

Icônes

une histoire du XXème siècle

Que serait l'histoire du XXe siècle si on la racontait à travers ses grandes héroïnes, artistes, femmes politiques ou résistantes ? Dans la lignée des *Vies d'hommes illustres d'après les écrits d'hommes illustres*, le poète sonore Anne-James Chaton écrit l'épopée du siècle passé au féminin en convoquant une quinzaine de figures, de Camille Claudel à Margaret Thatcher en passant par Virginia Woolf ou Janis Joplin. Grande Guerre, années folles, libération, décolonisation...les époques se succèdent dans l'ordre chronologique mais les « icônes » ne sont jamais nommées et se fondent dans un « Elle » unique.. La puissance de la mémoire collective fait son œuvre et nous aide à déchiffrer les constellations disséminées autour de la narration centrale. Trois périodes donnent lieu à une collaboration avec des artistes qui interrogent la féminité : le chanteur Nosfell, le danseur François Chaignaud, la chorégraphe Phia. Ni concert ni performance, *Icônes* cherche à produire un espace visuel et sonore pour déployer ce récit d'un genre nouveau.

Sophie Joubert

PART I : 1900 - 1940

artiste, Phia Menard

PART II : 1940) 1950

voix et mouvement, François Chaignaud

Part III : 1955 - 1970

voix, Anne-James Chaton

voix et musiques, Nosfell

sur une idée originale d'
ANNE-JAMES CHATON

une proposition de et avec :
François Chaignaud
Anne-James Chaton
Phia Ménard
Nosfell

Création à l'Espace André
Malraux - Scène nationale de
Chambéry et de Savoie

en mars 2016

production
lebeau & associés

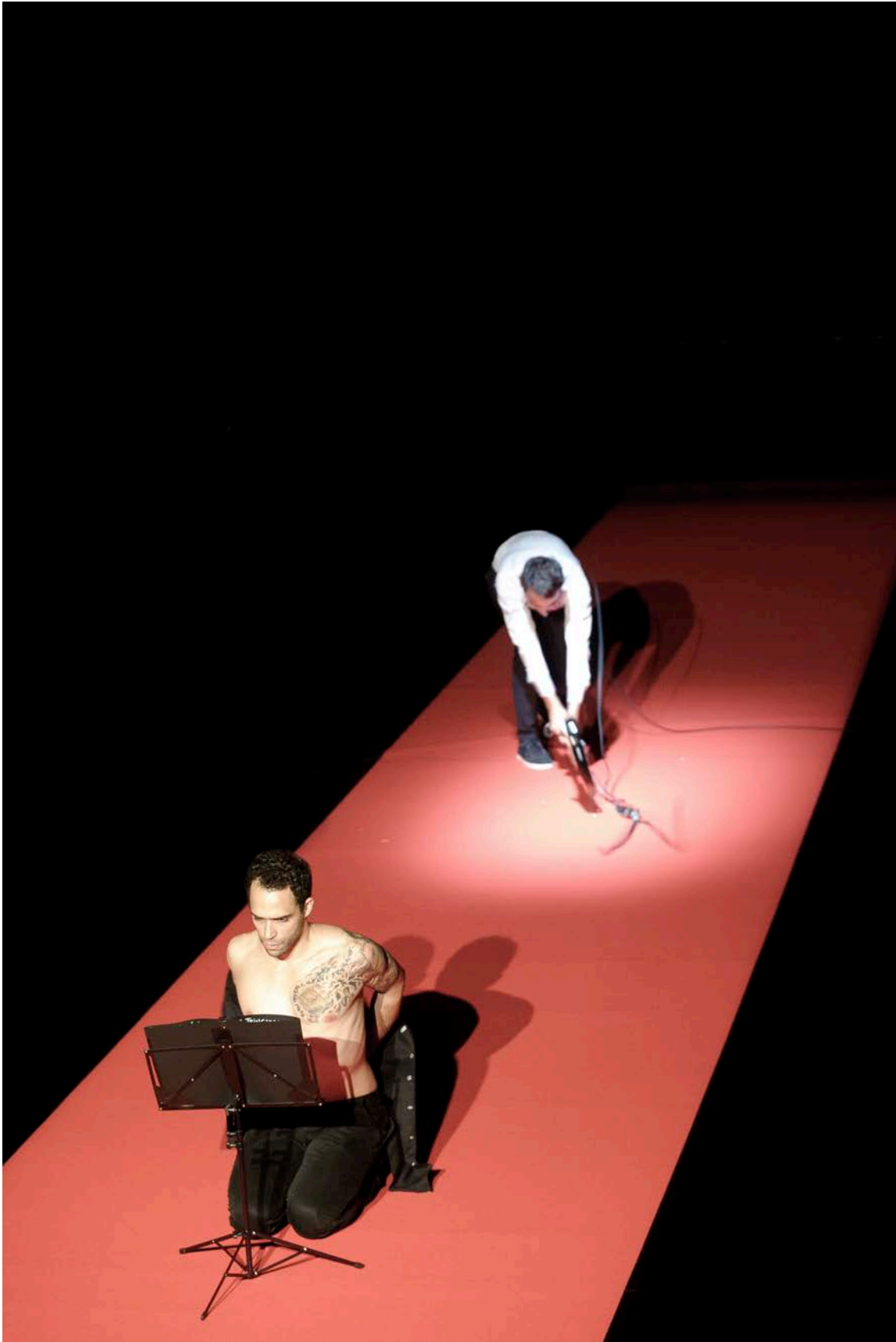
coproduction
Le Théâtre Scène nationale de
Saint-Nazaire

avec le soutien de
Montevideo, actOral, Théâtre
Ouvert, le VIP

durée du spectacle : 1H30

25 rue
Michel Le Comte
75003, Paris — 01.42.71.34.32
francoise@le-beau.paris
www.le-beau.paris

le - beau
|
-----&
|
produ
ction
|
asso -
ciés

une épopée

“ICÔNES” croise les univers d’artistes de différents horizons autour d’un récit épique qui narre le siècle dernier au travers des grandes figures féminines qui en ont fait l’histoire.

De Camille Claudel à Claude Cahun en passant par Mata-Hari, Isadora Duncan, de Virginia Woolf à Janis Joplin, de Marilyn Monroe à Indira Gandhi, les portraits d’une quinzaine de femmes s’enlacent et redessinent les contours des époques ainsi traversées : La Grande Guerre, Les années folles, la Grande dépression, la libération, la décolonisation, jusqu’au tournant du siècle dernier.

Aucune de ces femmes n’est jamais nommée ; elles se succèdent l’une l’autre sans interruption. Une seule femme parcourt le siècle. Une seule vie s’écoule tout au long du récit épique, les événements du XXème siècle en troublent le cours d’une façon plus ou moins directe.

Elle est le 22 novembre 1963. Elle est au Texas. Elle est à Dallas. Elle est avec John. Elle est en voiture. Elle porte un ensemble rose. Elle porte un chapeau. Elle sourit. Elle salue la foule. Elle est dans une décapotable. Elle est dans une limousine. Elle est dans une Lincoln Continental. Elle roule. Elle est à l’angle d’Elm Street et de Houston Street. Elle passe devant la bibliothèque. Elle est maintenant sur Dealey Plaza. Elle entend un coup de feu. Elle se tourne vers John. Elle prend son bras. Elle se penche sur lui. Elle parle à John. Elle entend un second coup de feu. Elle lâche le bras de John. Elle voit John s’effondrer. Elle se retourne. Elle se lève. Elle monte sur le coffre de la limousine. Elle rampe. Elle appelle à l’aide. Elle se retourne. Elle se rassoit auprès de John. Elle est à l’hôpital de Parkland. Elle est dans une salle d’opération. Elle est auprès de John.

l'écriture

Le corpus d’Icônes rassemble une trentaine de biographies. La liste ci-jointe n’est ni exhaustive, ni définitive :

- 1897 – 1913 : Camille Claudel
- 1913 – 1917 : Mata-Hari
- 1917 – 1919 : Rosa Luxembourg
- 1919 - 1927 : Isadora Duncan
- 1927 - 1941 : Virginia Woolf
- 1941-1954 : Claude Cahun
- 1954 – 1962 : Marilyn Monroe
- 1962 – 1968 : Jackie Kennedy
- 1968 – 1969 : Janis Joplin
- 1969-1977 : Maria Callas
- 1977-1984 : Indira Gandhi
- 1984- 1989: Margaret Thatcher

Les vies de ces femmes illustres s'entremêlent ; elles ne commencent et ne s'achèvent qu'au faite de la gloire de chacune, quelques fois lors de leur disparition. Aux multiples biographies utilisées, plusieurs ouvrages servent à approcher au plus près de chacune de ces figures, viennent s'ajouter une quantité indéfinie d'autres sources documentaires (vidéos, photographies, dictionnaires, journaux d'époque,...). Dès lors qu'un événement, un nom, un objet introduit un sujet féminin, celui-ci fait l'objet d'une recherche documentaire ; les documents ainsi rassemblés génèrent une description qui vient perler le texte.

Elle est ravie. Elle est excitée. Elle doit préparer le film. Elle cherche un endroit calme. Elle achète une hacienda. Elle est en banlieue de Los Angeles. Elle est à Brentwood. Elle est sur Helena Drive. Elle est au 12 305, Fifth. Elle date de 1929. Elle est modeste. Elle est confortable. Elle dispose de quatre chambres. Elle dispose de trois salles de bains. Elle dispose d'un grand jardin. Elle dispose d'une piscine. Elle dispose d'un solarium. Elle est située sur un parc d'un hectare. Elle s'installe avec sa gouvernante. Elle est infirmière. Elle est en mars 62. Elle est dans son jardin. Elle prend le soleil.

La grammaire de ces digressions suit le déroulé du récit. Par exemple, la première apparition d'un nom de ville donne lieu à une brève description d'abord géographique, puis historique et étymologique. Il en va de même des noms propres et communs, dès lors qu'ils laissent apparaître un sujet féminin. D'autres figures féminines peuplent le récit au cours de brefs glissements :

Elle retrouve John. Elle lui raconte son périple. Elle soupçonne quelque chose. Elle ne lui fait pas confiance. Elle se méfie de cette Mary. Elle est blonde. Elle est très belle. Elle est très riche. Elle mène une vie de bohème. Elle peint. Elle expose à la Jefferson Place Galery. Elle est à Washington. Elle fut fondée par un collectif d'artistes. Elle fut fondée en 1957. Elle est dirigée par Nesta Dorrance. Elle est libre. Elle est divorcée. Elle est fantaisiste. Elle est intelligente. Elle est originale. Elle tourne autour de John. Elle lui plaît. Elle n'est pas la seule.

Qu'elles soient musiciennes, femmes politiques, résistantes, aventurières ou sportives, le destin de ces femmes s'éclaire au gré des constellations qu'elles traversent; l'héroïne se dévoile en creux, sans jamais être nommée.

la scène

Cette traversée du siècle s'effectue en trois temps, trois coupes historiques aux durées diverses, La dramaturgie de la pièce suit l'histoire de l'écran qui commence avec le cinéma muet et s'achève, dans les années 70, avec l'arrivée de la télévision dans les foyers. Aux visages évanescents des héroïnes du début de siècle succèdent les effigies incontournables des années d'après guerre dont chacun connaît les traits. Le femme prend corps en même temps qu'elle disparaît derrière une représentation fantasmée. Ce jeu d'apparition/disparition rythme la scénographie, du puits de lumière des années 30, en marge duquel s'incarnent des destins, jusqu'à l'avant-scène d'un tapis rouge hollywoodien bientôt réduit aux

dimensions du petit écran.

Pour l'accompagner dans cette écriture scénique, Anne-James Chaton a notamment fait appel à des artistes avec lesquels il a déjà partagé la scène. Si le texte d' "ÎCONES" constitue l'architecture de l'ensemble de la pièce, les collaborations initiées viennent transformer cette narration par le mélange des matières, des dramaturgies, des corporités. Ces autres écritures s'enroulent autour du récit central; la litanie des vies s'en trouve percée de « songs » - cf *La chanson de Jackie* écrite avec Nofell, d'inventions visuelles, d'événements, d'actions.

Les « rôles » de chacun ne sont pas prédéfinis. Si Nofell chante, il lit aussi, et joue. François Chaingaud ne danse pas, pas encore. Pour l'heure il rejoint le projet en chantant une cantate dont la musique sera créée par Nofell et le livret écrit par Anne-James Chaton.

Les trois parties s'élaborent progressivement, en quinquonce, sur une période de deux années. Le texte et son auteur, sa voix, tissent un lien évident entre les périodes quand les avancées de chacun des plateaux nourrissent les scénographies particulières aux différentes époques. Si les collaborations avancent en parallèle les unes des autres, à l'occasion de temps de travail en binômes, les avancées des uns rejouissent sur les travaux des autres. Les réunions de travail et temps d'écriture ont commencé à deux, se sont poursuivis à trois et réunissent aujourd'hui cinq personnes; Erick Houlier apporte dorénavant son regard sur l'ensemble de la composition de la pièce et en conçoit la lumière.

Afin d'initier le projet, Anne-James Chaton a fait appel à deux artistes avec lesquels il déjà créé une pièce, le chanteur-compositeur Nofell et l'artiste Phia Ménard.

Anne-James Chaton et Nofell se sont rencontrés sur les plateaux de danse. Ils ont participé à la création du chorégraphe Sylvain Prunenec *Le Cas Gage, ou les aventures de Phinéas en Amérique*, création du festival Uzès danse en 2013. Le premier a invité le seconde à l'occasion d'une soirée de performance qu'il organise en juillet 2012 à la Fondation Cartier. Ensemble ils démarrent l'écriture scénique d'"ÎCONES" par une résidence à Montevideo, lieu dirigé par Hubert Colas à Marseille, et présentent le fruit de ce premier temps de travail dans le cadre du festival Actoral 2013, dont Anne-James fût le parrain.

chanson de Jackie

---

*The Black dog man takes a peek at The Badge man
 who sights The Umbrella Man
 who keeps The walkie-talkie Man
 who 10-4s The School Book Man
 who eyes The fifth stage Man
 before the First Lady cries*

*The Black dog man looks at The Badge man
 who blinks at The Umbrella Man
 who veils The walkie-talkie Man
 who rogers The School Book Man
 who eyes The fifth stage Man
 before the First Lady balws*

*The Black dog man is hand in glove with The Badge man
 who aims above The Umbrella Man
 who hides The walkie-talkie Man
 who copies The School Book Man
 who ignores The fifth stage Man
 before the First Lady flees*

*The Black dog man waves at The Badge man
 who targets The Umbrella Man
 who screens The walkie-talkie Man
 who over&outs The School Book Man
 who forgets The fifth stage Man
 before the First Lady crawls*

*and the First Lady cries
 and the First Lady bawls
 and the First Lady flees
 and the First Lady crawls*

Phia Menard invita Anne-James Chaton à honorer la commande que lui passèrent la SACD et le festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif. De cette rencontre naquit la performance "Black monodie" créée en juillet 2012 dans le Jardin de la Vierge. Le projet d'écriture "ÍCONES" est issu de cette première collaboration qui entremêlait les vies de Bernadette Soubirou, Rosa Luxembourg et Lady Diana Spencer. Aussi est-ce avec enthousiasme qu'Anne-James a convié Phia Ménard à créer avec lui les premières décennies du texte, de 1900 à 1930.

C'est après avoir assisté à une représentation de «ДУМИ МОЇ» qu'Anne-James Chaton a invité François Chaignaud à rejoindre le projet. De la même manière qu'avec les autres artistes, il lui a donné à lire un extrait du livre, de la partition, avant d'engager toute réflexion sur la forme que prendrait leur collaboration. Quelques semaines ont passé. François Chaignaud est revenu vers lui en exprimant un désir : celui de chanter une cantate. Ainsi se tissait un lien entre Chaignaud, Nosfell et Chaton: l'un chanterait, l'autre composerait la musique, le dernier réécrirait le texte pour lui donner la forme d'un livret.

biographies

Anne-James Chaton a publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et a rejoint le label allemand Raster-Noton en 2011 avec Événements 09 puis Décade, publié en 2012. Son écriture poétique s'est développée en collaboration avec d'autres artistes de scènes différentes, du rock à la musique électronique, du théâtre à la danse.

Il a travaillé avec le groupe hollandais The Ex et a publié deux albums, Le Journaliste (2008) et Transfer (2013), avec le guitariste anglais de The Ex, Andy Moor. Il a collaboré aux albums Unitxt (2008) et Univrs (2011) de l'artiste allemand Carsten Nicolai alias Alva Noto. En 2008, il a créé la pièce Napoli, Napoli avec le metteur en scène Benoît Bradel. En janvier 2009, il crée le trio Décade, avec Andy Moor et Alva Noto. Il a également créé les pièces Black Monodie, avec Philippe Menard, pour Les Sujets à Vif de la 64e édition du festival d'Avignon, et Le cas Gage, ou les aventures de Phinéas en Amérique avec le chorégraphe Sylvain Prunenec, pièce créée à l'occasion de l'édition 2013 du festival Uzès Danse à Uzès. En 2013 il débute une collaboration avec le chanteur Nofell autour du projet Icônes. La même année il forme le trio HERETICS avec Andy Moor et Thurston Moore, guitariste et chanteur du groupe américain Sonic Youth.

Ses travaux plastiques, puisés dans ses matériaux d'écritures, ont fait l'objet de nombreuses expositions individuelles et collectives en France (Galerie Porte Avion de Marseille ; Galerie RDV, Nantes ; Musée d'art moderne de la Ville de Saint Etienne ; centre d'art contemporain La Kunsthalle à Mulhouse,...) et à l'étranger (Pavillon Unicredit à Bucarest, Roumanie Centre d'Art la Panera à Lleida, Espagne ; Ex Magazzini di San Cassian, Collateral events - 55eme Biennale de Venise, Italie,...). Il donne de nombreuses lectures en France et à l'étranger.

Anne-James Chaton a créé et co-dirige le festival « Sonorités - du texte au son » à Montpellier.

Labyala Fela Da Jawid Fel, dit **Nosfell**, est né le 1er décembre 1977, en banlieue parisienne. Ce jeune chanteur mystérieux s'est inventé une langue, le kloklobetz, et un univers : le Klokochazia. Un monde imaginaire auquel il doit sa réputation d'ovni musical.

Dès 1998 Nosfell donne vie aux personnages fantasmagoriques qui peuplent son imaginaire. Quand il rencontre le violoncelliste Pierre Le Bourgeois en 2001, c'est le coup de foudre artistique. Ces deux-là ont un monde en commun, ils échafaudent alors un spectacle original fait de samples de guitares, basse, violoncelle, rythmes et bruits de bouche (beatbox). Dès 2003 tout s'accélère et Nosfell se distingue lors du festival Chorus des Hauts-de-Seine, puis en 2004, au Printemps de Bourges où il obtient le prix «Attention talent scene», au festival Rock en Seine, aux Transmusicales de Rennes ou au Parc des Princes (en première partie du concert des Red Hot Chili Peppers et des Pixies). Une démo autoproduite précède la sortie de l'album Pomaie Klokochazia Balek, en septembre 2004.

En 2005, il signe chez V2 music, est nommé pour le prix Constantin et multiplie les concerts. Il est nommé aux Victoires de la Musique 2006 dans la catégorie « Musiques du monde »

Son troisième album, Nosfell, sorti en 2009 et produit par le californien Alain Johannes du mythique groupe Queens of the Stone Age clôt un cycle d'histoires qui avait commencé avec Pomaie. Josh Homme (chanteur du groupe Queens of the Stone Age) et Brody Dalle apparaissent ensemble sur le titre Bargain Healers. Daniel Darc est l'autre invité de ce disque sur le titre La Romance des cruels.

De même en 2009 le livre disque du spectacle musical joué à la Cité de la Musique et à Pleyel, le Lac Aux Velies, est publié. Les textes sont de Nosfell, les illustrations de Ludovic Debeurme et les titres des morceaux sont arrangés par Pierre Le Bourgeois pour l'orchestre symphonique de Budapest.

Nosfell a composé la musique du spectacle de danse contemporaine Octopus du chorégraphe Philippe Decouflé, qu'il interprète live à chaque représentation de 2011 à 2012 entouré de huit danseurs.

bio actualisées Phia et Francois à venir

