

TEXTURES

Collectif **La Déforme**

tous publics

Création 2025

Gen èse

Pourquoi on parle au fait ? C'est quoi parler ? Pourquoi le langage ? C'est quoi ce putain de mystère ? Cet ultra mystère ? Ce mystère d'outre-vie ? Ce mysterious mystère mystérieux ? Peut-on approcher ce mystère qu'est- le langage ?

C'est quoi, tout de même, ce silence en nous ? Pourquoi quelque part je sens que je suis une petite larve qui ne sait pas parler ? Une larve sans parole qui approche les mots par leur texture ?

Toutes ces questions viennent à moi alors que je découvre mon potentiel TSA (Trouble du Spectre Autistique) léger. Entament un processus de dépistage, j'entame aussi une nouvelle ère de mon travail d'artiste. Autrice de deux livres de poésie et réalisant des performances solos, je désire partager ce rapport au monde particulier et monter un projet collectif.

En guise de cahier brouillon et avant de réunir une équipe, je fais ce que je sais faire, des performances et expériences sur le langage en solo, qui vont constituer la petite graine du projet. Je constate que c'est une synesthésie du langage qui se met en branle. J'en parle autour de moi et le collectif se forme naturellement avec des personnes qui désirent parler de leur rapport au langage.

Nous nous demandons, comment approcher la texture des mots ? Ma poésie est-elle la tentative toujours retentée de saisir l'intensité de la vie par le modelage expressif de la texture de la langue ? Je sens que les mots sont des textures, des forces qui me dépassent, les mots sont des petits dieux un peu ridicules et quand même dieux-déeses à la fois. Je rêve une langue panthéiste pour traduire mon sentiment panthéiste du monde et je sens le besoin de régénération de la langue pour traduire l'aspect changeant et vivant de l'existence, ainsi que le besoin de régénération un peu débile et pas trop sérieux de la langue parce que c'est drôle de jouer avec les mots aussi tout simplement.

Textures prend appui sur le rapport aux mots et donc aux livres de toute l'équipe. Ces impressions récoltées *via* des expériences à la fois issus d'ateliers d'écriture et d'expérimentations dans l'espace public côtoient mon souhait de mettre en scène l'objet-livre. L'idée est de faire sortir le livre de l'espace intérieur pour le mettre dans l'espace public.

Je souhaite une étrange procession, tout autant qu'une joyeuse parade, - car la poésie est un joyeux étrange selon moi, de livres, nous parlant de notre rapport à ces objets contenant un monde. De celui qui n'a jamais un livre à celle qui n'en lit plus faute de temps, en passant par le jeune enfant qui n'a rien découvert encore et par le jeune adulte sur son téléphone, le cortège d'interpoètes viendra faire danser les livres autour d'elleux.

In tensions

Les livres : des présences

Les livres sont dans les étagères des bibliothèques publiques ou personnelles. Dans l'espace public ? Parfois posés tristement dans des boîtes à livres qui prennent la pluie. J'ai imaginé une parade joyeuse et festive de livres volants, légers, dansant. Marionnettiques, ils font tantôt procession mystique, tantôt défilé carnavalesque, mus par les interpoètes.

Que sont les livres pour les gens ? Nos doudous d'adulte ? Des supports de pensée, de lien entre êtres pour faire rhizome. Des manières de se parler sans parler. Ou bien au contraire, des objets qui font peur, intouchables, trop hauts, éloignés, trop synonyme d'école - et d'élite - trop compliqués. Comment mettre le livre dans la cité de façon ludique ?

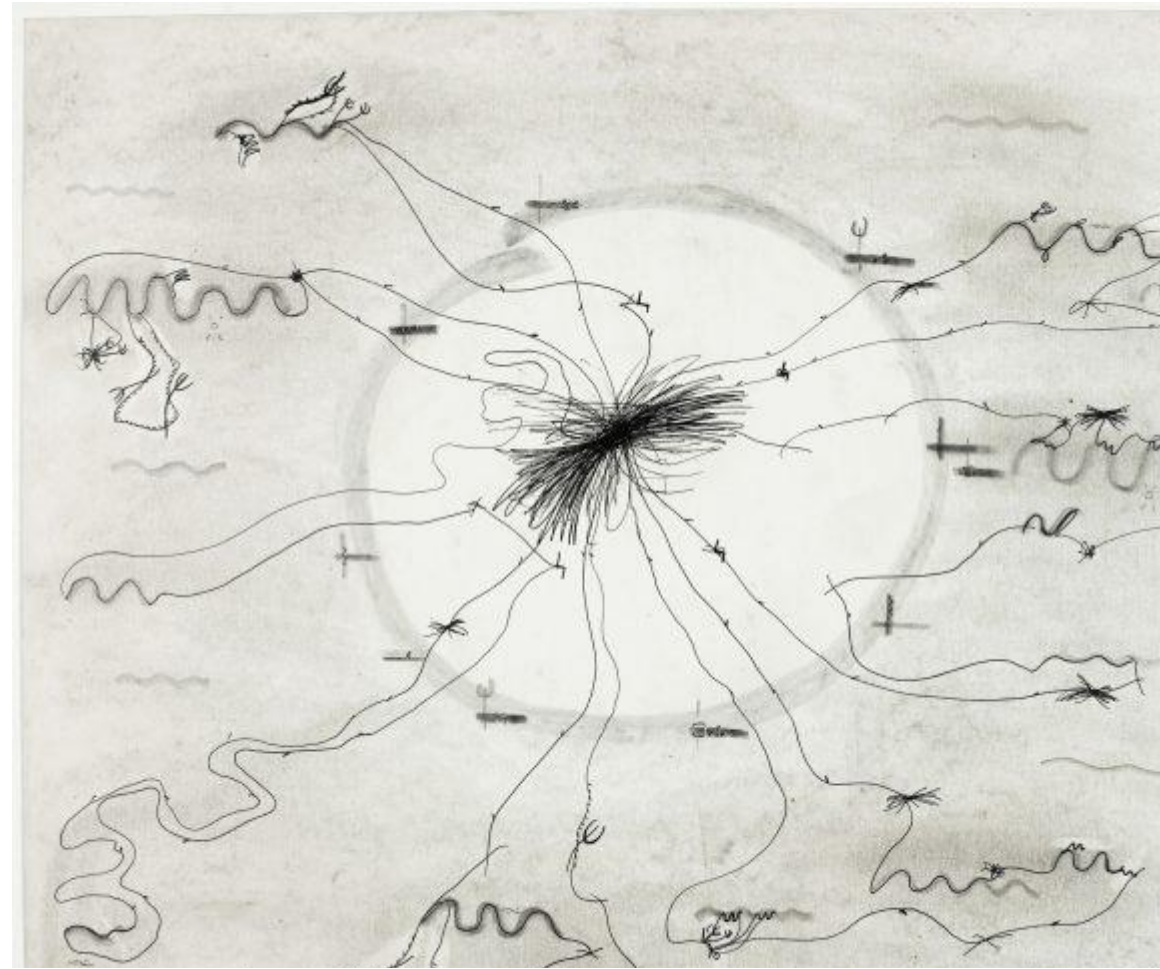
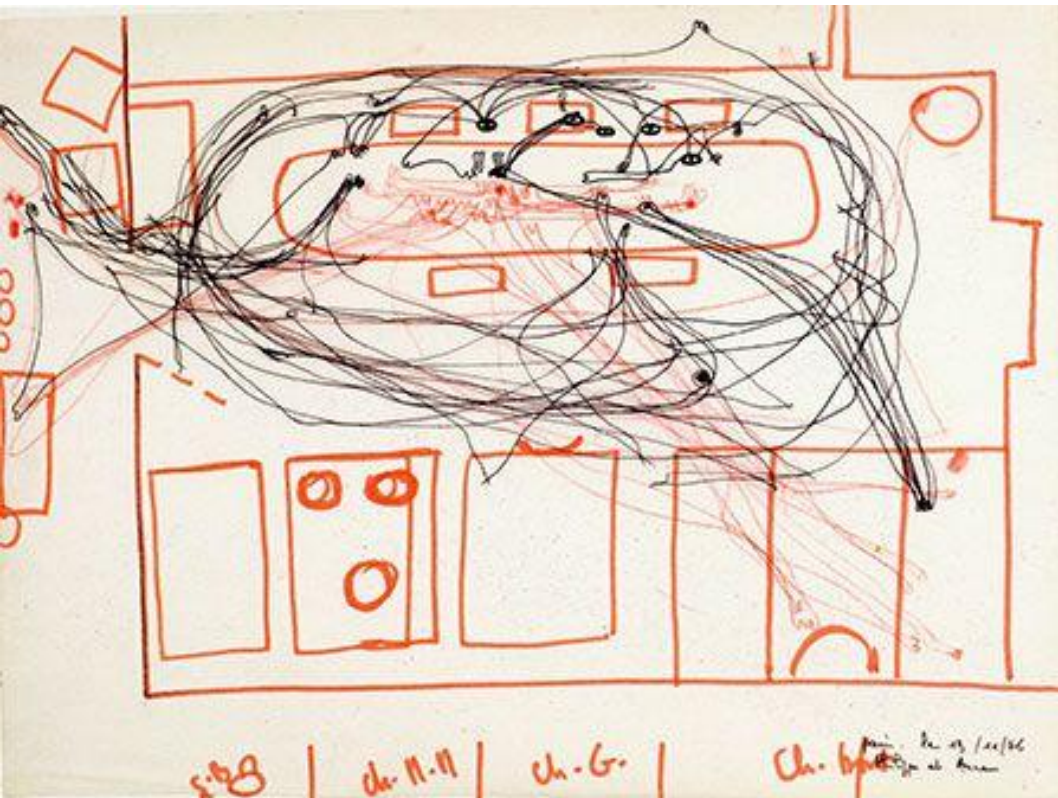
Les interpoètes ont construit leurs archétypes de livre dans un laboratoire de 3 jours, qui prenait pour point de départ leur rapport aux livres - parfois compliqué, pas comme il faut, à l'envers, douloureux, partiel, dyslexique, sacré, colérique, intime... ainsi que les différentes formes de l'écrit ; les tablettes, les papyrus mais aussi les rouleaux et d'autres formes méconnues de l'imprimerie. Des premiers objets plastiques en sont sortis, avant de finaliser la construction avec l'artiste plasticienne.

Le dispositif chorégraphique spatio-poétique

Je souhaite mettre en place un système performatif spatial pour cette parade procession à partir de qualité de corps construites à partir de patterns que l'écriture nous conduira à trouver. Nous avons déjà pensé à partir des postures de lectures, des matériaux de construction des livres.

Dans ce projet, il y a aussi la place de mettre mon vécu et mes fictions à l'intérieur du projet. Je suis en dépistage de TSA. Dans mes recherches, j'ai rencontré les lignes d'erre de Fernand Deligny, dont je souhaite m'inspirer pour ce dispositif spatio-poétique.

La lecture-performance de poésie : principes

La lecture de poésie n'est pas une lecture de texte de théâtre ou de roman. En outre, je souhaite garder l'idée de lecture, étant donné que les objets-livres seront présents. Le tout sera de composer avec le par-cœur des performeurs et les parties réellement lues en direct. Nous travaillons à trouver un gestus qui soit fidèle à la rythmique d'une lecture de poésie.

Nous pensons sincèrement que la poésie et les arts de la rue ont beaucoup de choses à se dire. Le dialogue fertile se fait pressentir : la poésie est une parole qui cherche à être au plus près des émotions humaines, et les arts de la rue tentent d'être au plus visible du quotidien des publics.

Des projets qui mettent au cœur la poésie ne sont pas si nombreux. La poésie en tant que discipline réelle, qui puise sa force au Marché de la poésie de Paris, de Sète, dans les scènes ouvertes partout en France, dans les maisons de poésie qui quadrillent le territoire, chez Le Castor Astral, Bruno Doucey ou encore Maelstrom, l'Iconopop, Unes, Blast, Communs, L'oie de Cravan, La Peuplade, Hanneton, Venterniers, ...

La partition du texte

L'écriture cherchera à élaborer un système de notation de partitionnement du texte poétique pour 5 voix, 5 interpoètes, 5 lectorices. Les interpoètes viennent tous et toutes de disciplines à la fois différentes et qui se croisent. Chaque ligne de partition les considèrera comme des instruments d'un même orchestre. Les publics pourront s'intégrer à cette partition : avec l'explication du déchiffrement, participer.

Une action a déjà été entamée avec une classe de CE2/CM1 autour de leur rapport aux mots. Cette recherche, intitulée “Vous avez dit poésie ?”, avec ce que les élèves pourront nous dire, influencera directement *Textures*.

Le cycle de recherche entamé souhaite permettre d'aller au bout des choses : nous allons récolter des témoignages et retours d'expérience sur le rapport au livre. Nous allons faire des ateliers d'écriture. Nous allons parler aux humains en poèmes. Nous voulons mettre les publics au centre et travailler autour, c'est pourquoi la troisième résidence se passera dans une médiathèque de ville moyenne.

Ce spectacle veut se développer sous deux formes pour trouver un espace de narration qui permette d'aborder toutes ces expériences différentes et singulières dans leurs approches culturelles : la salle et l'espace non dédié comme le parvis d'une médiathèque, l'intérieur d'une bibliothèque ou la rue.

No te technique

Textures est une pièce qui se déploie sous la forme d'une performance poétique collective pour espace non-dédié : parvis de bibliothèque, intérieur de bibliothèque, mais aussi rue, espace non-dédié n'ayant rien à voir avec le livre, afin de mettre en scène l'objet-livre dans un environnement éloigné du sien.

Écriture et mise en espace : Hortense Raynal

Interpoètes : Yann Péré dit Graciotte, Morgane-Amanda Gacon, Lara Bouvet, Alice Cathelineau, Benjamin Bertocchi.

Aide dramaturgiques : Ivan Bougnoux, Pina Wood

Scénographie : Ivan Bougnoux, Leslie Bourgeois.

Photographie : Suzanne Rault-Ballet

Co-producteurs engagés

- ❖ La Métive, Résidence internationale d'artiste en Creuse
- ❖ Les Ateliers Médicis
- ❖ La ville d'Aubagne

Partenaires

- ❖ La Factorie Maison de poésie de Normandie
- ❖ La Colle Begat Theater
- ❖ La Réplique Marseille
- ❖ Agence Régionale du Livre de la Région Sud

Co-producteurs pressentis

- ❖ Animakt
- ❖ La Transverse
- ❖ L'agence de voyage imaginaire

Le Collectif La Déforme

Créé en 2023, le collectif réunit des artistes venant de plusieurs disciplines comme le cirque, le chant, la danse ou le théâtre physique autour du matériau poésie. A l'initiative de la poétesse Hortense Raynal, qui souhaite que la poésie en tant que domaine à part entière se fasse entendre, La Déforme entame sa première création prévue pour 2025.

La Déforme place très haut, durant ses performances, la valeur de générosité. Elle clame le droit à la bizarrerie.

Elle appose regard poétique et sensible sur le monde. La Déforme travaille avant tout le matériau poésie.

La Déforme aime drôlement les livres.

La Déforme souhaite un rapport libre, punk et joyeux aux mots.

La Déforme, déforme

des formes pour

reformer l'imaginaire.

Biographies

Hortense Raynal

Diplômée de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm et formée aux arts du mouvement, Hortense Raynal est poétesse et performeuse. En plus de la faire découvrir par le biais d'enregistrements sonores (« Poésie à voix haute », sur Spotify et YouTube) et de plusieurs revues, elle donne des formes scéniques à sa poésie physique et **organique**. Elle réalise un peu partout en France des performances ou des expériences poétiques immersives protéiformes qui se trouvent quelque part entre ses racines rurales et son envie irrésistible de paillettes, sa sensibilité lyrique et ses manies de petit clown. Elle-même revendique dans ses recherches « mouvementer les mots ». Son travail explore la saturation de la langue et la **polyphonie** poétique de la pensée qui s'exprime par une qualité corporelle toute en séquenciation et en syncope.

Elle publie son premier livre, *Ruralités*, en 2021 aux Carnets du Dessert de Lune, dans la sélection du Prix Leynaud 2022 et lauréat du Prix du premier recueil de Poésie de la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé. Son deuxième **livre**, *Nous sommes des marécages*, paraît en février 2023 chez Maëlstrom, dans la collection Rootleg. Aujourd'hui, elle dirige un collectif autour de sa pratique de la poésie-performance.

Ivan Bougnoux

Il se forme à l'Ecole Internationale de Théâtre de **Mouvement** LASSAAD à Bruxelles (pédagogie Jacques Lecoq) en 2012 et au Three Months Program de Matteo Destro en Toscane. Comédien avec la Cie Tac Tac (Voyage en Abattoir en 2018), l'Agence de Voyages Imaginaires (Le Malade Imaginé en Avignon en 2023 et Le Conte d'Hiver en 2016), marionnettiste (Cies Emeranox, Nos Vies Merveilleuses), et danseur avec le chorégraphe Marco Becherini.

Formé en **marionnettes** auprès d'Eric de Sarria et Nancy Rusek (Mots de Tête Cie), et Romain Duverne (Les Guignols de l'Info). Ivan fabrique des masques remarquables par Télérama. En 2021 il crée la cie Théâtre M et un Macbeth pour la rue et les théâtres. Il obtient le soutien financier de la Distillerie d'Aubagne. Parallèlement, il obtient des rôles à la TV et en publicité et joue notamment avec Lionnel Astier. Il est représenté par Claire Lacondemine de l'agence Séquence Sud.

Alice Cathelineau

Chanteuse, comédienne et performeuse, Alice vient du monde de l'opéra et explore la voix, les mots et le corps dans toute leur palette expressive. En parallèle de ses études de littératures (classes préparatoires puis master à Paris), Alice s'est d'abord formée au **chant lyrique** auprès de Pali Marinov (CNIPAL), puis au chant moderne auprès Allan Wright. Elle travaille pour l'opéra studio de Genève, l'Ensemble les Possibles etc.

Au cœur de sa démarche actuelle, un profond désir d'ancrer sa pratique du chant dans un contexte contemporain. Mêler sa voix au bain sonore de son époque et la partager avec un public large, dans d'autres contextes que celui de la salle d'opéra. Elle collabore en tant que chanteuse et poétesse avec des artistes électroniques, comme Loya, Dj__Reiine. Elle réalise des performances - dans lesquelles elle **chante-dit-danse** - invitée par le Générateur, l'Ensemble Kinetikos etc. Elle rencontre Hortense lors d'une soirée performance poétique à La Chappelle XIV à Paris.

Morgane-Amanda Gacon

Morgane-Amanda Gacon est comédienne, sa pratique associe le théâtre, la danse et la performance. Elle a créé et interprété un duo performatif : *MEMOTOGA*. Elle a joué pour la Cie Taca lors d'un projet franco-allemand portant sur des écritures contemporaines de Médée, avec la Cie LOOPS dans *Désorceler la Finance*, pour Pauline Dragon, metteuse en scène, dans *Immédiate Comparution*, avec Générik Vapeur dans *360°*, *Alors là Merci*, *Bivouac*, *Les Champêtres*.

Elle collabore avec Hortense Raynal lors de deux performances dont *Yo ! Yo ?* d'après *Loin de moi* de Clément Rosset. Aujourd'hui, elle joue dans les deux créations à venir de Pauline Dragon *Coup de Foudre* et *Nos Vies Sexuelles*, continue de travailler avec Générik Vapeur et crée et écrit son premier solo.

Yann Péré dit Graciotte

Yann est passionné d'arts corporels. **Acrobate**, il a toujours eu à cœur de mêler dans sa pratique arts martiaux, sports collectifs et arts de la scène. Après avoir travaillé sa technique durant deux ans au sein du Kiprocollectif du Lido il se perfectionne durant deux ans au Centre des Arts du Cirque Balthazar.

C'est lors de sa formation dans l'école Montpelliéraine qu'il rencontre le circassien Sonny Bettoli et avec lui crée la Cie sans Blague. Yann tourne le spectacle *Tu comprendras plus tard...* depuis 2020 et entame une nouvelle création avec la Cie Sans Blague. Il participe à divers projets tel que Soukini, un projet d'**échange** entre la Côte d'Ivoire et la France. Il transmet sa passion de l'acrobatie à des jeunes et des professionnels. Il rencontre Hortense sur un festival sur lequel ils sont tous les deux programmés, ont une entente corporelle et évidente et créent un spectacle en septembre 2022 pour répondre à une commande de Scopie.

Lara Bouvet

Comédienne, metteuse en scène, autrice en devenir et modèle d'art, elle combine un parcours académique théorique (Montréal, Berlin et Sciencespo Paris) et artistique, formée au conservatoire du 8e en Art dramatique, Whystories et au **Gaga Dance**. Sa recherche artistique explore les thèmes de l'héritage (social, culturel, génétique) et de nos rapports au corps, à travers l'écriture pour la **parole**, la poésie, le mouvement et la pratique de modèle vivant. Sa pièce *Un poing comme au cœur*, en cours de création, est lauréate de la bourse Déclic Jeunes 2022 de la Fondation de France. Elle mène également des ateliers pédagogiques avec le jeune public (primaire, maternelle) d'expression corporelle et théâtrale.

Elle est interprète sur divers projets (mouvements, clown). Elle rencontre Hortense Raynal par l'écriture, leur affinité commune pour la **poésie**.

Benjamin Bertocchi

Benjamin Bertocchi est comédien, chanteur, danseur et musicien. Il est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure (département des arts) et d'un master en études théâtrales de l'université Sorbonne Nouvelle. Il a également étudié les musiques coréennes traditionnelles à l'Université Nationale de Séoul et pratiqué l'art chanté du pansori. Sa formation de comédien, débutée à 14 ans, s'est poursuivie au Conservatoire Camille Saint-Saëns de Paris, où il a pratiqué le système russe issu de [Stanislavski](#). Il a également été formé en danse, jeu [masqué](#), conte, clown, marionnette et lecture radiophonique, avant de suivre une formation professionnelle de mime. En tant que musicien il a suivi une longue formation de pianiste classique et pratique des percussions coréennes. Actuellement il suit une formation de chanteur lyrique au conservatoire Camille Saint-Saëns de Paris.

Il est membre de plusieurs troupes théâtrales dont la compagnie des Xylophages, par laquelle il rencontre Hortense en 2015, et Arborescence.

Références

Livre

Babouillec, toute la bibliographie

Christophe Tarkos, toute la bibliographie

Monique Wittig, *Les guérillères* et *Le Corps lesbien*

Jeanne Benameur, *Les Demeurées* et *Les mains libres*

Cécile Ladjali, *Illettré*

George Jean, *La lecture à haute voix*

Antoine Emaz, *Camboui*

Antoine Mouton, *Poser problème*

Valère Novarina, *Devant la parole*

Musique

Björk

Bobby McFerrin

Camille

Scène, performance

Le Sacre du Printemps du Collectif La Grosse
Plateforme

Le sorelle Macaluso d'Emma Dante

Bodies in urban spaces

Marc Guillerot

Vimala Pons

Maguy Marin

Cont acts

artistique : Hortense Raynal - 0677423612

production : Flora Rebiscoul - 0629803491

contact.ladeforme@gmail.com

<http://www.ladeforme.com>

