

A L'ÉCOUTE !

expériences d'humanités sonores

Solo de clown.e pour la voix publique

Sommaire

Création 2025-2026

- Note d'intention
- Synopsis
- Équipe de création
- Calendrier de création
- Parcours artistique de Juliette
- Parcours artistique de Myriam

La Tournée en Charrette

- A vélo ou à pied
- Pour des publics et des programmations variés
- Tourner léger, ou comment repenser les moyens de tourner un spectacle
- Accueil d'une étape
- Manifeste Armodo "Arts en Mobilité Douce"

La Cie Jean et Faustin

- Qui sommes nous?
- Contacts

Note d'intention

Chaque spectacle naît de désirs !

Ma prochaine création tend consciemment à rassembler mes désirs de clown e, mes désirs de chanteuse et mes désirs de voyageuse...

J'entends, par le mot "clown.e", un être profondément libre, enfoui à l'intérieur, qui, lorsqu'il surgit, suscite de vives émotions.

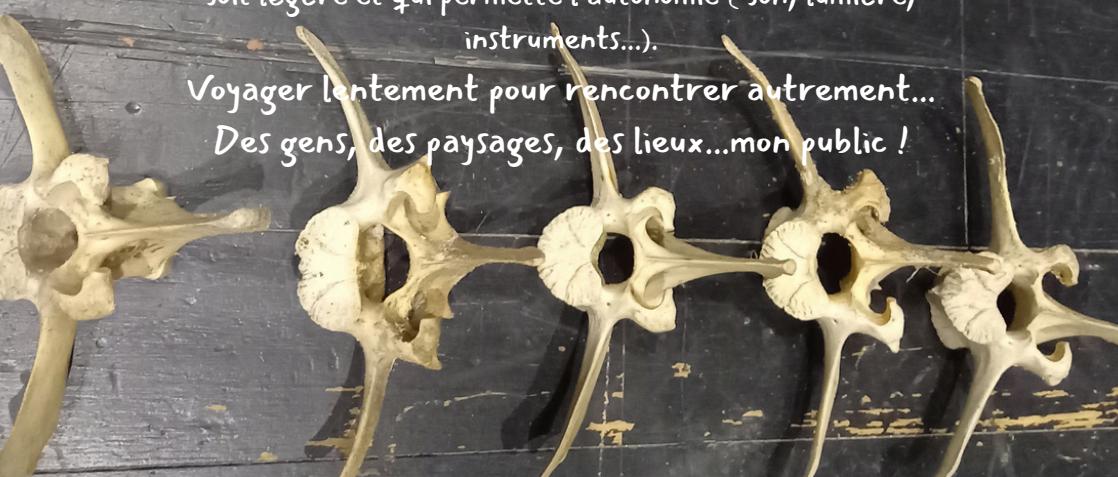
Être clown e, pour moi, rime avec créativité, poésie, profondeur et surtout liberté. C'est pour moi le plaisir ultime de la scène, celui de la relation directe avec le public, la saveur de déclencher des vagues d'émotions et de surfer dessus, au présent de l'instant, sans savoir où et quand la vague s'arrête... jusqu'à la prochaine...

Plutôt que chanteuse, je me considère surtout comme une "passeuse de chants", et j'ai éprouvé à travers mes aventures de chœur, à quel point chanter génère immédiatement une joie collective. C'est plus particulièrement vers cela que tendra ma prochaine création : un public qui se transforme en chœur chantant, l'air de rien, vers l'improvisation vocale !

Enfin, je choisis, pour cette création, de la vivre comme une itinérance, une tournée douce, en pédalant ou en marchant – selon les situations – en "traction humaine" d'une charrette artistique qui soit légère et qui permette l'autonomie (son, lumière, instruments...).

Voyager lentement pour rencontrer autrement...

Des gens, des paysages, des lieux... mon public !

Synopsis

"Rêver sa vie et vivre ses rêves, voilà qui devrait nous tenir occupé pour un bout de temps !"
Michel Dallaire (l'un de mes professeurs à l'art clownesque, dans "Le Clown, L'Art, La Vie")

Elle est passionnée

A l'écoute, intentionnellement et malgré elle,

Elle cherche depuis des années "LE SON DE L'HUMANITÉ", le son universel qui serait capable de réveiller, de décrasser l'humanité, pour l'accorder !

Ce jour là, elle a convoqué un public

public témoin d'une étape de sa recherche de doctorante,

Face à ses échecs, les spectateurs deviennent alors ses cobayes sonores,

pour entendre si l'humanité résonne encore,

elle va tenter l'expérience de la communication avec eux, décrasser ce qu'il reste d'humanité pour voir si la coopération est encore possible...

Si l'isolement n'a pas gagné sur le partage...

Elle va tenter avec eux toutes sortes d'expériences sonores et vocales pour répondre à cette équation. Le spectacle est une sorte de « quête » à laquelle va participer le public. Quête d'une société plus ajustée où il serait possible de vivre ensemble. Tous ses doutes, ses élans, ses conflits et ses "relevés d'injustice" sur le monde qui l'entoure, prendront forme à travers un jeu basé surtout sur le corps, l'accident burlesque, le rythme et surtout LE CHANT...

Cette clowne a différentes facettes de personnalité :

elle est à la fois très câblée, moderne, et scientifique,

mais peut devenir une farouche, une primitive...

Ses outils d'écoute sonore, son laboratoire mobile prend parfois des airs de grotte préhistorique avec de l'écho,

grâce aux voix du public, aux résonances qu'elle va engager comme un jeu avec eux !

Telle une tisseuse de boucles sonores vivantes,

Elle distillera la joie de celles qui ont découvert "l'écho des pas-ros"....
tout un programme politique !

Plus je ressens quotidiennement l'effondrement du monde, plus je constate que j'ai le besoin de comprendre profondément d'où je viens, d'où vient l'humanité, au lointain...

Se rapprocher de mes origines "humaines", de mon originalité, à travers le son !

Interroger notre époque moderne à ses balbutiements pour mieux en saisir l'essentiel

Grâce à ce spectacle, je souhaite aborder, à travers la notion d'écoute, de façon ludique et décalée notre rapport à l'autre, à l'altérité, notre façon de communiquer, de coopérer.

La critique d'une société qui "isole" et "enferme" pour mieux régner est sous-jacente. C'est une quête burlesque et chantée sur les chemins qui ont permis à l'humanité de se réunir autant que de se diviser.

Ce spectacle sera triste tant il sera drôle, et réciproquement !

Voilà quelques lectures qui sont fondatrices pour ma future création :

- **SAPIENS, La Naissance de l'Humanité**, de Yuval Noah Harari, Première partie
- **L'ANATOMIE POUR LA VOIX** de Blandine Calais-Germain

Le personnage emploiera peut être une sorte de "proto-langage", concentré de sons et d'émotions avant le langage, en chemin vers la communication parlée, ou comment traduire tout cela dans un langage clownesque, intuitif, chanté, qui soit accessible à chacun.e, pour tous les âges, cultures... pour partager à la fois de l'intime et de l'universel !

Dispositif Scénographique

une charrette- labo sonore pouvant contenir tout le matériel de scénographie et de sonorisation.

Sur scène, trois espaces :

- l'espace de "présentation" de ses recherches, qui devient rapidement l'espace de son intime, de ses expériences passées et de ses multiples échecs
- l'espace "laboratoire sonore" avec les pédales de sample (boucles sonores), micros, os et autres matières d'humanités à écouter : c'est l'espace expérimental, celui du rêve, du possible, de l'utopie...d'un futur meilleur
- L'espace au centre, en relation directe avec le public, pour les expériences d'humanités sonores avec son public cobaye, c'est l'espace de l'expression partagée, du présent

Équipe de création

Équipe prévisionnelle de création

Clowne, chanteuse-improvisatrice et écriture : Juliette Mantrand

Regard extérieur et aide à l'écriture clownesque:

Myriam Attia

Dreille extérieure autour de la sonorité et du chant collectif:

Léa Decque et Jean-Yves Pénafiel

Conseil à l'itinérance : Vincent Pensuet

Conception technique lumière : Michel Druez

conception technique sonore : Steven Le Corre

Diffusion du spectacle : Natacha Beauné

Calendrier de création

Cette création va nécessiter au minimum 7 résidences artistiques :

- 3 résidences autour du travail d'écriture clownesque : improvisations, et écriture "au plateau". La troisième résidence de ce cycle devra se terminer par une rencontre public, seul moyen de vérifier l'écriture dramaturgique clownesque.
 - 3 résidences autour de la musicalité : une purement exploratoire (exploration de percussions avec des os et autres fossiles, imaginer des boucles vocales et percussives)
- les autres nécessitant également la présence d'un public sur quelques heures de travail, afin de tester des modes de participation vocale, boucles participatives.
- une résidence pour réunir le travail des six premières, et aboutir la création

en parallèle, cette création va nécessiter au minimum 2 chantiers techniques:

- un chantier de conception/ création de la charrette artistique, système de traction...
- un chantier de conception/création de la scénographie, de la lumière et du son, dans les contraintes de légèreté et d'autonomie liées à l'itinérance autour du spectacle.

5,6,7 et 18,19,20 NOVEMBRE 2024 : chantier exploratoire au théâtre Nicolas Peskine (TNP) à Blois

du 13 au 17 JANVIER 2025 : 1ère résidence au Rossignolet à Loches

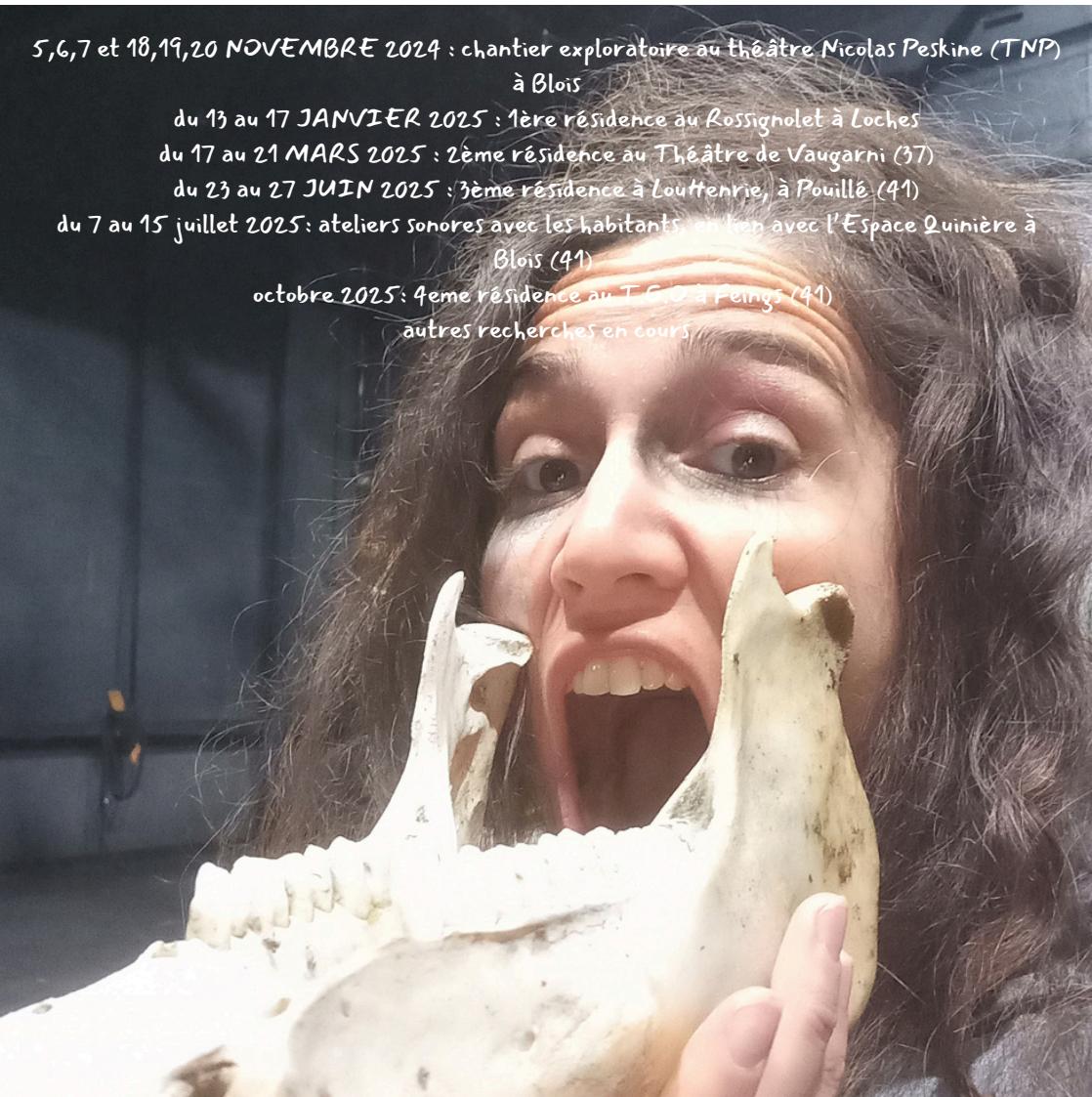
du 17 au 21 MARS 2025 : 2ème résidence au Théâtre de Vaugarny (37)

du 23 au 27 JUIN 2025 : 3ème résidence à Louttenrie, à Pouillé (41)

du 7 au 15 juillet 2025: ateliers sonores avec les habitants, en lien avec l'Espace Quinière à Blois (41)

octobre 2025: 4ème résidence au T.G.C à Feings (41)

autres recherches en cours

Parcours artistique de Juliette

Clowne, chanteuse, pédagogue, cheffe de choeur, créatrice d'aventures artistiques participatives

Juliette Mantrand est une créatrice d'aventures artistiques, passionnée par les rencontres, le partage, la transmission. Ses langages artistiques sont le clown, le chant et la musique.

Après trois ans d'études théâtrales à l'université de Censiers en parallèle du conservatoire d'art dramatique du 18ème arrondissement de Paris, Juliette mène une première aventure théâtrale avec des jeunes de la cité des Cosmonautes à Saint-Denis (93) puis écrit son mémoire de Master sur cette aventure. Touchée par cette expérience de créativité, et après un passage de six mois comme comédienne au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie, elle choisit de consolider sa formation d'artiste-créatrice à l'école Lassaad à Bruxelles (école suivant la pédagogie autour du Mouvement de Jacques Lecoq). De retour en France, Juliette crée en 2010 la Compagnie Jean et Faustin pour porter ses projets artistiques et l'implante dans son village d'enfance - Suèvres - dans le Loir et Cher, en y ouvrant un lieu : "La Grange de Jean et Faustin", du nom des anciens paysans de cette grange. Entre temps, Juliette voyage deux ans en itinérance, avec Le Cirque Bidon, cirque hippomobile en Région Centre où elle joue comme clowne et chanteuse. Elle se forme plus particulièrement à l'art du clown auprès de Michel Dallaire et Christine Rossignol, au Hangar des Mines.

Les créations de Juliette, au sein de la Cie Jean et Faustin, sont variées et suivent le gré de ses envies et de ses rencontres :

- Itinérance avec la "radio-clown caravane" de 2013 à 2020 : spectacles uniques sonores et clownesques / Collecte-restitution des rencontres dans les villages et quartiers, avec deux caravanes, une estafette et une poule !
- Deux solos de clown : "Haut les Cœurs" (2011)
"Chaque chose en son temps" (2016)
- Trois spectacles jeune public, en duo avec F. Martin, burlesques et musicaux
- Un spectacle de plein air, théâtre burlesque participatif, en trio : "Il faut de tout pour faire un monde", fête du vivre ensemble

- De nombreuses interventions clownesques, en solo, duo, ou collectives avec notamment des "visites zygothématisques" (en portant une attention particulière au réseau des fermes de l'agriculture paysanne.)
- De multiples aventures de créations in-situ, avec des habitant.e.s, projets uniques extra-ordinaires, loufoques, participatifs
- Des ateliers pédagogiques dans les écoles ou les lycées agricoles.

Depuis 2021, Juliette cultive également les rencontres musicales et crée le groupe "Manzila", qui réunit 5 musicien.ne.s d'horizons différents autour de chansons franco'orientales. Juliette est à l'écriture et au chant. La composition est collective, et le groupe a sorti un premier album en septembre 2023, suite au succès des concerts. Juliette consolide sa formation vocale lors d'un stage long sur "Le Geste Vocal" auprès d'Emmanuel Pesnot, accompagné de Pierrick Hardy et d'une formation à l'improvisation vocale auprès de Jean-Yves Pénafiel.

Juliette anime aussi un chœur "Les Basta'Caulettes", chœur féminin de La Maison de Bégon à Blois, avec 85 choristes, des chants polyphoniques dans divers langues, chants du monde engagés autour des droits des femmes, de l'humanité et du vivant.

Tantôt clown e solitaire, tantôt passeuse de chants en collectif, elle affectionne particulièrement aujourd'hui les points de rencontre entre les disciplines, les gens, les univers. Elle aime les dynamiques créatives et collectives, s'y employer, en prendre soin.

Parcours artistique de Myriam aide à l'écriture clownesque et regard extérieur

Myriam Attia, Clowne, comédienne, Metteure en scène

Passionnée par le clown depuis 1991, elle se forme auprès de Lory Leshin (le Samovar), Ami Hattab, Pierre Bylan, Michel Dallaire, Christine Rossignol, Jean-Claude Cotillard, Hélène Gustin...

Elle s'initie régulièrement à la danse contemporaine, aux percussions et aux autres formes théâtrales.

Elle entre comme clown dans la Cie du Rire Médecin en 2007 (clown à l'hôpital en pédiatrie) et suit les formations dans cette Cie (beat box, chansons, marionnette, claquette...).

Depuis 1997, elle a joué pour différentes compagnies :

Théâtre de L'Envie (45), Cie Moitié Raison Moitié Folie (84), Théâtre Organic (75), La Mauvaise Herbe (93), Cie Bazar Bazar (93), Cie L'Eau qui dort (45), Le p'tit piano sans bretelles (45), Bobine Etc.(45), Théâtre de Céphise(45), etc.

Parallèlement, elle est co-directrice artistique de la compagnie Bobine Etc. avec laquelle elle met en scène des spectacles pour le jeune public.

Elle est assistante de Lory Leshin sur ses stages en Belgique. Elle découvre le plaisir d'écrire pour d'autres clowns et s'y attelle régulièrement.

Dernièrement, au sein de la Cie Bobine Etc. elle a écrit et mis en scène « Toc Toc à la porte de la petite maison... », un spectacle très jeune public, et a collaboré comme assistante à la mise en scène au spectacle « Anatole et Alma » de Sabine Tamisier, jeune public également, mis en scène par Marjolaine Baronie.

De plus, elle a aidé à l'écriture et mis en scène le solo clownesque de Juliette Mantrand « Chaque chose en son temps » de la Cie Jean et Faustin en 2016.

Depuis 2021; Myriam Attia a rejoint la Cie ADHOK (théâtre et danse) sur la trilogie "check off", en tournée nationale et internationale.

La Tournée en Charrette

A pied ou à vélo

La Compagnie Jean et Faustin souhaite organiser en 2026 une tournée innovante en mobilité douce. Au cours de cette tournée, elle jouera sa nouvelle création : "Femmo Sapiens" et proposera de nombreuses actions culturelles lors des étapes où elle passera.

Juliette, l'artiste de cette nouvelle création, souhaite garder la liberté de tourner à pied, ou à vélo ! Mais toujours avec sa CHARRETTE !

A pied, quand la distance et surtout l'ouverture de ses disponibilités le lui permettra, car rien ne vaut la lenteur de la marche pour susciter les rencontres sur le chemin et amener les gens au spectacle.

A vélo, pour des distances un peu plus longues, ou dans des espaces-temps de disponibilité à l'itinérance plus serrés, et aussi car ce moyen de transport permet d'emprunter des itinéraires touristiques et naturels, qui riment bien avec une tournée !

Le dénominateur commun sera LA CHARRETTE

soit en traction derrière le vélo, soit en traction directement sur les hanches de la marcheuse.

LA CHARRETTE est pour moi un concept aussi fort que le mot CABANE pour certain.e.s ! C'est le symbole d'une itinérance légère, pauvre, ancestrale et poétique.

Pour des publics et des programmations variés

La tournée s'appuiera sur un vaste réseau (culturel, associatif, paysan, médico-social, militant...) pour construire les étapes

Le spectacle tout terrain, léger techniquement, peut être accueilli dans tout type de lieu : salle de spectacle, programmations décentralisées, festival intérieur ou extérieur, école, établissement spécialisé, café associatif, chez l'habitant...

Chaque étape d'accueil se charge de la communication de l'évènement, ce qui n'empêche pas le bouche-à-oreille et le public rencontré sur la route

"Tourner léger" ou comment repenser les moyens de tourner un spectacle.

Notre système habituel de tournées consomme énormément d'énergie humaine et fossile Aujourd'hui, nous souhaitons questionner cette manière de faire, animé.e.s par des préoccupations écologiques et sociales et par nos envies d'habiter le monde autrement Nous ressentons un besoin de cohérence avec les choix que nous faisons au quotidien

A pied ou à vélo, nous sommes léger.e.s et lent.e.s ! L'itinérance en mobilité douce nous attire en ce qu'elle permet d'aller à la rencontre de tous.les.

Elle donne une force particulière au spectacle en permettant de vivre des rencontres qui prennent leur temps

Du temps pour être en lien avec le public comme avec les organisateurs

Du temps pour tenter de comprendre le territoire que nous foulons

Par son originalité, ce mode de tournée questionne, ouvre la curiosité et l'imagination...

Le peu de moyens nous pousse à inventer et propulse notre imaginaire dans de nouveaux espaces

Aller à la rencontre des publics, dans leur univers, leur village, ville, quartier, école, est une démarche qui fait sens pour nous

Permettre que tout le monde soit public, et pas seulement les habitués des lieux culturels

Des rencontres en toute simplicité pour toucher chacun.e là où il, elle est

Retrouver dans le public d'un soir la personne rencontrée quelques kilomètres avant sur le bord de la route.

En faisant le pari que cette simplicité touche, sans artifice.

Accueil d'une étape

Jour 1 : voyage à pied ou à vélo, accueil, rencontres et repas avec les partenaires

Jour 2 : ateliers le matin (pour baliser le bout d'écriture in situ du spectacle), installation du spectacle, spectacle l'après-midi ou en soirée

Jour 3: départ vers la prochaine étape

chaque étape est différente, elle se construit et s'invente ensemble ! chaque étape sera d'autant plus riche si elle est co-construite avec plusieurs partenaires.

Manifeste ArtMoDo

"Traçons des sillons éphémères ! Notre poésie, ancrée dans l'art et l'amour du vivant, voyage au gré du vent.

Nous pensons le monde comme un réseau interdépendant et résilient, nous en sommes des mailles. Nous revivifions nos territoires en circulant dans ces tissus.

Nous investissons les jardins, les écoles, les places, les salles pour aller à la proximité de l'animal-humain. Nous exaltions les saveurs de ces rencontres dans leurs quotidiens.

Mais nous surnageons dans un système prédateur pour notre milieu de vie. Cette société se noie. Il est urgent de ne plus extorquer la planète... Bouleversons radicalement nos pratiques artistiques !

Allons avec le vent, le soleil, l'eau et d'autres êtres vivants.

Honorons des pratiques douces et sobres pour la vie. Marchons, chevauchons, voguons, roulons, pédalons dans la lenteur et visons une diffusion sans énergie fossiles et minérales. Que le réemploi et la mutualisation alimentent nos créations. Soyons moins vorace pour nos productions artistiques.

Nous déconstruisons le mythe Moderne du « toujours plus et plus vite ». Nous revendiquons la lenteur comme source de vie.

Nous appelons au soin de nos équipes et à une attention à l'autre. À l'horizon fleurissent des structures agréables et pérennes en création et en tournée.

Assemblons-nous pour partager nos expériences, mettons en commun nos compétences. Bravons de concert les obstacles aux tournées en mode doux.

Avant d'entrer en scène, méditons sur un monde où nos actes et nos valeurs se rencontrent. Soyons le lien qui délie, soyons multitudes.

Rêvons DOUX.

Nous sommes ArMoDo, le réseau des Arts en Mode Doux "

La Compagnie Jean et Faustin

La compagnie Jean et Faustin s'attèle, depuis sa naissance, à aller vers les gens, pour créer des rencontres. Ses rencontres sont notre motivation profonde et nous semblent essentielles !

Les artistes de la compagnie Jean et Faustin inventent pour cela des spectacles, des chantiers, des ateliers, des aventures itinérantes et animent un lieu : *La Grange de Jean et Faustin*.

Nos créations sont nourries de nos rencontres, et les jouer en suscite de nouvelles...

Une attention particulière est portée à l'univers du clown et de la voix.

De la scène à l'espace public, de villages en quartiers, la Cie Jean et Faustin invite les rires et les émotions, soutient la beauté et la poésie de l'instant présent, fabrique de l'insolite, s'amuse à décaler le réel pour mieux vivre ensemble...

Contacts

Artistique : Juliette MANTRAND

06 98 23 08 13 jeanetfaustin@gmail.com facebook Mantrand Juliette

Diffusion : Natacha BEAUNE

06 11 49 51 88 diff.jeanetfaustin@gmail.com

site internet : <https://jean-et-faustin.eu/>