetto et son accordéon, le musicien David Codina orchestre le tout, accompagné des interviews et sons très contemporains de MIKA.

La partition complexe de cet ensemble participe d'une image générale puissante et fragile, métaphore de la ligne, déclinée en séquences poétiques, qu'elles soient émouvantes, drôles, inclusives ou complètement oniriques. L'ensemble donne corps aux voix et aux visages de cheminots et d'acteurs de la ligne, donnant lieu à une symphonie visuelle. Le dispositif scénique est pensé pour être léger et extensible, s'adaptant ainsi à différents types d'espaces pour les investir et les transformer en gares.

DES VOIX ...//... DES VOIES

Une composante-clé du spectacle est le montage et l'agencement toujours délicat des différentes voix enregistrées lors des entretiens menés avec MiKA, ses micros Chops et son enregistreur Nagra. Ces paroles et ces textures sont identifiées, nommées, enrichissant la distribution de "personnages" réels, emblématiques de la Ligne : l'ancien ministre Jean-Claude Gayssot, le militant Jacky Tello, l'élue du Cantal Patricia Rochès, l'irlandais Feargal et ses enfants, le cheminot-vigneron Eric Pailles, les jeunes Jérémy et Antoine, le syndicaliste Olivier Falzon...

L'EQUIPE AU PLATEAU

Alexandre Moisescot -- comédien / metteur en scène / réalisateur

En 2006, il co-fonde la Cie Gérard Gérard dont il est aujourd'hui directeur artistique. C'est avec cette troupe, basée à Rivesaltes {et en charge d'un théâtre : le LIT}, qu'il dirige, écrit, produit et interprète ses créations souvent dédiés aux espaces publics, mais également à la salle, au cinéma et aux arts numériques.

Il participe aux exactions d'un certain nombre d'artistes comme le Théâtre de l'Unité, Rhapsodies Nomades, CasseGueule, la Cie Cacahuète, les MoustachuEs... et la dernière création de Wladyslaw Znorko (Cosmos Kolej).

De 2012 à 2020, il est en résidence permanente à La Générale (Paris) et s'y active avec bonheur.

En 2015, après plusieurs courts métrages primés, il s'inspire de «La Divine Comédie» pour réaliser son premier long métrage, «Sans Déconner». Il a reçu le Prix National Passeurs d'Images pour son travail d'atelier en milieu rural.

En 2018, il est « curator » (directeur artistique) du Good Chance Theater (UK) et artiste associé au Musée National de l'Immigration à Paris, intervenant auprès de 700 réfugiés. Il intervient depuis 2018 auprès de la PJJ en milieu carcéral, notamment pour des mineurs. Il a, 7 ans durant, été intervenant pour le CDN de Nanterre Amandiers.

En 2021, il reçoit le Prix Label Rue avec Chloé Desfachelle pour leur création «Johnny, un poème». En 2022, ils sont ensemble boursiers SACD « Ecrire pour la Rue » et commencent un vaste projet sur la viande pour 2024.

Maud Payen -- danseuse / voltigeuse / chorégraphe

Elle pose comme valeur centrale la liberté d'expérimentation et travaille au corps son expression libre et singulière. Au travers de la danse voltige (technique encordée en harnais), elle accède à la dimension du corps en vol. L'univers du théâtre, du cirque actuel, de la capoeira, du yoga, des danses hip hop et butô qui l'inspirent. Les relations du corps en mouvement à la musique, à l'espace in situ et aux publics sont des enjeux qui l'animent.

Maud est chorégraphe et co-directrice de la Cie Concordance depuis 2007 en collaboration avec Adil Kaced. Ils ont créé ensemble «Obstiné.e.s» en 2021, «Bug n'buzz» en 2016, «Ethiquette» en 2013 et «Le Palabre» en 2007 Elle est directrice artistique de «Obstiné.e.s» et du «Palarbre».

Elle est actuellement interprète dans «Vertikal» de Mourad Merzouki (Cie Kafig)

Elle est assistante chorégraphe de Raphaëlle Boitel dans «Alcione» à l'opéra Comique en 2017, de «La belle Hélène» en 2015 au Chatelêt et dans «Machbeth» à la Scala de Milan en 2012.

Elle a dansé pour Hélène Cathala dans «Marelle», pour Stephane Fratti dans «Vivarium», pour Laura Scozzi dans «Les indes Galantes» et pour Toufik.OI dans «BackEnd».

Elle s'est formée dès son plus jeune âge aux danses contemporaine, contact improvisation et voltige auprès des pédagogues et chorégraphes d'Occitanie et continue via des master class à Paris, Bruxelles ou encore Berlin.

Théo Sanson -- filosophe, performer, ingénieur et danseur

¤ 10 Records du Monde, dont
- -Record de distance au sol 3 fois 370m/500m/600m
- -Record de distance en l'air (highline) 3 fois 150m, 469, 493m
- -Record du monde au-dessus de l'eau (waterline) 359m
- -Record en blindline au sol/au-dessus de l'eau/en l'air (originellement seul en lice)
- -Record du monde en freesolo (sans sécurité) 55m
- -Record du monde en freesolo et en aveugle 18m (toujours seul en lice)

¤ Boursier de la Fondation pour la Vocation (promotion 2013)
¤ Trophée des sports à Grenoble (2014)
¤ Sportif de l'année à la nuit des étoiles (2016)
¤ Quelques Traversées Emblématiques : L'Atomium à Bruxelles 2012 et 2013, Castelton Tower-Rectory (Utah) en 2015, « Thug Mansion » (Utah) en 2015, Spectacle « Sur son 31 » - Nouvel An 2016, « De la rive au rêves » : inauguration des Pontons de Libourne : entre deux bateaux, « Perché là-haut » : traversée entre deux ballons, (Coupe Icare 2016), Hailougou en Chine (800m à 3500m d'altitude), Clip pour « Yogi Tea » par -23°C en chaussures de ski.

David Codina-Bosch -- musicien mutli-instrumentiste / compositeur / inventeur

David est un musicien, compositeur et inventeur né à Gérone. Pianiste et accordéoniste, chercheur de sons, de mouvements dans ces sons, il travaille avec l'héritage de la musique ancienne et écrite en élaborant des systèmes d'harmonies élargis qui permettent d'aller au-delà des barrières de styles.

Il est inventeur d'instruments : organetto, harpes éoliennes, installations, piano préparé...

A Gérone, il fait des études d'accordéon, piano et violon, notamment sous la direction de Lluís Caballeria. Il est actuellement intervenant pour le département de danse contemporaine au CRR de Perpignan.

Il fait partie de plusieurs compagnies en tant que compositeur, créateur d'installations et de machines sonores. Il joue et enregistre avec des artistes de chanson catalane et française, de musique médiévale et d'improvisation.

LIENS

Album photo du spectacle

Teaser vidéo du spectacle

Album des photos d'Alexandre Moisescot pour l'Appli

Site Web de la Cie Gérard Gérard

Création sonore **«Les Chasseurs de Trains»,**
Prix SCAM 2018, réalisée par Michaël Filler

Dossier du projet pluri-annuel d'**EUREK'ART**, principal co-producteur

Vidéo de **Théo Sanson** en performance (record du Monde de slackline)

Site Web de la **Cie Concordance** (Maud Payen)

«Locomotive d'or, aussi riche en pistons,
Aussi chargée d'essieux que de siècles un sépulcre,
Locomotive d'or, croqueuse d'un charbon
Plus fruité, plus juteux que l'est la canne à sucre,
Locomotive d'or,
Sans un soupçon de suie, sans une ombre de lucre
(...)
Locomotive d'or
Tout le monde va descendre dans la gare divine,
Dans la gare divine, le chef de gare est aimé,
Dans la gare divine la locomotive d'or va souffler,
Comme un enfant s'endort.
La locomotive d'or...»

Claude Nougaro

LA COMPAGNIE

GERARD GERARD

La Compagnie Gérard Gérard est un ensemble d'artistes et de techniciens qui travaillent et rêvent ensemble depuis 2006. Elle est installée au L.I.T. à Rivesaltes, dans les Pyrénées Orientales : un lieu de fabrique accueillant des artistes de diverses disciplines en résidence. Gérard Gérard prend ses racines à l'École du Théâtre National de Chaillot, à Paris. Constituée en troupe, elle a fonctionné en collectif jusqu'en 2019 puis confie sa direction artistique à Alexandre Moisescot, co-fondateur.

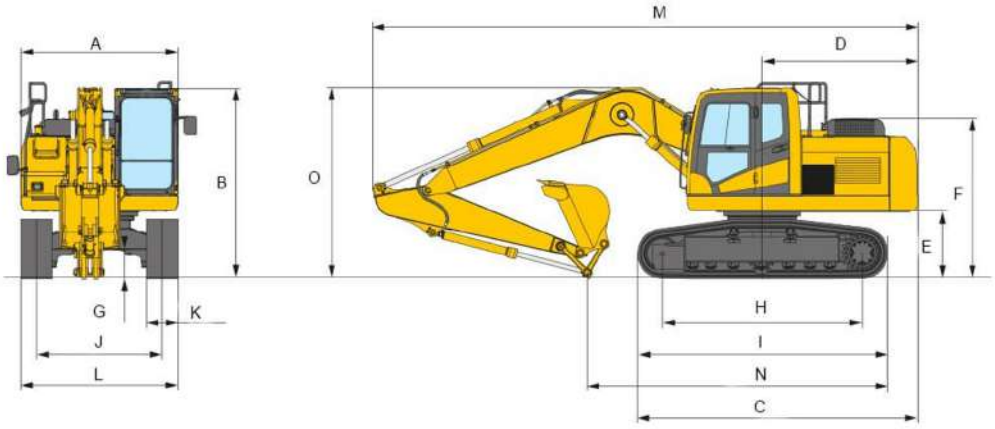
Elle défend un théâtre poétique et physique, populaire, sensible et grinçant. Elle s'évertue à travailler un rapport au public toujours particulier, tenant radicalement aux concepts de surprise, de présent et d'être ensemble. Elle travaille souvent sur des « objets » du quotidien et sujets de société (le smartphone, le train, la viande, Johnny Hallyday…) en passant par un temps long de recherche, de collecte et d'immersion.

Bien que plus fortement identifiée pour son travail dans l'espace public, la CGG aspire à ne jamais se fixer de limite et se frotte à divers terrains artistiques : théâtre de rue ou en salle, installations, déambulations, cinéma, radio, applications mobiles, édition, photographie…

S'ils ont monté plusieurs fois Shakespeare, les Gérard font pour autant preuve d'un goût très prononcé pour la création originale, notamment collective. Gérard Gérard revendique une écriture qui part souvent du plateau pour trouver par le biais d'allers-retours une expression vivante, précise et originale, souvent polymorphe.

La Compagnie développe depuis toujours un travail de terrain. Son activité pédagogique l'amène à travailler avec des acteurs très différents, aussi bien en milieu rural qu'urbain : universités, centres d'accueil, lycées, prisons, instituts, centres de formation, fermes, syndicats, etc.

En 2018, la Compagnie, en charge de la direction artistique du Good Chance Theatre, a notamment travaillé auprès de 700 migrants avec le Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris pendant 6 mois. La CGG donne fréquemment des stages « Zombies » mêlant théâtre et prévention au sujet des smartphones et des addictions au monde virtuel.



Aubrac EXPRESS

ATTENTION AU DÉPART

La Cie Gérard Gérard souhaite remercier ses soutiens, coproducteurs et partenaires :

Eurek'Art
La SNCF
La DRAC Occitanie
La Région Occitanie et son service Patrimoine et Inventaire
Le Département des Pyrénées Orientales
Le Département de l'Aveyron
Le Parc Naturel Région Grands Causses Aveyron
La Ville du Mans et la Cité du Cirque
La Ville de Sévérac d'Aveyron
Le Point H^UT à St Pierre des Corps
L'Essieu du Batut à Murol
Le LIT à Rivesaltes

ainsi que
l'Université Paul Valéry de Montpellier
l'I.U.T. de Béziers
Le SARDO - Archives Nationales de la SNCF
Le Collège Joffre à Rivesaltes
Le Lycée Jean Moulin à Béziers
La CREF Jean Gailhac à Béziers
La MJC de Béziers
mais aussi
Le Comité Pluraliste
L'AMIGA
Le Domaine de Joncels
Et bien entendu Jean-Claude Gayssot

PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE