

TRAJECTOIRE(S)

DOSSIER DE CRÉATION

COMPAGNIES
LA DÉSARMANTE &
LA CHAMPIGNONNIÈRE

NOTE D'INTENTION

Avec *Trajectoire(s)*, nous souhaitons interroger les moments charnières de l'existence : ces instants où tout bascule, où une décision, un hasard ou une impulsion peuvent redéfinir l'avenir. Le spectacle est une exploration physique et poétique du choix et du destin, abordée à travers le cirque, le théâtre et la musique.

Notre démarche s'ancre dans l'humain et le territoire : étant associés pour trois ans avec la ville de Saint-Chamond, nous voulons nourrir cette création des rencontres avec les habitants, des récits d'anciens sur les grandes décisions de leur vie, des imaginaires des enfants et des questionnements des jeunes de tout horizon sur leur marge de choix et d'autonomie. Ces trajectoires individuelles sont aussi révélatrices des inégalités sociales et des contraintes systémiques qui pèsent sur les choix de chacun.e. *Trajectoire(s)* est un spectacle engagé, qui questionne la liberté et la responsabilité individuelle face à l'avenir collectif.

L'objet artistique que nous voulons concevoir se projette dans une lignée sociale et une recherche artistique qui dépassent la simple représentation. Même s'il est indispensable pour nous de nourrir notre spectacle de paroles et d'histoires vécues, nous cherchons à universaliser les expériences, à en tirer de grandes trajectoires.

Nous visons une forme artistique hybride, accessible et interactive, qui puisse s'adapter à divers espaces, allant du plateau conventionnel à l'espace public, en passant par le paysage associatif. Cette souplesse de mise en scène permet une programmation hors les murs, favorisant la rencontre avec des publics éloignés des lieux culturels traditionnels. En investissant les rues et d'autres lieux inédits, *Trajectoire(s)* ambitionne d'inscrire l'art dans le quotidien et de créer du lien social par le spectacle vivant.

DÉMARCHE DE CRÉATION

Le traitement de la matière récoltée

A travers les rencontres informelles et les entretiens mis en place à Saint-Chamond, nous avons récolté de nombreuses histoires de vie et certaines se rejoignent.

Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec des seniors, des jeunes de MFR et dans une MJC, des personnes isolées qui se retrouvaient dans le cadre d'une après-midi conviviale organisée par un tiers-lieu, des travailleuses sociales ou encore des passants qui faisaient leur marché. Toutes ces voix racontent des histoires différentes en fonction de leur âge, de leur milieu social ou de leur genre. Ces entretiens ont été enregistrés : ils seront au cœur de la création. Écoutés, réécrits, malaxés pour en faire une matière nouvelle, ils donneront vie à de nouvelles histoires, des ambiances sonores ou encore des images au plateau inspirées des voix entendues.

Nous souhaitons tirer les fils de ces paroles pour écrire une fiction qui ne parle plus directement des personnes rencontrées mais qui se nourrit d'expériences de vie. En retravaillant les textes et les voix, nous souhaitons proposer une écriture originale qui traverse des thématiques communes, qui universalise les expériences ou identifie des défis particuliers.

Le dispositif de recherche

Nous avons imaginé une création horizontale entre les 4 artistes, avec l'objectif de mêler les disciplines et les sensibilités en proportions égales. Ainsi, il s'agit de brouiller la frontière entre les portés acrobatiques, le mât chinois et le théâtre, pour les rendre indissociables et créer un terrain de jeu aux possibilités élargies. À cette recherche s'ajoutent nos savoirs faire en danse et musique, qui apparaissent et s'évanouissent au long du récit, toujours sous-jacents dans les corps et le texte.

Une dramaturgie poétique ancrée dans le réel

Nourri par les récits des personnes rencontrées en amont, *Trajectoire(s)* dévoile une fresque intime et collective, reflet de notre époque, entremêlant témoignages poignants et réflexions poétiques autour de parcours de vie. Les corps et la musique tressent un récit tantôt documentaire tantôt fictif, créant des ponts entre réel et imaginaire, en tissant des liens entre différentes sensibilités. En s'appuyant sur un travail de terrain, *Trajectoire(s)* rassemble autour de problématiques profondément humaines par le partage d'un moment sensible et généreux.

Corps et mouvements

Porté par une écriture au plateau forte et des tableaux physiques poétiques, Trajectoire(s) inscrit les corps dans une narration sensible et diversifiée. Ils deviennent successivement paysage, individu, groupe, parole, obstacle, témoins et interrogations. Les portés acrobatiques et la pratique du mât chinois supposent une utilisation non quotidienne du corps, poussant à la transposition des récits, nous permettant de rendre compte de ce qu'on a décelé de plus intime dans les témoignages, sans les trahir. Le concret du corps nous permet d'accompagner le public vers des horizons de questionnement introspectif et collectifs. Le mât chinois, par sa forme, peut être facilement intégré en transparence à un décor. Cette discipline, conjuguant l'aérien au terrestre, nous emporte vers une dimension onirique, un voyage au-delà du réel.

La musique

Nous menons un travail de recherche sonore avec le Conservatoire de Saint-Chamond en partant des témoignages recueillis en amont. Les voix des personnes rencontrées et enregistrées deviendront une partie intégrante de la bande sonore du spectacle. Grâce au travail de MAO, développé en collaboration avec le Conservatoire, leurs paroles et leurs voix seront transformées en matière musicale.

Cette recherche nous permet de construire une piste audio capable d'accompagner, de souligner et de donner de la profondeur au questionnement du texte et aux récits du corps. Les matières sonores témoignent, autant que les textes, des époques et des contextes sociaux.

La présence d'un musicien et de son violon sur scène permet de ramener la narration acoustique au temps présent, en s'ajustant de la manière la plus sensible possible aux corps et aux publics.

LAURENT GUILHOT

EXTRAITS D'ENTRETIENS

Pour protéger l'anonymat, nous avons changé les prénoms des personnes interrogées.

Mélanie - 20 ans - étudiante MFR parcours soin à la personne :

"Toi ce qu'il te faut, c'est l'aide à la personne, tu aimes aider les autres, tu es bienveillante. [...] Je suis tombée en dépression et j'ai ressenti ce que c'était de souffrir."

Yacine - 17 ans - étudiant MFR parcours soin à la personne :

"Pour moi l'épanouissement c'est quand on se lève le matin et qu'on est heureux de faire ce qu'on va aller faire, qu'on est pas angoissé, qu'on se sent bien, qu'on se sent compris et aidé. [...] Je fais tout pour jamais regretter, et j'essaie beaucoup d'apprendre de mes erreurs aussi."

Sophie - 20 ans - étudiante MFR parcours soin à la personne :

"Ma vie passée avec le harcèlement et le fait que ça fait la personne que je suis maintenant. J'ai de grandes difficultés à avoir confiance en moi, je suis très timide, j'ai beaucoup d'anxiété aussi à cause du harcèlement subi au primaire et collège. J'aurais aimé ne pas être une personne aussi stressée, aussi peu confiante."

Méline - 16 ans - étudiante MFR parcours soin à la personne :

"Je ne veux pas rester derrière un bureau alors que le monde est beau. On ne doit pas se limiter qu'à des contraintes, on n'a qu'une vie et il faut en profiter."

Sandrine - 41 ans - travailleuse sociale :

"Et puis on dit toujours on sait c'qu'on perd, on sait pas c'qu'on r'trouve. [...] Pour l'moment j'fais le choix de rester parce que j'y trouve plus de bénéfices que d'inconvénients. [...] Parfois moi, je m'astreins à faire des choses parce que j'ai les chocottes. [...] La peur de disloquer ma famille, d'un divorce, de perdre ma famille à cause d'un choix."

Nabila - travailleuse sociale :

"J'ai toujours été l'aidante de ma famille, parce que famille immigrée dont les parents étaient analphabètes, j'étais l'ainée, une fille, avec trois garçons derrière moi. [...] Ce qui a fait que je suis travailleur social, c'est parce que ça a toujours été une place que j'ai subie mais que j'ai acceptée et qui me plaisait finalement. [...] Combien de fois j'entends vous m'avez sauvé la vie ? J'ai rien sauvé, je suis pas chirurgien, j'opère pas à cœur ouvert, c'était juste un papier qu'il fallait lire et il fallait répondre à une administration. [...] Il y a eu un choix à faire *[parlant de sa vie]*, une décision à prendre, et j'regrette pas, et j'me pose pas trop d'questions, faut pas qu'j'me pose des questions."

EXTRAITS D'ENTRETIENS

Henriette - sénior de St-Chamond :

“C’est de la que ma maman a décidé que je reste avec elle. [...] Frotter, nettoyer, coudre, vider le pot de chambre. [...] Il en a souffert mon mari, je l’aimais pas assez pour être amoureuse. [...] Après, fallait bien que je remplisse mes devoirs de femme. [...] J’ai vieilli et j’ai compris le bien que j’avais de pas avoir à travailler. [...] J’ai toujours été la bonne à la maison.”

Linette - sénior de St-Chamond :

“C’était pas un choix, mon mari m’a dit : “tu arrêtes ou on divorce !”. [...] Si mon mari m’avait rien dit j’aurais continué le travail. [...] J’aimais mon travail. [...] Mais bon c’est un choix, je le regrette pas du tout. [...] Je changerai rien. [...] Ma vie s’est déroulé comme elle devait se dérouler. [...] Le destin, c’est la destiné, on y peut rien. [...] Il faut le prendre avec philosophie. [...] Je vous ai pas dit, mon père a été déporté politique, il est mort dans un camp de concentration.”

Claudio - sénior de St-Chamond :

“Quand j’ai connu ma femme, j’ai parlé à mon père, j’ai dit : “papa je veux me marier avec”. [...] Il m’a foutu à la porte. [...] Pour mon père, j’étais déjà fiancé avec ma cousine et ça j’ai jamais voulu. [...] Et quand je me suis marié, moi, personne de la famille est venu. [...] J’ai même pleuré ce jour-là. [...]

Laurent Guilhot

INSPIRATIONS ET BIBLIOGRAPHIE

Entre-temps, Philippe Découflé - Cie DCA

Falaise – Cie Baro D'Evel

La Crèche, François Hien

L'affaire Correra, François Hien

L'avenir de la nature humaine, Jürgen Habermas

Les vertus de l'échec, Charles Pépin

L'Impermanence - Anitya

L'Insoutenable légèreté de l'être, Kundera

Mazùt, Cie Baro d'Evel

Part-Dieu, chant de gare, J. Guichard - Le Grand Nulle Part

Qu'est-ce que tout cela veut dire ?, Thomas Nagel

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Giovanni Maia

Après avoir obtenu son diplôme en sciences géologiques, Giovanni s'inscrit en 2016 à la Scuola Romana di Circo et obtient deux ans plus tard son diplôme en acrodanse et main à main. Il passe l'été à jouer dans la rue avec la compagnie GioallaTerza. En 2019, il rejoint la compagnie Teatro dei Venti en tant qu'interprète du spectacle Moby Dick, et en même temps, il commence l'école de cirque Flic où il poursuit l'étude de l'acrodanse, obtenant son diplôme en 2020. De septembre 2020 à décembre 2021, il participe avec la Compagnie Tau à la création du spectacle ContreCourant. En 2022, il rejoint la Compagnie La Désarmante, en tant qu'interprète du spectacle MûT.

Iona Petmezakis

Formée en administration du spectacle vivant à l'ENSATT de Lyon, Iona a finalement décidé que sa place était sur scène. La danse, le théâtre et la musique ont accompagné son enfance et son adolescence et le cirque a rejoint la palette de ses compétences après une formation auprès de la compagnie Acrobat Circus et de l'école Vit'anim. Les portés acrobatiques sont devenus sa discipline principale et, du fait de son parcours, elle crée des spectacles pluridisciplinaires. Après plusieurs expériences en tant qu'interprète, notamment dans le spectacle Romalen monté par Caroline Baguet et Moby Dick du Teatro Dei Venti, elle se lance avec MûT dans la création de son premier spectacle en tant que metteuse en scène et interprète.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Sebastián Touzet

Sebastián Touzet est né d'un père français et d'une mère mexicaine. Après une licence en mathématiques, il intègre l'ENMDAD de Villeurbanne où il obtient son diplôme d'études théâtrales en 2023. Percussion, guitare, violon, Sebastián est musicien depuis l'enfance. Aujourd'hui, en plus de ces qualités de comédien, il fait de son violon un partenaire de scène et travaille en collaboration avec la compagnie la Désarmante et la compagnie Aouta avec laquelle il sillonne la France pour jouer dans les fêtes médiévales. Il continue à puiser dans son identité afin de faire du théâtre un espace ludique et engagé dans une quête d'évolution sociale.

Mathilde Rock

Montée sur ressorts, Mathilde Rock étonne et détonne. Baignée dans le milieu artistique, elle suit des cours de théâtre en parallèle de sa licence de psychologie. Originaire du Finistère elle quitte son bout de terre pour obtenir son diplôme d'études théâtrales à Villeurbanne en 2022. Comédienne mais aussi autrice, elle s'engage dans des créations aux caractères puissants et questionne ainsi des sujets sensibles, parfois tabous. Elle s'inscrit aujourd'hui dans le territoire Lyonnais et s'efforce de créer des ponts entre la transmission et le processus de création afin d'aller toujours plus loin dans le travail collectif et l'élargissement de sa palette de jeu.

LES COMPAGNIES

LA COMPAGNIE LA DÉSARMANTE

La Compagnie La Désarmante est née en 2021 avec son premier spectacle *MûT*. Spectacle engagé autour du changement climatique et sociétal et de la capacité de l'être humain à y faire face collectivement. Mêlant cirque, texte et musique live, ce premier spectacle a joué plus de 50 fois en France mais aussi en Italie, en Belgique et en Allemagne. Il a été soutenu par la Ville de Grenoble et le département de l'Isère mais aussi par de nombreux lieux de résidence comme la Cascade, Pôle National Cirque, Pôle en Scène, Centre Chorégraphique de Bron et le Nid de Poule, Scène découverte arts de la rue de Lyon, pour ne citer qu'eux.

L'identité de la compagnie s'articule autour de trois axes :

Proposer des spectacle transdisciplinaires qui mettent en valeur les forces de chaque mode d'expression. Les mots et la musique ont pour nous autant d'importance que le langage du corps.

Porter des spectacles qui parlent de notre société. Non pas nécessairement militants mais engagés, pour faire de demain un monde meilleur. Pour donner un peu de sens à nos nouvelles réalités déconcertantes. Nous parlons de désarmer, au sens de déposer les armes mais aussi au sens d'étonner, d'inviter à changer de point de vue sur ce qui se passe autour de nous.

Être accessibles au plus grand nombre, en salle ou en rue, à travers des spectacles exigeants mais qui puissent parler à diverses sensibilités. Amener dans la rue la qualité du travail réalisé dans la boîte noire.

LES COMPAGNIES

COLLECTIF LA CHAMPIGNONNIÈRE

Le collectif est né en 2023, porté par des sortants du Théâtre de l'Iris et de l'ENMDAD de Villeurbanne, ayant pour rêve de proposer un théâtre engagé, populaire, politique et poétique. Le collectif aspire à devenir un lieu de création ouvert, à faire feu de tout bois, à porter à la scène comme à la rue des récits modernes, à participer de toutes ses forces à la « contribution aux imaginaires en cours » décrite par Alain Damasio. La Champignonnière cultive cette chaleur et cette humidité du dedans, qui nous est indispensable pour jouer toutes les urgences criantes du dehors.

Issus d'un lieu fortement ancré dans une politique d'éducation populaire et d'ouverture, le Théâtre de l'Iris, la Champignonnière espère que son travail se développe autour de ces valeurs et permette de proposer un vrai lien entre les publics et les sujets de notre société.

CALENDRIER

Nous sommes encore en recherches de coproductions, de résidences, de pré-achat et de soutiens pour mener à bien ce projet dans les meilleures conditions.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉSIDENCE :

Septembre - octobre 2025 : *deux semaines* de recherche, rencontres, entretiens et ateliers - Le Relais et Salle Aristide Briand, Saint-Chamond (42) - **validé**

Janvier à Juin 2026 : Traitement de la matière audio et recherche dramaturgique - Lyon (69) - **validé**

19 au 30 octobre 2026 : *deux semaines* de recherche corporelle, dramaturgique et sonore. Objectif : 10 min de spectacle, sortie de résidence devant les habitant.es ayant participé ou non au projet - Aristide Briand, Saint-Chamond (42) - **validé**

Entre novembre 2026 et juillet 2027 : *six semaines* - travail au plateau à partir de la matière récoltée et de la recherche dramaturgique) - **recherche en cours, candidature à "Le Nid vous transporte"**

Printemps 2027 : *deux semaines* - création du spectacle et présentation d'un extrait pour l'ouverture de saison - Aristide Briand, Saint-Chamond (42) - **validé**

Septembre - Décembre 2027 : deux semaines pour terminer le spectacle et faire la création lumière - **recherche en cours**

Décembre 2027 : Sortie du spectacle - première à Saint-Chamond - **date à préciser**

Les lieux avec qui nous cherchons à mettre en place un partenariat :

La Grainerie, Balma (31) , La Transverse, Corbigny (58), Archaos, Marseille (13), Le plongeur, Le Mans (72) Ecole nationale de cirque Châtelleraut (86), Le Nid de Poule, Lyon (69)

SOUTIENS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Nos compagnies ont bénéficié pour
leurs créations de l'accueil en
résidence dans les lieux suivants :

**Pôle en Scènes/Centre
chorégraphik Pôle Pik - Bron (69)**

**La Cascade, Pôle National Cirque -
Bourg Saint Andéol (07)**

**La 5ème Saison / ACCR - Pont en
Royans (38)**

Le Nid de Poule - Lyon (69)

Théâtre de l'Iris - Villeurbanne (69)

ENM de Villeurbanne (69)

**La Fédération - Philippe Delaigue -
Lyon (69)**

**L'Embellie Bains Douches - Robiac
Rochessadoule (30)**

**Home Patoche Compagnie - Salaise-
sur-Sanne (38)**

La Friche Lamartine - Lyon (69)

Progetto Slip - Turin (Italie)

Elles ont été soutenues par la Ville de Grenoble, la
ville de Saint-Chamond et le département de l'Isère.

CONTACTS

COMPAGNIE LA DÉSARMANTE

SITE WEB FACEBOOK INSTAGRAM
CIELADESARMANTE@GMAIL.COM
PROD.CIELADESARMANTE@GMAIL.COM
06 12 50 24 84

COLLECTIF LA CHAMPIGNONNIÈRE

FACEBOOK INSTAGRAM
LACHAMPIGNONNIERE@PROTONMAIL.COM
06 58 94 94 51

