

Aubrac EXPRESS

LA COMPAGNIE
GERARD
GERARD

Aubrac EXPRESS

EUREKART & GÉRARD GÉRARD

AUBRAC EXPRESS est un projet transversal à la croisée de la valorisation du patrimoine immatériel et matériel que représente La Ligne de L'Aubrac et l'histoire des territoires qu'elle relie,

Ce projet a été imaginé et mené par l'association EUREK'ART depuis fin 2021.

La Cie Gérard Gérard y est artiste associée sur sa globalité, en même temps que partenaire.

EUREK'ART co-produit l'ensemble des activités de la Cie sur la ligne, mais non intégralement.

Afin de répondre aux enjeux de ce projet d'envergure interrégionale, EUREK'ART mène quatre démarches parallèles qui se croisent, se répondent et s'enrichissent mutuellement et auxquelles participent la Compagnie.

- Une dynamique de projets de territoire en Hérault, Aveyron puis Lozère, invitant chaque fois une compagnie à venir travailler en résidence pendant plusieurs semaines autour de la ligne de train et de son histoire, pour créer une forme artistique. La Cie Gérard Gérard est intervenue en 2021 et 2022 dans l'Hérault, donnant de nombreuses actions de médiation et créant le spectacle *Attention aux Départs*.
- Une programmation de spectacles in situ dans les communes le long de la ligne, en été. La Cie Gérard Gérard a dans ce cadre et pour l'instant joué à Séverac d'Aveyron, Joncels, St Flour et Millau.
- La création d'une application numérique portée par la Cie Gérard Gérard, qui sortira en 2025 et est également co-produite par EUREK'ART. Cette application s'appelle aussi *AUBRAC EXPRESS*.
- La production d'une exposition de photographies « Au fil de la ligne » née de la volonté commune de confronter deux regards photographiques, celui d'Alexandre Moisescot, artiste associé au projet, et celui d'Amélie Boyer, photographe au Service Inventaire des Patrimoines de la Région Occitanie.

CONTACT

ciegerardgerard@gmail.com

LA CIE GÉRARD GÉRARD
présente

Aubrac EXPRESS

projet associé à celui d'Eurêk'Art, coproducteur

DISCIPLINE : MULTIMEDIA (WEB ET SPECTACLE)

TYPE D'OEUVRE : ŒUVRE MULTIMEDIA A PLUSIEURS ENTRÉES COMPOSÉE :

- ... D'UNE APPLICATION MOBILE
- ... D'UN SITE WEB DÉDIÉ AUX ARCHIVES DE LA LIGNE
- ... D'UN SPECTACLE
- ... D'UNE EXPOSITION PHOTO

**SUJET : LIGNE SNCF BÉZIERS-NEUSSARGES,
DITE LE TRAIN DES CAUSSES OU LA LIGNE DE L'AUBRAC**

**THEMATIQUE : MOBILITÉ, POÉSIE FERROVIAIRE, SERVICE PUBLIC, DIAGONALE DU VIDE,
DÉSENCLAVEMENT, SAUVEGARDE, ECOLOGIE, PATRIMOINE, VOYAGE**

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 Zhorko, 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.

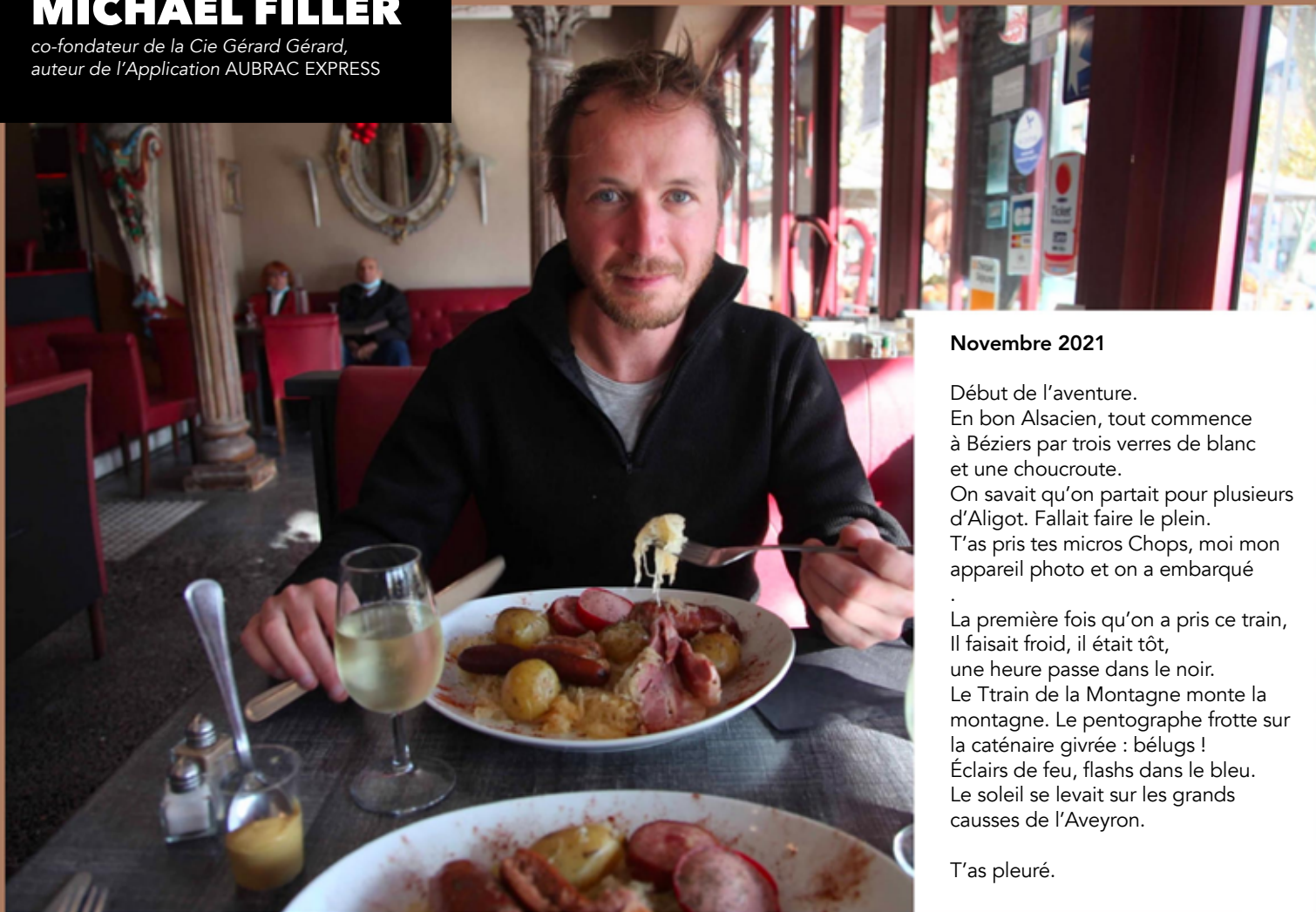
En octobre 2021, ré-ouvrait la Ligne SNCF Béziers-Neussargues, dite La Ligne des Causse. C'est alors que l'association Eurêk'Art nous a proposé de participer à leur projet *AUBRAC EXPRESS* et d'en être associés. Commence ainsi une terrible et passionnante aventure, pour laquelle nous avons dès le début penser longue haleine. Le temps passé, le temps à passer, le temps à imaginer, rêver, s'instruire. Prendre le temps de prendre le temps. Le voyage de Béziers à Neussargues dure 4h50, sur voie unique, avec des pentes allant jusqu'à 33 degrés.

Deux ans de travail, de voyage, de rencontres surtout. Et puis, brutalement, Michaël Filler, co-auteur du projet et co-fondateur de la Compagnie est mort en mars 2023, peu avant ses 40 ans. C'est à lui que nous dédions ce projet qu'il chérissait, et que nous continuons avec son regard au coin du cœur.

MICHAËL FILLER

co-fondateur de la Cie Gérard Gérard,
auteur de l'Application AUBRAC EXPRESS

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 d'Aligot. Fallait faire le plein.

T'as pris tes micros Chops, moi mon appareil photo et on a embarqué

La première fois qu'on a pris ce train, Il faisait froid, il était tôt, une heure passe dans le noir.

Le Ttrain de la Montagne monte la montagne. Le pentographe frotte sur la caténaire givrée : bélugs !

Éclairs de feu, flashes dans le bleu.

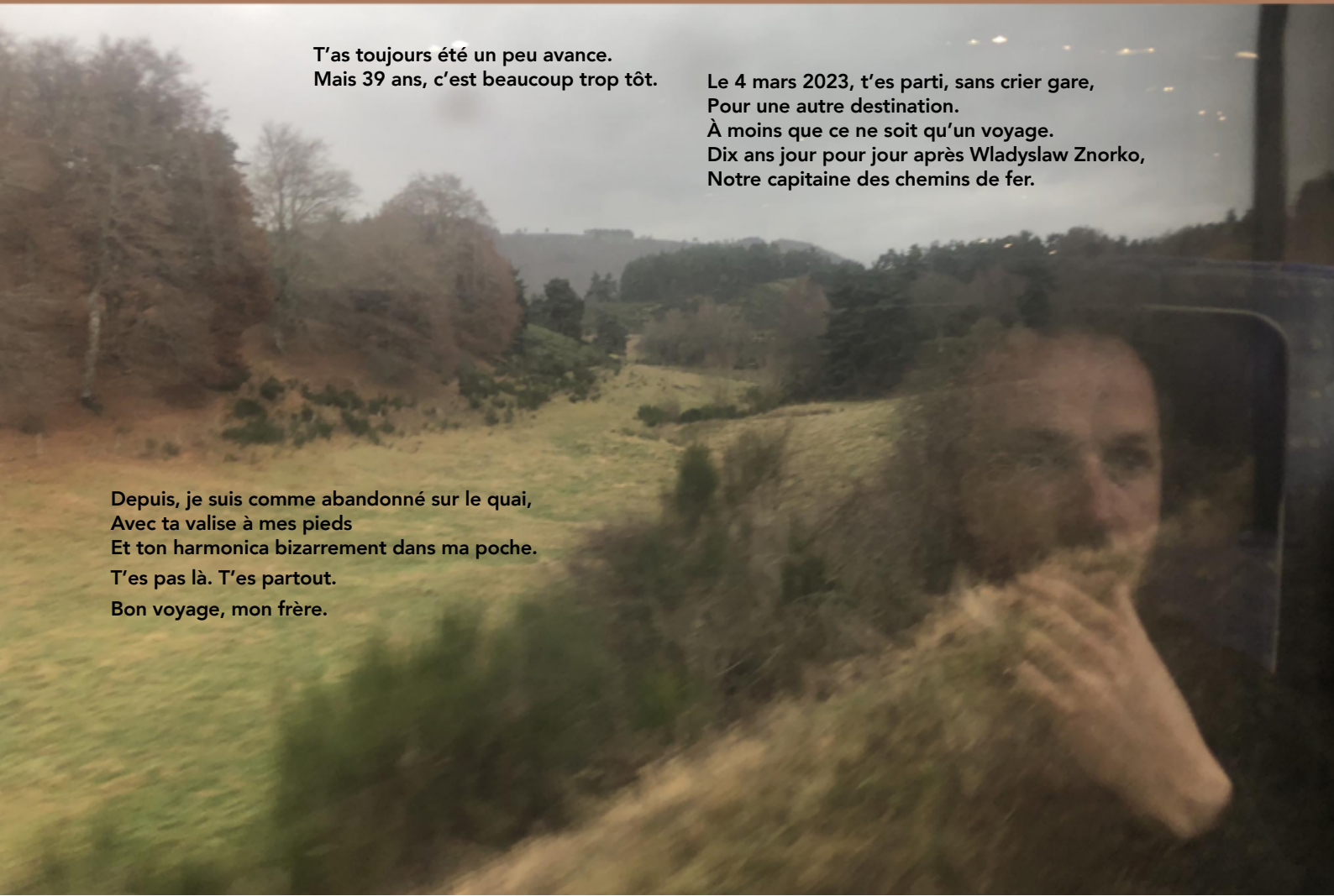
Le soleil se levait sur les grands causses de l'Aveyron.

T'as pleuré.

T'as toujours été un peu avance.
Mais 39 ans, c'est beaucoup trop tôt.

Le 4 mars 2023, t'es parti, sans crier gare,
Pour une autre destination.
À moins que ce ne soit qu'un voyage.
Dix ans jour pour jour après Wladyslaw Znorko,
Notre capitaine des chemins de fer.

Depuis, je suis comme abandonné sur le quai,
Avec ta valise à mes pieds
Et ton harmonica bizarrement dans ma poche.
T'es pas là. T'es partout.
Bon voyage, mon frère.

SUJET

La première ligne électrifiée de France est longue de 277 km, plusieurs fois fermée puis ré-ouverte, sauvée par des luttes citoyennes, y compris récemment en 2023. Une ligne au tempo deux fois moins rapide que l'A75... mais dont le trajet coûte aujourd'hui 1 euro ! Une ligne reconnue comme l'une des plus belles d'Europe (*The Guardian, Le Monde*), 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 du Larzac comme apaisés par la sauvage Vallée du Lot, soudain l'Aubrac si fort et la toute aussi puissante Margeride puis les industries salubres de St Chély d'Apcher (usine ArcelorMittal) et St Flour (Viaduc de Garabit).

Une ligne, enfin, qui est le cœur même du réseau FRET européen et incarne l'enjeu essentiel d'un transport de marchandises 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.

PROBLEMATIQUE

Comment mettre en valeur et en partage cette ligne ?
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 fonce à toute allure ?

PROJET

Créer une application mobile qui parle de mobilité... sur une ligne presque entièrement dépourvue de 4G. Une application qui ne soit pas (seulement) documentaire mais également artistique dans sa forme et dans son fond. Une application, enfin, augmentée par un site web exhaustif dédié aux archives de la ligne ainsi que d'un spectacle, conçu comme un pop-up géant, à taille humaine. Le tout est pensé comme une seule et même œuvre.

EQUIPE

Alexandre Moisescot - directeur artistique de la Cie Gérard Gérard, metteur-en-scène et réalisateur. Prix Label Rue 2021.
Michaël Filler - créateur sonore, développeur, inventeur. Prix SCAM 2021.

accompagnés par

Philippe Deblauwe - documentaliste, archiviste, en charge du site web et de la numérisation
Théo Sanson - recordman du monde de stackline 2019 et funambule.
Maud Payen - danseuse, comédienne et chorégraphe, directrice de la Cie Concordance.
David Codina - musicien multi-instrumentiste, compositeur et ingénieur.
Paloma Lévy-Adam - apprentie, étudiante en Master 2 Tourisme et Développement Durable
Abdoulaye et Abdoulaye - stagiaires en Licence pro Communication à l'Université Paul Valéry

PARTENAIRES

On ne peut penser La Ligne sans les territoires qu'elle relie. Développer l'intérêt pour le Train de l'Aubrac, c'est immédiatement développer celui pour ses territoires. C'est en ce sens que nous travaillons intensément avec nos partenaires régionaux et que nous axons notre travail sur le terrain, les rencontres, les rendez-vous publics.

SITE WEB & APPLICATION MOBILE

EUREK'ART : co-production et coordination du projet
avec l'aide de la DRAC Occitanie,
de la Région Occitanie,
des départements de l'Hérault, de l'Aveyron et de la Lozère, de la CAF Hérault, etc

La SNCF : valorisation et promotion, autorisations

Le SARDO – Archives Nationales de la SNCF

La DRAC Occitanie - PNV (Patrimoine, Numérisation et Valorisation)

La Région Occitanie : Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines
avec Lisa Caliste (chercheuse), Véréne Charbonnier (documentaliste),
Amélie Boyer (photographe), Philippe Marassé (historien) et Alice Martin-Vallas.

Les Archives Départementales de Lozère,
Les Archives Départementales de l'Aveyron // à confirmer

Le pOlau - Pôle Art et Urbanisme, dans le cadre des RIM 2023 au CNAREP Le Fourneau (Brest)

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses – Aveyron,
Le Parc Naturel Régional de l'Aubrac

Le Comité pluraliste de défense et de promotion de la ligne SNCF Béziers-Neussargues,
L'AMIGA – association des Amis du Viaduc de Garabit,
L'Etoile Ferroviaire des Hauts Cantons,
La Commune de Joncels

MEDIATIONS 2021, 2022 et 2023 menées avec EUREK'ART

Université Paul Valéry de Montpellier,
I.U.T. de Béziers,
Collège Joffre à Rivesaltes (Pyrénées Orientales),
Lycée Jean Moulin à Béziers,
CREF Jean Gailhac à Béziers,
MJC de Béziers,
La Colonie Espagnole à Béziers

En 2024 => Peyre en Aubrac (Foyer Rural et Centre d'Accueil) // à confirmer
Millau (MJC de Millau, Conservatoire, Radio Larzac) // à confirmer
Bédarieux (Politique de la ville, radio OndaPaïs)

SPECTACLE *Aubrac Express - Attention aux Départs*

Eurek'Art, La Ville du Mans et le Plongeoir - Cité du Cirque, la Ville de Séverac d'Aveyron	<i>Co-Productions</i>
La Cie OFF et le Point H^UT à St Pierre des Corps, L'Essieu du Batut à Murols, Le LIT à Rivesaltes	<i>Soutiens / Résidence</i>
Département des Pyrénées Orientales, Département de l'Aveyron, SPEDIDAM - aide à la création de musique originale, ADAMI - aide à la captation vidéo	<i>Financements</i>
Saison RÉSURGENCE à Lodève, Ville de Séverac d'Aveyron avec Eurêk'art, Millau avec Eurêk'art, Commune de Joncels avec l'aide de la Région Occitanie, St Flour avec Eurêk'art	<i>Programmations</i>

Véronique Marill - Région Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine / DSRUN - juin 2020

PLAN SCHEMATIQUE DE LA LIGNE BÉZIERS-NEUSSARGUES

- gare en activité
- gare désaffectée
- gare desservie par les Intercités (toutes les gares en activité de la Région Occitanie sont desservies par les TER Occitanie)
- ligne en activité
- correspondance abandonnée

DIRECTION ARTISTIQUE

Une direction, c'est important quand on prend le train. C'est un cap – qui ne nous empêche pas de descendre en cours de route, si l'envie nous en prenait. C'est à l'invitation d'Eurek'Art que j'ai répondu. Alors, cap' ou pas cap' ?

Qui dit cap dit capitaine. Et j'en ai justement un, bien en tête et en cœur, quand on parle de poésie ferroviaire. Permettez-moi de le citer :

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 Znrko, « Lettre au Chef des Trains » - 1993

J'emprunterai volontiers cette direction pour la Ligne de la Montagne, comme l'appellent les cheminots occitans. Tout y est question de rencontres, de plaisir, de lenteur, de poésie et de lutte. Tout y est humain. Cap sur l'humain, oui ! On en a bien besoin. Cap sur les cheminots, les ingénieurs, les paysans, les instituteurs, les militants. Cap sur l'histoire et sur les jeunes aussi, qui sont bien loin de se douter de ce qu'elle recèle. Cap sur la nature si forte entre Béziers et Neusargues. Cap sur l'avenir, enfin.

Sur de vastes tronçons, tout au long de la Ligne, on peut trouver des arches – témoins de son innovante et historique électrification. Et des ponts aussi, beaucoup de ponts, qu'on appelle ouvrages d'art. Jolis mots. Des arches et des ponts, moi j'en vois partout dans cette aventure. D'où l'idée de lier vivant et virtuel. Toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis novembre 2021 m'ont émues. Que de lueur dans leurs yeux, combien de passion, combien de combats. Le message que porte aujourd'hui cette Ligne de l'Aubrac, qui incarne en elle-même toute la notion de Service Public, est immense. Il contient une lumière rare et précieuse : la Ligne a été sauvée, la lutte peut payer. C'est l'espoir.

Ma mission : mettre en valeur et en partage cette Ligne, par la poésie, la rencontre et la révélation de tout ce qu'elle peut concentrer d'humanité, d'histoire et de travail. Et, surtout, de terriblement beau. J'écris cette direction à la lueur des Bélugs, ces éclairs aveuglants que provoque le passage des trains à l'aube, quand les pantographes effleurent les caténaires givrés. Je la dessinerai avec la même délicatesse que les mécanos de la ligne quand ils entament les pentes et les virages difficiles des versants qu'elle traverse. Je la mènerai avec la même passion que j'ai pu recevoir de ceux et celles qui ont œuvré pour qu'elle vive.

Un capitaine seul à bord ne vaut pas grand chose. J'ai la joie de connaître et d'avoir invité une brochette de marins pas vraiment d'eau douce, épris de chemins de fer qui me parlent de La Vie du Rail avec des étincelles au yeux. Alors, vogue le train et faites chauffer BB ! Conduire une direction artistique sur un projet aussi vaste implique une certaine forme de lâcher prise, d'humilité. Je fais mienne la phrase de « La Simone » : En train, tous responsables.

Les architectes ferroviphiles d'Eurek'Art n'en sont pas à leur premier coup en matière de travail de territoire, de médiation et de mise-en-commun artistique, notamment en milieu rural. J'ai pu à maintes occasions travailler avec cette équipe en ce sens.

Alexandre Moiescot

AUBRAC 2.0

APPLICATION + SITE WEB

FACE A

FACE B

STRATÉGIE

Valoriser cette Ligne, c'est donner accès à son histoire, faire comprendre les prouesses techniques qui ont permis sa construction, donner à entendre des témoignages, permettre de favoriser des rencontres et penser son avenir à l'heure où l'écologie devient une urgence.

Nous rappelons ici que la Ligne a été, encore tout récemment, sauvée et ré-ouverte suite à l'action de mouvements citoyens. Valoriser et faire croître l'intérêt pour cette Ligne, c'est surtout le meilleur moyen d'en assurer la sauvegarde, de promouvoir son avenir comme Train d'Equilibre du Territoire, comme outil indispensable à des transports de marchandises plus écologiques (elle est au cœur du réseau FRET européen).

L'idée principale est d'augmenter la taille d'un public-cible pré-existant, mouvement conjoint avec le développement de l'intérêt pour cette Ligne via ses diverses valorisations – dont la nôtre et celle d'Eurêk'Art.

APPLI & SITE

L'application mobile et son site web permettent de rassembler, d'agencer et d'articuler des contenus originaux ainsi que l'ensemble des archives concernant La Ligne : photographies, archives, cartes, textes, plans, dessins, interviews, créations sonores, vidéos... Ils sont tous deux destinés à tous les publics.

L'application joue le rôle du Wagon-Pilote. Son caractère innovant et la qualité de sa promotion sont pensés pour amener les usager.e.s jusqu'au site web. Là encore, l'agencement des archives, leur articulation et leur présentation sont esthétiquement mis-en-scène : la navigation est réfléchie et se doit d'être agréable, simple et facile.

L'application (FACE A) constitue l'outil le plus ludique et le plus original. Elle n'a pas une vocation d'exhaustivité. Elle doit être dynamique, immersive, innovante et donner envie d'aller plus loin en renvoyant directement vers sa FACE B : le site web. Celui-ci remplit la mission et la fonction d'exhaustivité, mettant à disposition l'ensemble des archives de la Ligne. L'objectif du site web est bien d'agglomérer, de compiler et de rassembler la totalité des ressources et archives sur La Ligne. Deux manières de fonctionner co-existeront : un hébergement direct sur le site et un renvoi vers d'autres sites (par exemple : le travail d'Inventaire mené par la Région).

Le site internet sert lui de plateforme résolument exhaustive : il hébergera, indexera et renverra vers l'ensemble des archives numérisées sur La Ligne. Sa navigation sera moins riche et moins artistique que celle de l'application mais il en sera esthétiquement proche. Elle doit être simple, fluide et aisée. Le site web proposera une recherche plein texte, une recherche avancée guidée et une visualisation cartographique. Il proposera également une API (GraphQL) permettant l'exploitation des données du site par d'autres sites. Le site accueillera, tout comme l'application, un volet « actualité » renvoyant vers les rendez-vous liés à la Ligne et un mode de mise en relation des personnes souhaitant échanger.

Ci-dessous : La Cie Gérard Gérard invitée au Rencontres InterMondes 2023 au CNAREP Le Fourneau à Brest

AUBRAC EXPRESS

L'application sera gratuite, disponible dans tous les stores (IOS et Android) et mise à en valeur par les Services de Communication de la SNCF : affiches dans les trains, en gare et sur les sites SNCF dédiés aux expériences numériques et ce sans limite de temps. Par ailleurs, une vaste campagne de promotion de l'Application et de son site web est prévue à l'automne 2025.

MODULES & CARTE INTERACTIVE

Une écriture du réel. Il faut imaginer un travail qui s'ancre dans le documentaire (historique, journalistique, sociologique, géologique) et transforme cette matière première en une œuvre pensée comme un arbre avec ses branches, ou bien une ligne avec ses stations, ou encore un menu avec ses plats (puisque la gastronomie n'est pas une petite composante du patrimoine de ces régions). Une série de modules, en somme.

TON & ESTHÉTIQUE

Le ton global se veut tendre, parfois noble, parfois amusé. Humain, il est souvent incarné dans l'écriture comme dans le son. C'est une tonalité tout sauf neutre, chaude, mais néanmoins sobre. Les formats des modules de l'appli sont courts (5 mn max).

Si cette ligne est tout à la fois symbole de passé et d'avenir, notre application se veut innovante mais gardant dans son esthétique un aspect un brin nostalgique inspiré du magazine La Vie du Rail des années 1980. Le travail d'écriture structurelle de l'appli (son codage) est ainsi à penser avec ce style. D'où une certaine tension, que nous pensons intéressante, entre son support (smartphone) et son esthétique.

MÉDIAS & HYBRIDATION

L'application sera hybride dans sa conception, comportant un socle de contenu embarqué (hors réseau) ainsi que des contenus accessibles via une connexion à un serveur (avec réseau). Cette contrainte devra être prise en charge de manière claire et non intrusive pour l'utilisateur. Les parties hors connexions devront faire sens et donner un aperçu non exhaustif mais restant complet et cohérent. Afin de soulager le poids de l'application, les contenus hors réseau, embarqués dans l'application, devra rester maîtrisée. Ainsi, les moteurs de communication prédominants de l'application seront le son (conçu pour l'écoute au casque), la photographie et le dessin, le texte et la dynamique de navigation. L'utilisation de la vidéo sera, à cet endroit, drastiquement faible. Les éléments visuels sont, une fois n'est pas coutume, volontairement moins riches afin que l'utilisateur soit invité à lever la tête pour mieux 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.

LANGAGE & TECHNOLOGIES

Faisant partie de la SCAM, nous regardons avec attention l'évolution des écritures du réel en direction des 'nouveaux médias', notamment du WebDoc. Ces nouveaux formats numériques présentent des intérêts mais restent technologiquement intimement dépendants de 'la pile web' (HTML, CSS, JavaScript et du PHP côté serveur). Nous aimerions plus de contrôle et plus de créativité. Ce pourquoi, nous avons commencé à pratiquer Flutter, le framework (sdk) de Google, cross-plateformes et surtout natif pour le développement mobile. Des possibilités nouvelles se profilent à l'horizon. La plus importante étant de permettre d'être à la fois auteur du contenu artistique et auteur de l'architecture de l'application, d'établir un lien direct entre l'écriture logicielle et les écritures du réel. En d'autres mots, d'avoir un contrôle plus poussé sur la partie technologique (quelle que soit la plateforme) pour traduire une pensée créatrice.

Ne plus être dépendant des technologies du web permet de chercher une communication plus intime avec l'utilisateur, lecteur ou auditeur. La radio rentre naturellement dans notre sphère intime, le web beaucoup plus difficilement... et dans notre époque, c'est naturellement le smartphone qui permet d'explorer cette relation d'intimité avec le destinataire. Penser une expérience sonore via un téléphone mobile devient stimulant si l'on prend en compte la forte progression technologique des casques audio.

EXEMPLES DE MODULES ENVISAGÉS

- . accueil des fonctionnalités de l'appli par une lozérienne nonagénaire
- . wagon bar politique virtuel où dialoguent dans un train Corail plusieurs personnalités politiques sur la Ligne
- . cartographie de la ligne en photos aériennes, (prises réelles et graphiques faites au drone), et commentées par le géographe Gatien Elie, liant préhistoire et géologie
- . composition musicale et sonore pour accompagner l'entrée dans les Causses
- . adaptation de L'Enfer de Dante en gare de St Chély d'Apcher (histoire vraie d'une correspondance ratée)
- . la nature et les saisons le long de la Ligne
- . de la grail à l'accordéon, instruments...
... et nuances d'occitan de Béziers à Neussargues
- . module vidéo sur les Bélugs Nocturnes (crépitements lumineux dû au givre sur les catenaires)
- . portraits de cheminot.e.s
- . Histoire vraie du Train Fou
- . modules culinaires et reportages sur les concours d'Aligot
- . cartographies artistiques avec prismes (randonnée, emploi, aligot, animal, couleurs...)
- . visite du bureau intérieur de Jean-Claude Gaysot, ancien ministre des transports et cheminot sur la ligne
- . visite de la gare de Faugères par le dernier chef de gare
- . correspondance imaginaire entre Magalas et St Flour
- . rencontre augmentée et embarquée avec les anciens du Club de Modélisme Ferroviaire de Béziers
- . module expérimental immersif sur les WC space-ship sécuritaire en gare de Bédarieux
- . modélisation de dessins et cartes d'antan
- . dictionnaire ferrovipathe, ferroviphile et ferroviaire par un jeune homme de 16 ans, futur cheminot
- . courtes transitions vidéo où l'on voit le train passer sur chaque pont de la ligne
- . archives commentées et liens vers le site web

ECRITURE & DEVELOPPEMENT DE L'APPLI

ETAPES D'ECRITURE

Ce travail d'écriture multimédia ne peut se faire que sur un temps long, notamment du fait du codage natif que l'appli requiert, de la délicate composition de l'œuvre globale et de l'immensité des territoires que relie la ligne.

Tout d'abord : récolter de la matière. Cette étape se nourrit volontairement de nombreuses rencontres, souvent documentées, donnant lieu à des enregistrements et des prises de vues. Ceci aboutit à diverses collaborations avec des partenaires locaux, des comités citoyens, des acteurs des territoires, amenant ainsi les auteurs à des sujets de plus en plus particuliers, voire insoupçonnés.

Lors de ses voyages, nous procédons à un premier repérage et imaginons un module, que nous pouvons commencer à modéliser. Très vite, quasi-simultanément, nous entamons une première écriture de contenus artistiques et de développement de l'appli. Cette architecture se nourrit de matière, jalonnée par des objectifs.

ETAPES DE TRAVAIL

- Dialogues permanents avec Eurek'Art
- Voyages sur la ligne
- 1ère phases d'écriture
- Rencontres avec les associations de sauvegarde de la Ligne (Comité Pluraliste de Sauvegarde, AMIGA...)
- Enregistrement et composition d'une première matière audiovisuelle
- 1ères créations sonores et audiovisuelles
- Restitutions en cours de route (Béziers, Montpellier, Séverac d'Aveyron)
- Repérage dans toutes les gares
- Portraits et Interviews sur rendez-vous
- Tournages et Enregistrements au fil des voyages
- Premiers montages
- Première structure de l'appli (code natif)
- Essais de cartographie artistique dessinée, numérisée et modélisée
- Création de quelques modules phares tests (wagon bar politique, portraits de gare, lexique SNCF, carto...)
- Obtention, consultation et numérisation d'archives SNCF
- Tests dialogue réseau – serveur sur la ligne
- Développement

QUELQUES OUTILS

Création sonore/

Reaper, SuperCollider, MaxMsp
// Nagra Seven (stéréo) Couple
ORTF Shoeps // Synthétiseur
modulaire et environnement de
création open source Monome.

Développement/

MacOS, Linux, Rasperry Pi. //
Unity, Langage Python, Dart/
Flutter (pour développement
mobile et cross-platform), Shell,
Sclang (Supercollider), Lua, C#
avec Unreal Engine.

Création Photo et Vidéo/

Drone, Canon 5D Mark III, Ob-
jectifs : 50 mm à 1.4, 24-105 mm
à 2.8, 70-200 mm à 4, trépied,
Photoshop, Suite Adobe...

TÉMOIGNAGES RECCUEILLIS

au 1er février 2024

JEAN-CLAUDE GAYSSOT
ancien Ministre des Transports, ancien cheminot sur la Ligne

JEAN-LUC GIBELIN / à venir
Vice-Président de la Région Occitanie en charge des Transports

DELPHINE COUZI / à venir
Directrice SNCF Intercités, TER et TET en Région Sud

EMMANUELLE ARNAUD / à venir
Directrice SNCF de la Ligne de l'Aubrac et du Cévenol

JACKY TELLO
Président du Comité Pluraliste
ainsi que TOUS LES MEMBRES du COMITE PLURALISTE (AG de crise 2023)

PATRICIA ROCHÈS
Présidente de l'AMIGA, maire de Coren-Les-Eaux

PHILIPPE MARASSÉ
Historien, spécialiste de la Ligne

ERIC PAILLÈS
Cheminot (mécano) sur la Ligne et Vigneron

OLIVIER FALZON
Porte-Parole de la CGT Cheminot à Béziers

GATIEN ELIE
Géographe, collaborateur du *Monde Diplomatique*

JÉRÉMIE GUIRAUD
16 ans, futur cheminot à Béziers

JEAN LIBES
Retraité, Dernier chef de gare de la Gare de Faugères

CLUB DE MODELISME FERROVIAIRE DE BÉZIERS
Groupe d'anciens cheminots retraités, férus de modélisme

JEAN DONA
Musicien avec Les Barbeaux, ex-cheminot (manutentionnaire)

RODOLPHE CONGÈRE
Cheminot au poste d'Aiguilleur

FEARGHAL McLAUHGLIN ET SES DEUX ENFANTS
Passager, ferrovipathe irlandais à Millau et passionné de la Ligne

ANTOINE LESVÊQUE
Secrétaire de l'AMIGA, étudiant en droit

MARC LAFFONT
Contrôleur sur la Ligne

PIERRE NOURRISSIER
Président de l'Étoile Ferroviaire des Hauts Cantons

JEAN-LUC PASTRES
Vice-Président du Musée du Chemin de Fer à Bédarieux

«IL N'Y A PAS DE PETITES LIGNES
CAR IL N'Y A PAS DE PETITES GENS !»

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

LE SITE WEB

aubracepress.fr

ARCHIVES

“Ligne de vie” salubre, objet de toutes les attentions et d’un fort attachement populaire, la Ligne de l’Aubrac mobilise nombre d’acteurs institutionnels et associatifs et a marqué les imaginaires de plusieurs générations d’usagers. Une profusion d’archives des plus diverses documente ces richesses historiques et patrimoniales. Partant du constat que ces archives sont pour la plupart éparpillées et souvent difficiles d’accès, la Compagnie Gérard Gérard - par ailleurs déjà engagée avec l’association Eureka dans la production du spectacle Attention aux départs ainsi que dans plusieurs actions de médiation sur la ligne Béziers-Neussargues - a eu l’idée de créer une application mobile adossée à un site Web, dédiés à la valorisation de la ligne et de ses archives. L’application doit voir le jour en 2025, tandis que le site dédié aux archives sera lancé mi-avril 2024.

COLLECTE

Tels de fins limiers, nos documentalistes ont remonté la piste des archives du Train de l’Aubrac. Ils d’abord identifié les principales sources et pris langue avec les responsables de divers fonds institutionnels, universitaires et associatifs ou détenteurs de collections particulières. Après inventaire des contenus, vérification de l’état de conservation, évaluation des volumes à numériser et concertation sur les modalités d’intégration des archives au projet, le travail de collecte sur le terrain a débuté.

NUMÉRISATION ET PRODUCTION

Le travail de terrain est partagé entre campagne de numérisation et production de reportages photo et audio.

Le volet numérisation a d’ores et déjà couvert les fonds suivants :

- . reprographie de + de 200 plans de construction en accordéon, provenant du dépôt ferroviaire de Millau, objet d’une convention avec le Service Inventaire des patrimoines de la Région Occitanie ;
- . reprographie de divers documents techniques et historiques, issus des collections de l’association L’Étoile ferroviaire des Hauts Cantons ;
- . reprographie des archives internes de l’association du Comité pluraliste.

La campagne de numérisation s’étendra par la suite aux Archives départementales de Lozère et de l’Aveyron ainsi qu’aux collections de l’association L’Amiga (Les Amis du Viaduc de Garabit). Elle pourra encore se prolonger et s’étendre à d’autres fonds.

De même, la tenue de plusieurs collectes d’archives populaires lors d’événements publics en recourant au dispositif de “La corde à linge” inspiré par La Grande Lessive (www.lagrandelessive.net) est envisagée sous réserve de financement.

VALORISATION

Dans une démarche de valorisation et de vulgarisation, le site aubracexpress.fr s'adresse en premier lieu au grand public ; sans oublier les chercheurs, étudiants, cheminots, ferroviathes et usagers.

Le site vise à offrir un ensemble de ressources documentaires, par le référencement des fonds et principales sources traitant de la ligne et la publication d'archives choisies, accompagnées d'articles permettant de les contextualiser. Les entretiens réalisés en amont et les archives visuelles collectées fournissent une riche matière documentaire et iconographique, qui sera distillée par des publications d'articles privilégiant des formes narratives courtes et des dossiers thématiques, plutôt que de longs articles fleuves.

Il vise également à susciter et partager de nouvelles contributions pour enrichir et alimenter les contenus, qu'ils soient numérisés par nos soins, importés sur le site ou simplement référencés par des liens externes. doit voir le jour en 2025, tandis que le site dédié aux archives sera lancé mi-avril 2024.

LE SITE [AUBRACEXPRESS.FR](http://aubracexpress.fr)

Hébergé sur le serveur de la Cie Gérard Gérard et déployé sous Wordpress, le site aubracexpress.fr sera lancé mi-avril 2024. Il proposera notamment un moteur de recherche, une carte interactive, un annuaire des sources documentaires... Une page "participer" stimulera et accueillera les contributions des internautes. Les articles seront soit publiés sous la rubrique Archives, soit sous la rubrique Actualités, afin de distinguer et de relier archives anciennes et sujets contemporains.

aubracexpress.fr sera couplé à la photothèque du projet sur www.flickr.com/aubracexpress ainsi qu'aux réseaux sociaux facebook et instagram.

LE SPECTACLE

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.

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

Création sonore : Michaël Filler et David Codina.

Régie et Regard : Morgan Romagny.

Apprentie : Paloma Lévy-Adam.

Ce spectacle - Pop-Up est imaginé comme un déploiement de l'application et du site-web.

Le nom fait référence aux livres animés (ou livres à systèmes) mais a également 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. Parce que le numérique peut être froid et que le spectacle est notre premier métier.

Cette création mêle performance, cirque, théâtre, musique live et danse voltige. Elle est pensée comme une immersion dans les différentes vies de la ligne (électrification, mines, construction, Résistance) et ses paysages.

THÉÂTRE 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.

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...

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 Jérémie et Antoine, le syndicaliste Olivier Falzon...

AU FIL DE LA LIGNE

Exposition financée par la Région Occitanie et co-réalisée avec le Service Inventaire des Patrimoines imprimée sur 13 bâches couleurs et disponible sur le site de la Région ainsi que comme livret.

Photographie réalisée par la compagnie Gérard Gérard dans le cadre du projet « Au fil de la ligne ».

Cette exposition est née de la volonté commune de croiser deux approches photographiques, deux regards autour d'un même sujet : la ligne SNCF Béziers – Neussargues, communément appelée « Ligne de l'Aubrac ». Un pont s'est naturellement construit entre « les gens du théâtre » et l'équipe de l'Inventaire penchés sur le même sujet d'étude. Ils regardent le même objet mais ne voient pas la même chose, certains militent pour son maintien, d'autres en restituent le patrimoine architectural et technique pour mieux le faire connaître.

Grâce à l'observation *in situ* et la consultation des archives, l'étude de chaque gare, chaque ouvrage d'art et chaque maison de garde-barrière, permettra de retracer les grandes étapes de l'histoire de la ligne des Causses.

Photographies : Amélie Boyer (Région Occitanie) et Alexandre Moisescot (Cie Gérard Gérard)
Textes : Alexandre Moisescot

Le projet « Au fil de la ligne » a été exposé à Séverac-le-Château en juillet et décembre 2023.

Amélie Boyer est photographe au Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines de la Région Occitanie. Dans le cadre d'une compétence obligatoire, elle est chargée de dresser un inventaire photographique de la ligne « Béziers – Neussargues » et travaille en collaboration avec l'historien Philippe Marassé.

EXEMPLES DE BÂCHES IMPRIMÉES

Changer d'époque

Le chef de gare attend l'arrivée du troupeau de dinosaures, machines d'un autre temps qui bitument l'autoroute. La course au progrès entravée par les politiques désuètes du tout-routier.

Au fil
de la LIGNE

Arches de Noé

Splendeur des Grands Causses de l'Aveyron, inscrits depuis 2011 au Patrimoine de l'Humanité au titre de l'agro-pastoralisme méditerranéen.

Au fil
de la LIGNE

Fret Ferroviaire

Vignes de l'Hérault sous le regard d'un grand palmier. Métal sophistiqué de l'usine ArcelorMittal de St-Chély-d'Apcher. Sans le maintien et le développement du fret ferroviaire, la Ligne est condamnée.

Au fil
de la LIGNE

OBJECTIFS POUR LA COMPAGNIE

Fondée à Paris en 2006, la Cie Gérard Gérard s'implante à Rivesaltes dans les Pyrénées Orientales (66) en 2008. Elle fonde et occupe un théâtre : le LIT. Cet endroit à part, regroupant plusieurs espaces, devient rapidement une structure de résidences accueillant d'autres artistes, d'autres compagnies, d'autres auteurs et permet à la Cie Gérard Gérard de devenir un acteur important des arts de la rue en Occitanie.

Cela fait ainsi 17 ans que la Compagnie est implantée en territoire rural, se situant néanmoins dans l'agglomération de Perpignan, ouverte sur Barcelone et la Catalogne espagnole. De fait, les Gérard travaillent la plupart du temps en milieu rural (implantation propre, résidences de création, saisons des arts de la rue, médiations multiples). Cet engagement territorial et philosophique croise par essence souvent le chemin du service public, qui finance dans leur majorité les actions de la Compagnie et que Gérard Gérard.

AUBRAC EXPRESS peut se vivre pour la compagnie comme une expérience inédite, aussi bien à la croisée de plusieurs arts et ancrée dans les fondements de la structure : bâtir un théâtre populaire, poétique et exigeant, fédérateur et sensible, ancré dans l'espace public et les lieux dits « non dédiés ». Nouvelles frontières...

La Cie Gérard Gérard a depuis sa fondation embrassé plusieurs arts et occupé plusieurs terrains artistiques, cherchant à ne pas se laisser enfermer dans une seule case, un format. Chaque projet trouve une forme et un chemin qui lui est propre : pas un développement ne se ressemble.

Cette démarche a donné naissance à des œuvres de nature très différentes :

- CARNE* - spectacle sur la viande, doublée d'une *Conférence Carnée* et de *Chroniques Carnées* radio
- Johnny, Un Poème* (prix Label Rue 2021) - spectacle de rue avec une pelleuse de 22 tonnes
- Zombies* - spectacle en salle sur nos rapports au smartphone, mêlant théâtre, performance et argile
- Sans Déconner* - long métrage de fiction, co-produit par Le Fresnoy

- A travers le projet *AUBRAC EXPRESS*, la Cie Gérard Gérard poursuit plusieurs objectifs artistiques :
- Travailler sur des valeurs chères : service public, mobilité, identités, écologie, poésie du voyage...
 - Contribuer à façonner autour de la Ligne un réseau d'acteurs plus vivant et plus communiquant
 - Travailler à une forme résolument contemporaine en milieu rural
 - Composer artistiquement à partir de collecte d'une première matière documentaire
 - Valoriser ce Train de l'Aubrac et, à travers lui, l'ensemble des « Petites Lignes »
 - Défendre la Cie comme terrain d'expérimentation de formes non-exclusivement théâtrales
 - Défendre le service public et les particularités de la mobilité ferroviaire
 - Ré-affirmer l'ancrage de la compagnie sur l'ensemble du territoire d'Occitanie
 - Mêler une expérience virtuelle à une expérience de spectacle vivant
 - Ouvrir le champ d'action artistique de la Cie (funambulisme, installation, application)
 - S'ouvrir à de nouvelles collaborations : Philippe Deblauwe, S8JFOU, Théo Sanson...
 - Ré-affirmer le train comme transport clé et vecteur d'avenir
 - Redonner de l'espoir à toutes les luttes sociales, oui, toutes ! (la ligne a été sauvée).
 - Penser et défendre le web comme espace public, tout comme « la rue »
 - Travailler une collaboration plus profonde avec un partenaire clé :
l'association Eurêk'art, qui défend les arts de la rue en milieu rural

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.

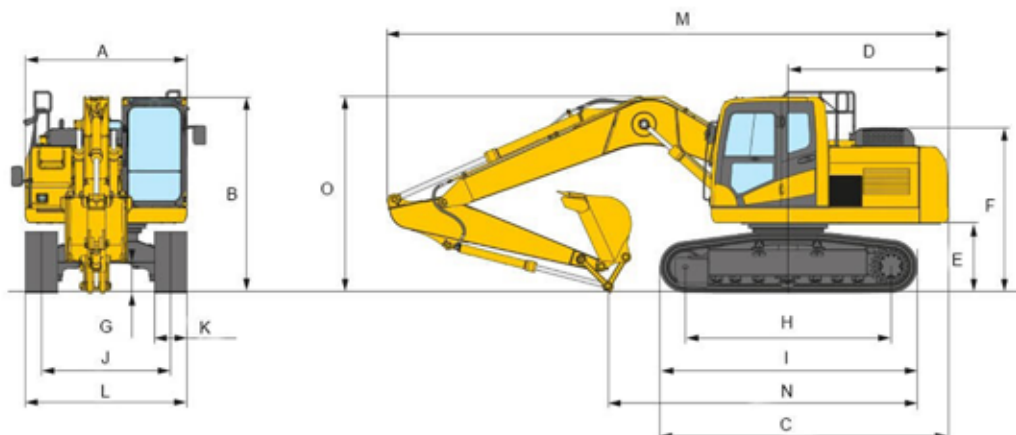
Elle défend un théâtre poétique et physique, populaire, sensible et grinçant. Elle s'évertue à travailler un rapport au public toujours particulier, tenant radicalement aux concepts de surprise, de présent et d'être ensemble. Elle travaille souvent sur des « objets » du quotidien et sujets de société (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.

CONTACT

ciegerardgerard@gmail.com

