

Cie Ultreia

COMPAGNIE DE THÉÂTRE PROFESSIONNELLE

« Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance. »
Laurent Terzieff

COMPAGNIE ULTREIA
4 rue Claude Gellée
88 000 Epinal

Tél : 06 15 95 48 82
compagnieultreia@hotmail.fr
www.compagnieultreia.fr

SOMMAIRE

- P. 3 Ligne artistique
- P. 4 Création
- P. 6 Recherche artistique
- P. 7 Transmission
- P. 8 Quelques chiffres
- P. 9 L'équipe
- P. 11 Les partenaires
- P. 12 Contact

LIGNE ARTISTIQUE

La Compagnie Ulteia est une compagnie artistique pluridisciplinaire professionnelle implantée à Epinal, dans la région Grand Est. Fondée en 2013 par la metteuse en scène Lorelyne Foti, elle réunit des créateurs, artistes et techniciens pour créer des spectacles vivants, des installations immersives et des performances artistiques innovantes.

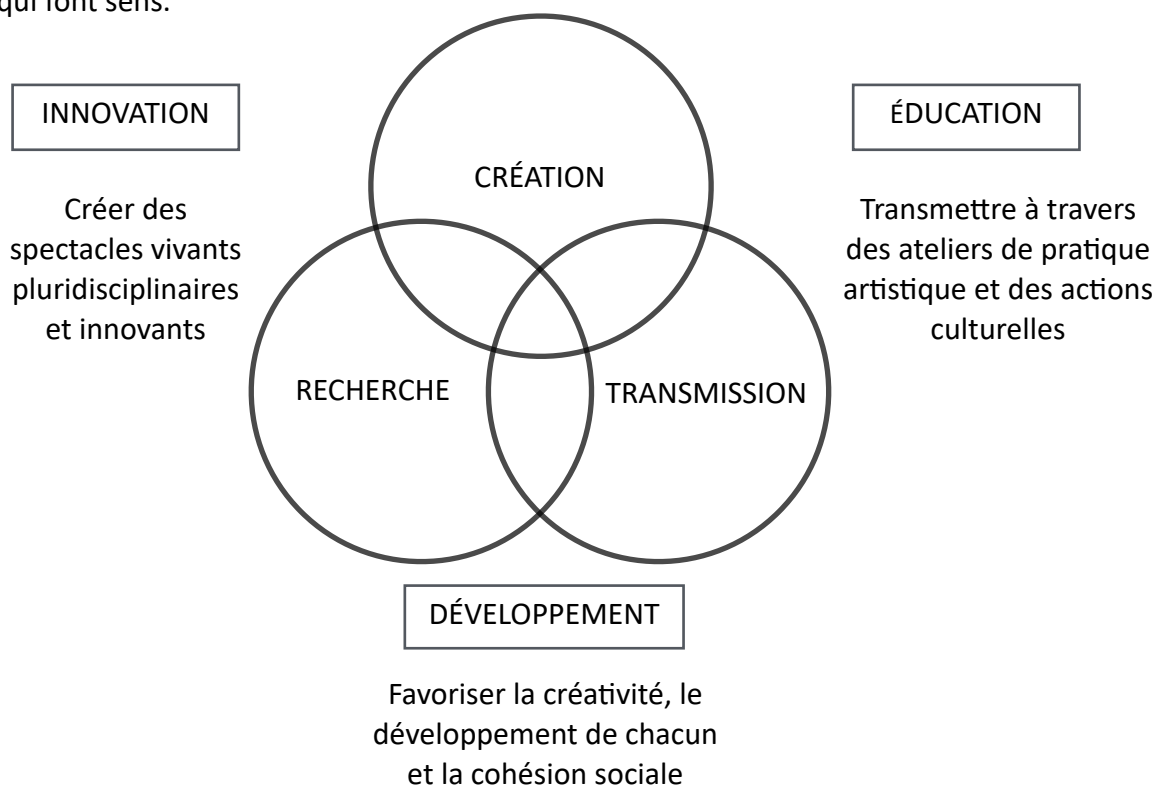
ULTREIA, du latin *ultra* – au-delà et *eia* – vers, est un terme utilisé sur le chemin des pèlerins qui invite à aller de l'avant, vers l'autre, vers l'avenir et cette raison profonde qui nous pousse à avancer. C'est de cette nécessité de se dépasser, de donner la parole, de rassembler, qu'est né le désir d'un théâtre du présent qui tisse du lien et du sens, qui décroïsonne, conjugue les disciplines et invente des formes sensibles et poétiques. Au cœur de notre travail, nos créations et nos actions culturelles interrogent notre monde, notre époque et nos comportements humains où se mêlent la réalité et la fiction, la grande histoire collective aussi bien que des parcours de vie singuliers.

Le travail de la compagnie s'articule autour de trois grands axes :

1. La création
2. La recherche artistique
3. La transmission.

Chaque projet de la compagnie est pensé dans sa globalité, selon ces trois axes qui se nourrissent mutuellement et témoignent autant d'une volonté de développer notre pratique artistique que de construire un projet cohérent et un ancrage territorial de qualité.

Les enjeux de notre travail sont de favoriser l'innovation, le développement et l'éducation à travers l'art et le spectacle vivant, et de fédérer créateurs, artistes, techniciens et spectateurs autour de projets qui font sens.

1. LA CRÉATION : contemporaine et pluridisciplinaire

Notre processus de création se veut exigeant, innovant et collaboratif, élaboré à partir des nécessités qui nous animent et de ce que chacun peut apporter de compétences artistiques autant que d'univers personnels. Nos choix se portent avant tout sur des textes d'auteurs contemporains qui proposent un regard singulier sur l'histoire intime en résonance avec l'histoire collective, sur la place de l'individu dans notre société, sur les rapports humains, ou sur des thématiques qui font écho à l'actualité.

Le rapport au corps, à la voix et à la musique est primordial dans son travail et se retrouve dans les différentes formes que peuvent prendre les créations au plateau. Elle aime chercher la théâtralité dans chaque mot, chaque note, chaque mouvement des interprètes pour donner à voir et à entendre ce qu'ils portent en eux d'histoire et comment ces histoires nous parlent. Aussi, le travail spécifique qu'elle mène consiste à utiliser la pluridisciplinarité pour enrichir les sources de narration au plateau et explorer une dramaturgie plurielle portée à la fois par le texte, les artistes, le dispositif scénique et la mise en scène.

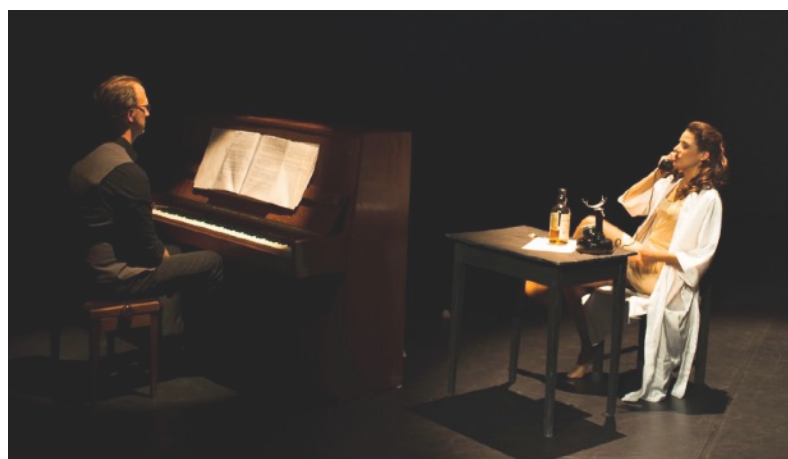
Nos précédentes créations :

2014

CE SOIR : LOLA BLAU de Georg Kreisler

1938, Lola prépare sa valise, son premier engagement de comédienne en poche. Elle admet ouvertement son ignorance de la politique, sa passion pour le théâtre et son amour pour Léo.

Quand un gouvernement officiel fait basculer son destin, elle doit s'exiler.

2016

MIRACLE EN ALABAMA de William Gibson

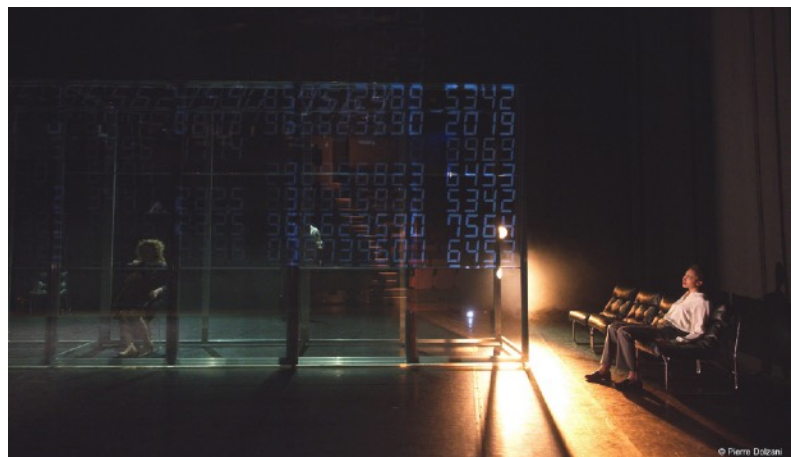
Helen Keller ne voit pas, n'entend pas, ne parle pas. Nous sommes en 1887 en Alabama, un Etat du sud des Etats-Unis. Une jeune préceptrice, Annie Sullivan, arrive chez les Keller pour tenter d'éduquer l'enfant qui n'a alors aucun moyen de communiquer avec ses proches ou le monde extérieur. Malgré les hostilités d'Helen et de sa famille face à ses méthodes, Annie luttera avec détermination et acharnement pour percer cette bulle noire, silencieuse et isolée, où est terrée l'enfant. Une histoire vraie qui, au-delà du handicap et des mots, nous livre l'éveil à la conscience.

2019

TRUST de Falk Richter

A une époque où nous sommes constamment incités à produire plus, à consommer plus, à se vendre plus, la crise économique se transforme en crise de confiance, affecte nos relations et ébranle nos rêves d'avenir. Cette pièce explore nos comportements sociaux et relationnels dans un système économique au bord de l'effondrement. Elle interroge notre valeur intrinsèque, nos points de repères et la porosité des sentiments au-delà des rapports monnayés ou intéressés : par où aller pour avoir encore confiance ?

2021

187,75 Hz de Lorelyne Foti

187.75 Hz est la fréquence d'un son, un son émis par une voix. C'est l'histoire de cette voix en quête de mots, de sons, de sens, qui évolue à travers les années, à l'intérieur d'un corps et d'une société, et qui interroge son rapport aux autres voix qui l'entourent. Qu'est-ce qu'avoir une voix ? Quel est le rôle et l'enjeu de cet instrument vivant que nous possédons tous ?

2023

TRACE(S) de Lorelyne Foti

Trace(s) est une performance mêlant art numérique et spectacle vivant immersif sur la mémoire et du souvenir. Ce spectacle remonte le temps, évoque l'histoire d'un lieu, d'une femme de 93 ans et d'une époque, comme autant de traces de vécu, de rencontres et de ce qu'on laisse derrière soi. Que reste t'il de nos souvenirs et de la trace d'une vie ?

2. LA RECHERCHE ARTISTIQUE : un laboratoire de ponts et de possibles

Nous pensons que c'est de la rencontre ou du croisement que naît toute création. Que la rencontre s'opère avec un texte, une oeuvre, une discipline, un artiste, une personne, une idée, une expérience, un public, la rencontre ouvre toujours de nouvelles possibilités à imaginer et à créer. Ce laboratoire est l'occasion d'explorer l'espace de ces rencontres, de chercher et creuser l'endroit où l'acte artistique personnel et collectif, peut se déployer et comment il peut faire sens.

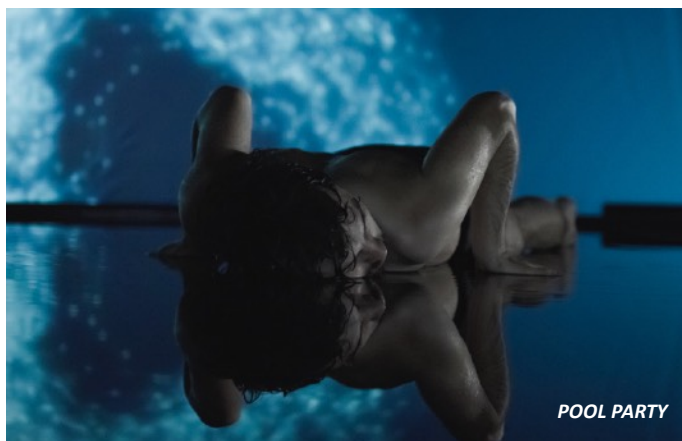
Notre laboratoire est un espace où nous expérimentons des ponts et des possibles entre texte, corps, voix, musique, dispositif scénique et projections vidéos. Nous conjugons les approches artistiques, techniques et technologiques afin d'éprouver ce qui fait la matière théâtrale, de proposer de nouvelles formes pluridisciplinaires et de favoriser une approche immersive et sensorielle plaçant la perception des spectateurs au cœur de notre démarche. Nous explorons l'endroit où le poétique rencontre l'organique, où l'intime rencontre l'universel et où l'imaginaire rencontre la vérité d'un état de présence au plateau.

Pour nous permettre de développer notre projet triennal de recherche artistique « A la croisée » sur le territoire de la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien sur la période 2020-2023, la Cie Ultraia bénéficie du dispositif de Soutien à la résidence artistique et culturelle de la Région Grand Est et du Département des Vosges.

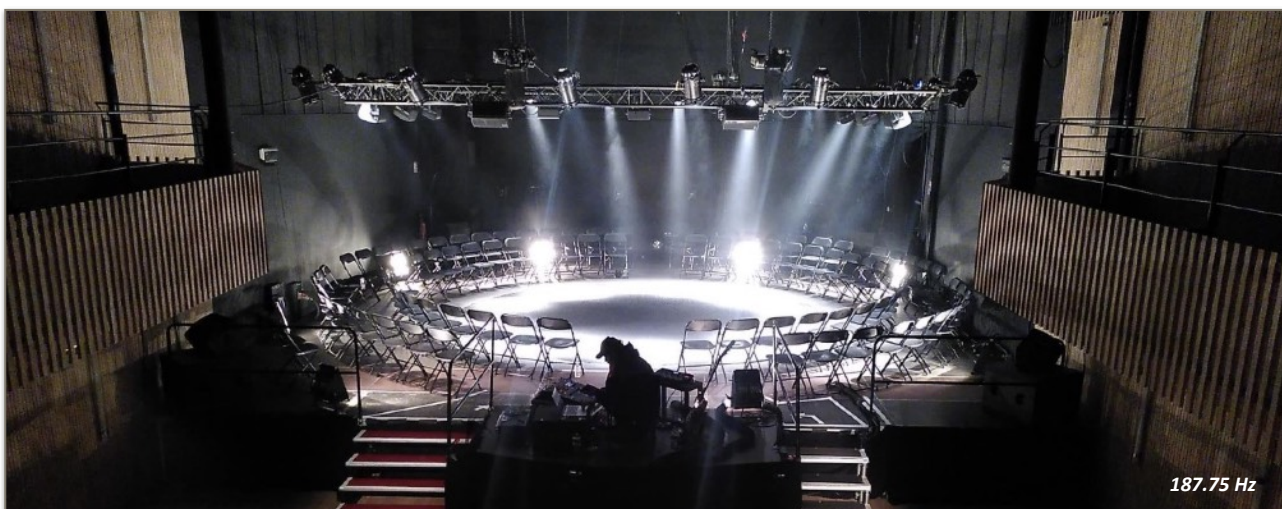
Exemple de recherche sur nos précédentes créations :

Mapping vidéo sur le décor pour figurer la cécité du personnage principal

Projection vidéo et art numérique pour un bassin d'eau dans lequel évolue un danseur

Dispositif scénique circulaire et immersif spatialisant le son, la lumière et la vidéo.

3. LA TRANSMISSION : à travers les actions culturelles

Nous développons des actions culturelles en lien avec toutes nos créations, animés par la volonté de voir l'art accessible au plus grand nombre et de fédérer autour d'instantanés de partage aussi bien artistique que humain. Dans la lignée d'un théâtre populaire, au sens « du théâtre, service public » insufflé par Jean Vilar, ces actions nous permettent de rencontrer différemment les publics, de sensibiliser à la pratique théâtrale, d'être un véritable relais de compétences et de contribuer à l'émancipation de chacun.

Type d'actions culturelles que nous développons :

- Ateliers de pratique artistique
- Stage de théâtre
- Répétition ouverte au public
- Sortie de résidence
- Bords plateau
- Rencontre entre professionnels, amateurs et scolaires
- Lectures
- Projet annuel avec représentation en fin d'année

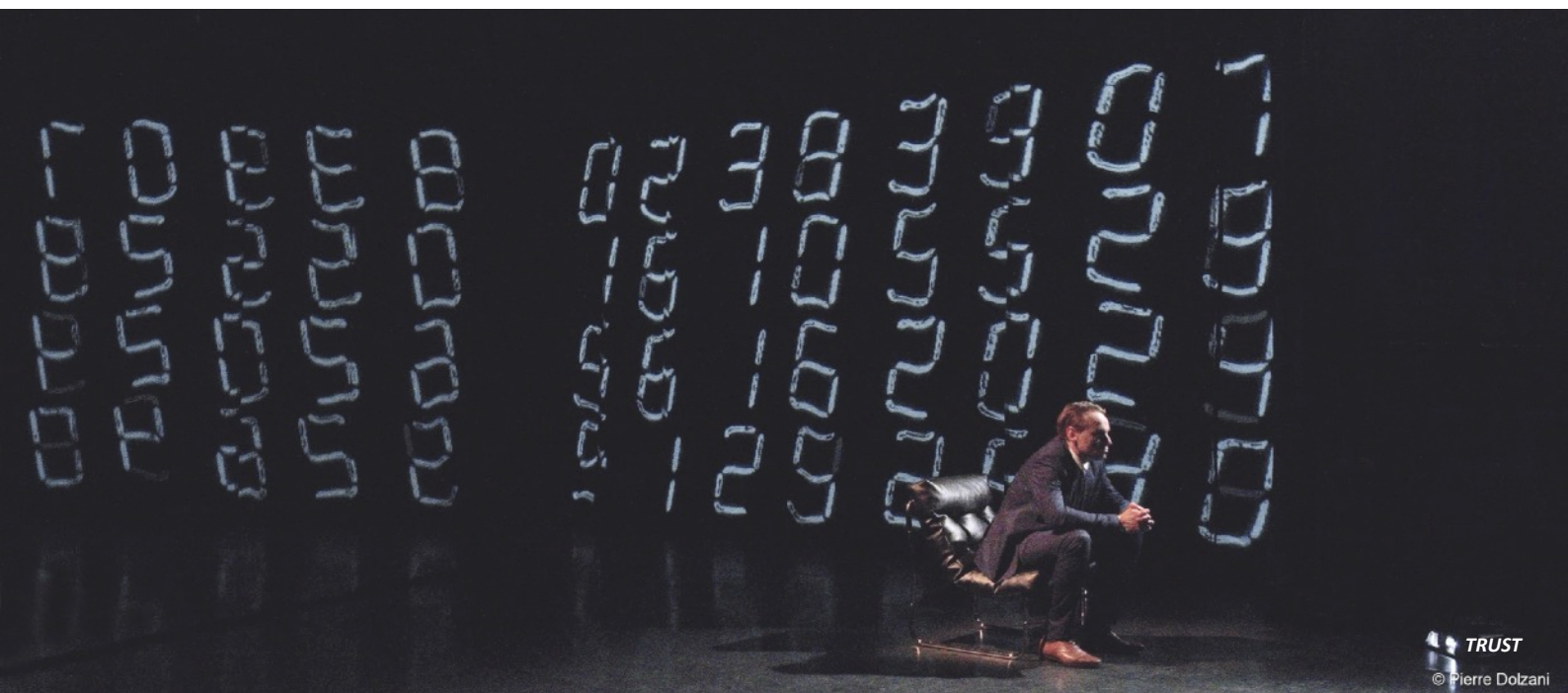
Exemple de projet que nous avons mené pendant la saison 2018-2019 à Epinal : **Confiance : Tous Acteurs**.
Comment redonner confiance à des personnes marquées par la vie ?

Comment témoigner de toutes leurs richesses ?

Pendant un an, le Secours Catholique et la Cie Ultreia ont travaillé ensemble à un projet innovant et inédit autour de la confiance en soi, en l'autre et en l'avenir, en réunissant des acteurs engagés du Secours Catholique et des jeunes mineurs non accompagnés de l'association Adali. Cette création artistique participative, mêlant théâtre, écriture, chant et danse, a donné à entendre les constats, les réflexions, les cris et les rêves de toutes ces personnes au parcours de vie parfois hors norme. La confiance pour créer du lien et du sens autour d'une parole individuelle et collective dont nous pouvons tous être les acteurs.

QUELQUES CHIFFRES

TRUST
© Pierre Dolzani

La Compagnie Ulteia c'est aujourd'hui plus de :

12 ans d'existence

30 artistes et techniciens professionnels sur les différents projets

1 350 personnes touchées par nos actions culturelles

7 000 spectateurs

1 seul objectif : créer du lien et du sens à travers notre art

Lorelyne Foti

Metteure en scène

Née à Epinal, Lorelyne est artiste, metteure en scène et pédagogue. Elle se forme à Paris à l'Ecole Claude Mathieu - Art et techniques de l'acteur - et à l'Académie Internationale de Comédie Musicale en chant, danse et théâtre musical. Elle complète sa formation auprès de Chet Walker aux Etats-Unis (Professional advancement award in Jazz musical Theater dance), Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, Danièle Dinant en chant lyrique au conservatoire d'Asnières-sur-Seine, Jean Bellorini, Omar Porras ou encore Jean-Yves Ruf. Elle s'est également formée en « Dramaturgie et Performance de texte » à l'Université de Lausanne en partenariat avec la Manufacture de Lausanne - Directrice d'étude : Danièle Chaperon.

En parallèle, Lorelyne évolue depuis plus de 20 ans en tant qu'artiste interprète. Elle joue dans de nombreuses pièces et spectacles musicaux à Paris et en tournée, tels que « *Un Violon sur le toit* » mis en scène par Olivier Benzezech, « *Le Portait de Dorian Gray* » mis en scène par Pierre Yves Duschene, « *Poils de Carotte* » mis en scène par David Eguren, « *Chance* » (Molière 2019) de et mis en scène par Hervé Devolder, « *Cendrillon* » mis en scène par Agnès Boury, ou encore dans la célèbre comédie musicale « *Mamma Mia !* » mis en scène par Phyllida Lloyd au Théâtre Mogador à Paris. Elle s'est également produite dans « *The Golden Age of Cabaret* » au Festival d'Aarhus au Danemark et à la French week à Amman en Jordanie. Elle chorégraphie aussi pour le théâtre musical, notamment « *Touwongka* » (Prix du Fond d'Action Artistique du Festival d'Avignon off), « *Jekyll & Hyde* » dans une mise en scène bifrontal de Jacint Margarit à La Chaux-de-Fonds en Suisse et pour la chorale « *Rocking Chair* ».

En 2013, Lorelyne fonde la Compagnie Ulteia, une compagnie de théâtre contemporain et pluridisciplinaire dont elle assure la direction artistique des différents projets. Elle oriente son travail autour de la création, la recherche artistique et la transmission. Elle crée notamment "*Ce soir : Lola Blau*" de Georg Kreisler, réalise l'adaptation et la mise en scène de "*Miracle en Alabama*" de William Gibson, "*Trust*" de Falk Richter, ou encore de "*187.75 Hz*", dont elle signe le texte. Elle travaille également au croisement des disciplines pour concevoir des installations sonores, des performances immersives et des projets artistiques innovants conjuguant vidéo, art numérique et nouvelles technologies, tels que "*Portraits de voix*", "*Morphose*", "*Impermanence poétique*" ou encore "*Trace(s)*". Elle interroge aussi bien le fond que la forme dans toutes ses créations, avec un parti pris sensible et engagée, pour raconter des histoires qui résonnent au niveau individuel et collectif.

Lorelyne est d'ailleurs artiste associée de Bords 2 Scènes à Vitry-le-François pour la saison 2021-2022 et mène un projet de recherche artistique en résidence sur le territoire de la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien sur toute la période 2020-2023.

Enfin, Lorelyne transmet sa passion pour le théâtre et le spectacle vivant en menant des projets de territoire et de nombreux ateliers de pratique artistique en partenariat avec différentes structures culturelles, établissements scolaires, conservatoires, centres sociaux, et organismes de formation dans le Grand Est, à Paris et en Suisse.

Les artistes et techniciens professionnels qui ont collaboré sur les différents projets de la Compagnie :

David Daurier	Créateur son
Sylvain Sechet	Créateur lumière
Jean-Yves Ruf	Collaboration artistique
Benjamin Kuperberg	Créateur numérique
Gamgie Clément Rignault	Artiste numérique
Quentin Bozon	Artiste numérique
Grégoire Fauchaux	Scénographe
Marie Teyssier	Scénographe
Clémence Viandier	Comédienne
Sarah Auvray	Comédienne
Milena Sansonetti	Comédienne
Amandine Rousseau	Comédienne
Delphine Musch	Comédienne
Caroline Benassy	Comédienne
Annaïg Briand	Comédienne
Monica Companys	Comédienne
Alexiane Torres	Comédienne
Fabrice Cals	Comédien
Nicolas Vial	Comédien
Mathias Simon	Comédien
Logann Antuofermo	Comédien
Arthur Conesfroy	Comédien
Nicolas Lyan	Comédien
Victor Pontecorvo	Comédien
Anne Marion	Danseuse
Antoine Cardin	Danseur
Christophe Fossemalle	Musicien
Maryse Boiteau	Metteure en scène
Jean-Luc Malavasi	Régisseur technique
Nicolas Pouilhes	Régisseur technique
Etienne Migaise	Monteur

Sans oublier tous les bénévoles qui participent et contribuent de près ou de loin aux différents activités et à la vie associative de la Compagnie Ulteia.

NOS PARTENAIRES

La Compagnie Ulteira a bénéficié de l'Aide à la Création de la Ville d'Épinal, du Conseil Départemental des Vosges, de la Région Grand Est et de la Spedidam, et du Soutien à la résidence artistique et culturelle sur le territoire pour la période 2020 - 2023 de la Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien, du Conseil Départemental des Vosges, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est. La Compagnie a reçu également le soutien du Fonds pour le Développement de la Vie Associative pour son fonctionnement et ses actions innovantes, et de la DRAC Grand est sur le dispositif Culture et lien social.

Quelques uns de nos partenaires qui ont soutenu nos projets de création et ont accueilli l'un de nos spectacles :

	Coproduction	Résidence de création	Diffusion spectacle
• Vosges (88)			
Le Trait d'Union , Neufchateau et Le Théâtre La Scène Ernest Lambert, Châteinois	x	x	x
Auditorium de la Louvière - Théâtre municipal, Epinal			x
Côté Jardin / Espace George Sadoul, Saint-Dié-des-Vosges			x
• Marne (51)			
Bords 2 scènes - scène conventionnée, Vitry-le-François	x	x	x
• Meurthe-et-Moselle (54)			
Théâtre Maison d'Elsa / Compagnie du Jarnisy, Jarny		x	x
Centre Pablo Picasso, scène conventionnée de Homécourt		x	
• Aube (10)			
Théâtre de la madeleine - scène conventionnée, Troyes			x
• Haut-Rhin (68)			
Espaces Culturels Cernay-Thann		x	x
• Paris (75)			
104		x	
Confluences, Lieu d'engagement artistique			x
• Ile de France			
Espace Sorano, Vincennes (94)		x	x
Espace Salvador Allende, Palaiseau (91)		x	x
Théâtre du Val d'Yerres, Brunoy (91)			x
Espace R. Noureev, Sainte-Geneviève-des-Bois (91)			x
Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine (92)			x
Théâtre du Centre de réadaptation de Coubert (77)		x	

CONTACT

Association loi 1901
N° SIRET : 798 593 331 00027
APE : 9001Z
N° Licence : L-R-21-2457

Président : Jean Marc Nicolle
Trésorière : Patricia Blomme
Secrétaire : Caroline Cabezas

COMPAGNIE ULTREIA

Siège social : 4 Rue Claude Gellée 88 000 Epinal
Bureau : 13-15 Rue de la Comédie 88 000 Epinal

Artistique : 06 15 95 48 82
Administratif : 06 52 34 32 43
Vie associative : 06 74 91 58 14

compagnieultreia@hotmail.fr

Plus d'informations : www.compagnieultreia.fr