

HYPÉRION (NOTRE FUTUR) / THÉÂTRE CONTEXTUEL

D'après *Hypérion* de Friedrich Hölderlin

Conception : Arnaud Raboutet

Interprétation : Maria Aziz Alaoui, autres artistes et groupe d'habitants

Production : La Maison Mère

Première étape : Haute-Saintonge (17), été 2026

Contact : arnaud.raboutet@gmail.com / 06 58 83 99 58

Alexis Pichot, *Marche Céleste*, 2020

Partenaires : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, Communauté de communes de Haute-Saintonge, Cente socio-culturel La Maison Pop'

RÉSUMÉ

« Hypérion (Notre futur) » est un projet de théâtre contextuel : une création spécifique au territoire, qui implique ses habitant.es. Elle s'inscrit donc dans le cadre d'une présence artistique qui déborde le temps des représentations. Elle suit la trame d'un roman d'apprentissage romantique et sera nourrie d'échanges sur notre futur.

Nous menons d'abord des ateliers d'écriture, en partenariat avec des structures locales appartenant à divers champs de la société : centre social, médiathèque, établissements scolaire ou de santé, entreprise... Ces ateliers doivent permettre à toute personne de se sentir légitime à imaginer le futur. Notre travail s'appuie également sur une exploration des lieux. Nous esquissons alors une trame, des scènes et des interventions, à la manière d'un roman d'apprentissage.

De leur côté, Maria Aziz Alaoui et Arnaud Raboutet travaillent autour de la figure romantique d'*Hypérion*, d'après le roman du poète Friedrich Hölderlin. Toutes les personnes qui auront participé aux ateliers pourront, si elles le souhaitent, jouer dans le spectacle. D'autres artistes peuvent également se joindre à nous. Après des répétitions communes, une ou plusieurs représentations, ouvertes au public, sont organisées.

POINTS DE DÉPART

- Après avoir créé le spectacle de théâtre musical *Hombourg* à Jonzac en 2025, nous continuerons à **explorer les débuts du mouvement romantique** (fin XVIIIe - début XIXe). Ces œuvres déploient des visions qui s'élèvent contre le désenchantement du monde, la dissolution des liens sociaux et la destruction de la nature. Cette protestation culturelle nous paraît donc particulièrement pertinente aujourd'hui. De plus, elles font appel à un langage riche et à des formes radicales, tout en ayant le souci constant du public. Elles nous dépaysent, pour stimuler notre imagination et révéler des pans méconnus de nous-mêmes.
- Dans le roman de Friedrich Hölderlin, *Hypérion* nous raconte la façon dont s'est créée sa destinée de poète. Au péril d'une modernité désenchantée, il oppose une connaissance qui relie, à la fois cognitive, corporelle et affective. Ce récit nous sert de point d'appui dans nos recherches sur la forme théâtrale. Aujourd'hui, le créateur démiurgique du XXe siècle (moins souvent la créatrice) cède peu à peu la place à des démarches situées et partagées. Au cliché du génie solitaire, nous opposerons **le poème d'un corps collectif, nourri de l'esprit des lieux et d'un partage des savoirs**.
- *Hypérion* est aussi un voyage, presque cosmique, dans l'espace et le temps. Un parcours qui nous donne à voir d'amples visions sur le pays et sur ses ruines. Un roman-poème qui peut aussi être considéré comme un sommet de philosophie, un éclat de l'histoire humaine. Ces considérations résonnent alors avec notre propre avenir. De toute part, on nous le promet sombre. Et nous nous sentons impuissants face à ces perspectives, dont la construction nous échappe. Il s'agit donc de **démocratiser l'exercice de la prospective**. Nous explorerons des visions de l'avenir alternatives, ancrées dans un territoire et portées par ses habitants.
- Nous choisissons de **diriger ce travail de groupe vers la réalisation d'une forme scénique**. Cet objectif nous permet en effet d'impliquer les forces vives pour la création d'une œuvre en commun et la promesse d'un moment convivial. Cela nous permet aussi d'intégrer diverses formes d'art, de savoir et d'ouvrage. Avec Maria Aziz Alaoui, ainsi que d'autres artistes qui peuvent être invités, un travail sera aussi mené sur le chant. Nous nous inspirerons notamment des formes vocales du romantisme allemand, sont souvent issues de mythes et légendes populaires. Elles nous transmettent des sentiments universels et la prescience d'autres mondes.
- Que les représentations soient jouées en salle ou en plein air, nous chercherons à **mettre en scène le paysage dans lequel nous nous inscrivons**. L'écriture s'appuiera sur un moment d'arpentage, donnant lieu à un travail dramaturgique sur l'espace public et/ou de création vidéo. Concrètement, la création finale peut tout autant se déployer au cours d'une soirée conviviale, au sein d'un paysage remarquable, dans une salle de théâtre plus classique, etc.

Arnaud Raboutet

QUELQUES INSPIRATIONS

Cie Attention Fragile, Ensemble Télémaque, *Carmen Opéra déplacé*, 2024

Une œuvre majeure de notre répertoire commun, jouée dans un lieu appartenant au patrimoine local. Les quatre interprètes professionnels partagent la scène avec un groupe d'habitants, ayant contribué à l'écriture du spectacle. Il en résulte un moment de communion rare, emprunt d'authenticité.

Laboratoire Urbain d'Interventions Temporaires, *Généralités F*, 2025

Une démarche de création située et partagée, qui s'inscrit également dans un questionnement quant à notre avenir. Suite à un temps de réflexion et de création, un groupe de jeunes du territoire incarne diverses tribus venues du futur, qui dialoguent avec le public.

Raphaël Pichon, Ensemble Pygmalion, *Rheinmädchen (Les Filles du Rhin)*, 2016

Un voyage à travers des œuvres pour chœur féminin de Wagner, Brahms, Schubert & Schumann. L'album nous transporte vers un autre monde, éclatant, dans un état proche de l'hallucination.

« Travailler avec des habitant.es, à leur écoute, pour créer quelque chose à partir de leur lieu de vie, et l'emmener un peu plus au large pour que d'autres, qui ne connaissent pas ce territoire, s'y intéressent aussi. »

ÉQUIPE DE CRÉATION

Arnaud Raboutet - animateur, metteur en scène

Arnaud Raboutet a grandi à Saint-Aigulin, au sud de la Charente-Maritime. Après une formation d'urbaniste, il travaille pendant dix ans au sein d'une Direction régionale du Ministère de l'écologie. En parallèle, il suit les cours d'art dramatique de Raymond Acquaviva à Paris, puis joue dans *La Nuit des Rois* (Cie des Lendemain d'hier).

De 2017 à 2022, il met en scène *Passage de la Comète* et *Métropole* de Vincent Farasse. Il assiste également l'autrice et metteuse en scène Françoise Dô. En 2023, il quitte ses fonctions au Ministère et commence à développer des projets qui mêlent art, environnement et participation des habitants, avec la cie La Maison Mère (Consac, 17).

Il conçoit notamment *Paysage vivant*, un programme de films inspirés par des lieux et les personnes qui les habitent. En 2025, il met en scène *Hombourg*, d'après Kleist et Schubert. En 2026, il conçoit *Hypérion (Notre futur)*, une création scénique réunissant artistes professionnels et habitants de Haute-Saintonge, à partir d'échanges sur le futur de notre territoire. Ces projets sont soutenus par divers partenaires, dont la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Maria Aziz Alaoui - comédienne, chanteuse

Maria est issue de la promotion 2022 de l'École supérieure d'art dramatique de Paris, qu'elle intègre après un master de lettres à la Sorbonne. Elle pratique également le chant et le piano.

Depuis 2023, elle joue dans *Ce que je veux dire*, écrit et mise en scène par Laurance Henry, partout en France. Avec ce spectacle, elle anime aussi de nombreux ateliers de médiation. En 2025, elle travaille avec Anne Monfort sur *Les jeux de l'amour et de l'énigme* à l'IRCAM (Paris). Elle joue également dans *Hombourg*, mis en scène par Arnaud Raboutet.

Habitant.es - auteur.ices, interprètes

Ce projet nécessite l'implication bénévole d'habitant.es du territoire. Nous organisons d'abord des ateliers d'écriture, qui peuvent tenir en une séance, pour esquisser notre futur. À ce stade, l'objectif est de multiplier ces séances auprès de différents types de structures : opérateur culturel, centre social, établissement scolaire, milieu hospitalier, entreprise, etc.

Puis, toutes les personnes mobilisées pourront choisir (selon leurs envies et leurs contraintes) de participer aux répétitions et de jouer dans le spectacle.

Autres artistes, compétences locales

Nous chercherons également à engager des professionnel.les au sein de chaque territoire qui nous accueille.

Par exemple, en Haute-Saintonge, le musicien Quentin Morant et la comédienne Justine Morel participent également à la création. Nous ferons aussi appel à un vidéaste pour garder une trace filmée du travail.

Les possibilités d'écriture du spectacle nous permettraient également de faire appel à des technicien.nes, artisan.es, etc.

L'ESPRIT DES LIEUX

Le spectacle s'appuie également sur une exploration des lieux qui nous accueillent. Celle-ci commence par la mobilisation de données sociales, culturelles, environnementales, etc. concernant le territoire. Elles servent de point d'appui lors des ateliers de recherche et d'écriture au sujet de notre futur commun.

Puis un arpentage plus sensible nous permet de mettre en scène le paysage. Dans le cas d'une création en extérieur, cette matière est mobilisée pour l'écriture même du spectacle. Si les représentations sont organisées en salle, alors nous pouvons aussi mener un travail de création vidéo, sur le modèle de nos ateliers *Paysage vivant*.

« La Fragnée », lieu d'implantation de notre compagnie, accueille la première étape de création
Film réalisé avec les habitant.es en 2024

Cet arpentage des lieux, mené avec les habitants, s'appuie notamment sur :

- nos sensations : sons, odeurs, couleurs, textures, contact du sol, de l'air, de la lumière...
- notre perception de l'existant : quelles sont les traces de l'activité humaine ? quelles actions nous inspirent la nature du terrain ?
- notre observation de la nature : repérer un être vivant et imaginer sa vie - son histoire, ses relations, ses craintes et ses espoirs...
- notre projection dans l'imaginaire : quels pourraient être les pouvoirs de ce lieu ? comment l'imaginer-t-on dans 25 ans ? quel événement extraordinaire pourrait s'y produire ?
- notre regard culturel : quelles œuvres ce lieu peut-il faire résonner en nous ? à quels autres lieux nous fait-il penser ? quel nouveau nom pourrait-on lui donner ?

ATELIERS D'ÉCRITURE « NOTRE FUTUR »

Durée : environ 2h30 (avec une pause)

Jauge : maximum 12 personnes (plusieurs ateliers peuvent être organisés au besoin)

Animateur : Arnaud Raboutet / compagnie La Maison Mère

Première étape - 30 min

La première partie de l'atelier vise à faire connaissance. L'intervenant présente d'abord les tenants et les aboutissants du projet d'ensemble. Puis chaque participant évoque une pratique qui lui est chère, dans quelque domaine que ce soit (arts, sports, jeux, cuisine, etc.) et/ou partage une chanson, un film, un livre, etc. qui l'inspire. Nous mettons ici un point d'honneur à considérer toutes ces propositions comme légitimes et à nous y intéresser. En plus d'être un moyen original de se présenter rapidement, ce tour de table offre déjà des sources d'inspiration pour l'écriture du spectacle.

Deuxième étape - 1h

La deuxième étape consiste à imaginer des événements qui pourraient se produire en 2051 et avoir un impact sur nos vies. Pour cela, nous nous appuyons sur un outil d'éducation populaire appelé le Kit du futur.

Chaque personne pioche cinq tickets d'événements possibles, désirables ou redoutables, dans des domaines divers. Par exemple : « essence à 40 € le litre », « chorales citoyennes massives », « panne totale d'internet pendant 6 mois » ... Vraisemblables ou absurdes, ces événements permettent de féconder nos imaginaires et de nous projeter vers l'avenir, pour en débattre et partager nos connaissances. Chacun et chacune choisit de présenter un de ses cinq tickets, qui est mis en débat par l'animateur.

Puis, à partir de ces discussions, chaque personne est guidée pour inventer et présenter de nouveaux tickets. Les participants imaginent des événements, majeurs ou anecdotiques, qui se produiraient en 2051 - dans les domaines du social, de l'environnement, de la technologie ...

Troisième étape - 1h

Après une pause, la troisième étape consiste à envisager ces événements d'un point de vue plus local et personnel. Au lieu de rester dans des considérations générales, nous imaginons de quoi peut être faite notre vie dans les 25 années à venir. Il ne s'agit pas seulement du monde extérieur : nos amours, nos amitiés, notre famille, notre parcours, nos lieux de vie, etc. Le futur commence maintenant et nous le traverserons avec ce qui fait notre humanité.

À la suite de l'atelier, l'animateur reste disponible par mail pour les personnes qui souhaiteraient continuer à développer leur récit. Quoiqu'il en soit, ce travail est ensuite repris au début des répétitions, pour le mettre en lien avec la trame d'un roman d'apprentissage romantique.

VISIONS D'HYPÉRION

« Une fois de plus, mon pays bien aimé est pour moi source de joie et de douleur. »

Cette phrase ouvre le roman épistolaire *Hypérion*, écrit par l'allemand Friedrich Hölderlin en 1799 (librement traduit et adapté par nos soins). Et elle est déjà riche de possibilités. En effet, elle invite à mettre en scène la participation des habitants autour des « joies et douleurs » que procure cet endroit où l'on vit.

Projetée en 2051, cette assemblée peut ainsi s'interroger sur ce que signifie vivre ensemble et sur son rapport à l'environnement. C'est bien à tout un ensemble de ramifications géographiques, culturelles et sociales qu'ouvre ce « pays bien aimé ».

Un roman d'aventure et d'amour

La façon dont les ateliers d'écriture rejoignent les extraits d'*Hypérion* peut nous être inspirée par le parcours du héros d'Hölderlin. Celui-ci suit en effet la trame d'un roman d'apprentissage. C'est une recherche d'harmonie avec le monde qui passe par des voyages et rencontres successives - sources d'espoir comme de désillusion.

Ce parcours commence dans son pays natal, par l'initiation du sage Adamas. Celui-ci lui enseigne les sciences naturelles, la mythologie, la philosophie, ainsi que des exemples de vertu. Puis, alors qu'il voyage pour poursuivre sa formation, il rencontre le fougueux Alabanda. Avec lui, il prend fait et cause pour la libération des peuples et fera l'expérience du combat. Arrive un autre personnage qui prend une importance considérable : Diotime, dont il tombe éperdument amoureux. Avec elle, il mesure aussi l'abîme qui sépare l'idéal de la réalité. Sans oublier que toutes les lettres qui constituent ce roman sont adressées à Bellarmin, cet ami qui lui permet d'embrasser toute son histoire.

Ainsi, l'introspection qui nourrit les considérations philosophiques du roman n'est pas qu'une abstraction. Elle s'appuie sur des incarnations et des péripéties passionnantes, au sein desquelles nous piocherons pour construire la trame de notre spectacle.

« N'envie pas les personnes libres de souffrance, les idoles de bois auxquelles rien ne manque, tant leur âme est pauvre, qui ne posent pas de questions sur la pluie et le soleil parce qu'elles n'ont rien à cultiver. »

« Ce fut avec des célestes pressentiments que je saluai le retour du printemps. Comme au loin dans l'air silencieux, quand tout dort, la lyre de la personne aimée, ses discrètes mélodies, que l'on eût dit venir du paradis, chantaient autour de moi ; je devinais son avènement au mouvement des branches engourdies, à un souffle doux sur ma joue. »

PRODUCTION

Le maître-mot du projet *Hypérion (Notre futur)* est l'adaptabilité. Cette proposition est en effet à co-construire avec les partenaires qui nous accueillent. Plutôt que de vendre un produit fini, nous faisons le choix d'un temps de présence artistique, qui entremêle nos différentes pratiques, laisse place aux compétences locales et se reconstruit à chaque étape.

Première étape en Haute-Saintonge (17) - été 2026

Cette première étape du projet est menée grâce à l'impulsion financière de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, au soutien du Département de la Charente-Maritime, de la Communauté de communes de Haute-Saintonge et du centre socio-culturel La Maison Pop'.

Les ateliers d'écriture sont menés auprès de la Maison Pop', de la médiathèque de Jonzac, de l'établissement thérapeutique pour adolescents de Pons et de la ferme aquacole la Spiruline de Haute-Saintonge. Les répétitions se tiennent ensuite sur dix séances, au sein du lieu d'implantation de notre compagnie, du 10 au 21 août 2026. Deux autres artistes sont associés à cette première étape de création. Lors de la soirée conviviale qui clôt traditionnellement nos ateliers d'été, la représentation se déploiera dans un format d'environ 1h, dans différents espaces autour de la maison.

Pour cette première étape, un temps de travail important est aussi consacré à l'étude et à l'adaptation du roman *Hypérion* de Friedrich Hölderlin.

Et après ?

Suite à cette première étape, nous souhaitons pouvoir proposer ce format à différents territoires. Le temps de présence minimum envisagé correspond à 8 séances, préparées et animées par Arnaud Raboutet. Maria Aziz Alaoui rejoint le groupe lors des trois dernières séances, à l'issue desquelles se tient la représentation. Cela correspond à un coût de cession total de 3 900 € TTC, hors VHR (et 500 € TTC pour chaque représentation supplémentaire). Ce budget peut être revu pour augmenter le temps de présence et/ou engager d'autres artistes ou technicien.nes.

Compagnie La Maison mère

La Maison Mère développe des projets artistiques et culturels, principalement en milieu rural. Cette association (loi 1901) a été créée fin 2022 à Consac (17) par Arnaud Raboutet - metteur en scène, Laetitia Bornes - chercheuse et Jérôme Lair - luthier.

Nous produisons des fictions qui offrent un nouveau regard sur les lieux que nous habitons. Notre travail se fait au plus près des gens et de leur environnement. Il est également marqué par le croisement des disciplines : théâtre, musique, cinéma, métiers d'arts, paysage...

[@lamaisonmere.artvivant](https://www.instagram.com/lamaisonmere.artvivant)