

Contelière et Persifleurs

Le grain

Un conte musical

CREATION 2015
CONTELIERE ET PERSIFLEURS
MISE EN SCENE SOPHIE MEYER

Le grain

Un conte musical

De Vanessa Simon Catelin

CREATION 2015

CONTELIERE ET PERSIFLEURS

AVEC

Vanessa Simon Catelin : **la Contelière**

Christophe Scrève, Jean-Bertrand Torraillé, Matthieu Voland : **les Persifleurs**

Sophie Meyer : **la Filochère**

Sylvain Legendre : **le Dompteur d'ondes**

Christophe Bunel, Christophe Scrève : **les Attrapeurs d'images**

Création soutenue en 2015

L'histoire

Entre les chansons et musiques des Persifleurs,
la Contelière tisse et brode, une histoire à la plume...

Ils étaient cinq frères. Unis comme les doigts de la main. Enfin presque.

Le petit dernier de la famille était si rikiki, qu'on l'appelait... Riki ! Souvent ses frères l'oubliaient.

Le jour de la poule, ils ne lui laissent qu'un grain.

*Dis-moi dans quelle main
Se cache mon plus grand secret
Je suis riche d'un grain
Plus rien en poche, tout à gagner*

Riki part de chez lui car il n'a plus rien, rien qu'un minuscule grain de blé pour aller au moulin. En chemin, il rencontre trois personnages, hauts en couleur : une clocharde, une oiselière et un cantonnier. Ils n'ont rien d'autre à offrir que des sourires, du rêve ou des idées. A leur manière, ils soutiennent et encouragent Riki.

*Ne pleure pas Tout-petit, Tout-petit, ton grain reviendra,
Ne pleure pas Tout-Petit, Tout-Petit, compte jusqu'à trois !*

Et au bout de trois, par magie, le grain se multiplie. Pourtant, des oiseaux guettent ! Des pies, voraces et pipelettes, un jars grincheux et des pigeons moqueurs... Riki ne se méfie pas d'eux, ni même du grand homme blanc, le minotier (eh oui, les meuniers n'existent plus depuis longtemps !). Ils lui volent presque tout.

Qu'importe. Riki n'est pas fait pour posséder. Tout ce qu'il gagne, il le perd, ou mieux, il l'offre. Or, quand on n'a plus rien à perdre, c'est qu'on a tout à gagner ! Riki grandit et comprend : même riche de rien, on est toujours riche de soi...

Le grain. C'est un conte d'aujourd'hui, dans la tradition des contes de randonnée. C'est un voyage initiatique : on y parle de quête du bonheur, de liberté, de création, de chemin possible pour demain.

La musique

Comme dit si bien Verlaine, *De la musique avant toute chose.*

Tous les prétextes sont bons, elle s'imprime dans les mots, que l'on soit grand ou petit, qu'on les comprenne ou pas, pour ce qu'ils évoquent ou ce qu'ils sonnent. Mais qui de la poule ou de l'oeuf ? A force de s'écouter parler, chanter, sonner et résonner, on ne sait plus du tout qui arriva le premier : le verbe ou la note. La poésie des mélodies et des chansons donne toute la profondeur à l'histoire ; elle étoffe les personnages, exalte l'émotion.

Une géographie scénique toute particulière se met en place.

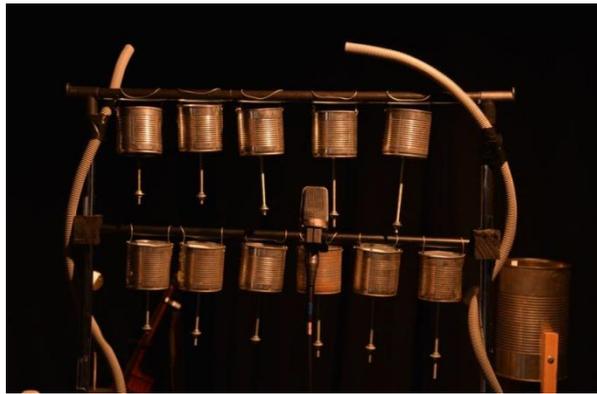
L'instrumentarium est le seul décor de l'histoire. Les musiciens mélangent les instruments traditionnels aux objets sonores : une lutherie sauvage à la recherche de nouveaux sons.

Dans une démarche perpétuelle d'invention, avec un rien, les musiciens font tout un foin... La musique innove, sert le texte au plus près. Elle se joue des idées, jusque dans le nom des choses.

Une lutherie sauvage

Sur le plateau, les objets usuels sont détournés.

Un bananophone, des closserves, une valise, une sciecogne, un gainophone, un monocorde, une brouette, un éventail... Le grain de folie de Riki trouve ici son écho. Dans l'insolite, le vrai !

Les musiques voguent entre les styles : jazz, rock, tango, dixie, swing, rap, électro-acoustique, valse, calypso et reggae. En deux temps et trois mouvements, elles ne quittent plus l'oreille. On les fredonne longtemps après. Et en miroir du conte, elles dévoilent un univers rétro-contemporain.

Le grain. C'est une plongée musicale dans la douce folie. Un univers décalé où il fait bon vivre.

Une Rencontre

Entre les écoles, le conservatoire et les concerts, les trois Persifleurs ont l'habitude et le goût de travailler ensemble. Ils accompagnent de nombreux projets scolaires et artistiques, assistent à des spectacles jeunesse variés, et leur envie devient irrésistible.

Alors, ils décident de se lancer.

La musique, ils connaissent. Il reste à trouver les mots, le fil conducteur qui rendra leurs désirs cohérents. Les trois compères provoquent le hasard ; il les conduit en haut d'un chemin.

Une Contelière y tisse des histoires. Elle les attendait, leur tend la main, leur tend un grain...

Quand ils lisent le texte, sans se le dire, ils s'enflamment... Ils aiment tout : les valeurs qu'il défend, sa forme, sa musicalité, son romantisme au sens noble du terme et la folie qu'il porte en lui. Toutes les émotions y couvent. Un monde s'ouvre à eux.

Un monde à quatre : trois Persifleurs, une Contelière.

Le texte d'origine s'enrichit à vue d'oeil. La Contelière fait ici le choix d'offrir un texte poétique et fouillé. Et comme pour le grain, les niveaux de compréhension se multiplient. De fil en aiguille, les Persifleurs l'embarquent avec eux sur le plateau.

Mais comment laisser à la narration toute la place qu'elle mérite quand la musique et les chansons sont devenues si dévorantes ? Un metteur en scène s'impose.

Un monde à cinq : trois Persifleurs, une Contelière, une Filochère.

Dans un univers cartoonesque et séduisant, la Filochère donne vie aux mots qui ne sont pas chantés, tresse des liens visibles entre les univers, accentue les décalages, accélère ou brise les rythmes, oriente chaque geste, fait des choix... Plus rien ne se fait au hasard. Sur le plateau, c'est l'état de grâce. On s'amuse, on est si bien ensemble.

Le projet grossit, les ombres, les lumières et les câbles envahissent la scène.

Mais qui saura faire vivre les ombres, sonoriser des boîtes de conserve, une valise, une brouette avec des projecteurs et micros invisibles ?

Un monde à six : trois Persifleurs, une Contelière, une Filochère, un Dompteur d'ondes.

Il capte les humeurs, les envies, les grains de folie et la technique devient caméléon, se fond au décor. Ni plus, ni moins.

Et tous ensemble, entre doute et certitude, mais toujours avec enthousiasme, ils deviennent « créateurs » : ils cherchent, expérimentent, renoncent, adoptent, polissent et explorent plus avant... Les temps de répétition sont un laboratoire où se construit le spectacle.

Le grain. En plus d'être riche de soi, on devient riche des autres.

Comment naissent les histoires?

Dans un va-et-vient incessant entre l'imaginaire de l'auteur et celui des compositeurs, les idées et mélodies germent. Chaque bruissement est source d'inspiration. Le hasard fait souvent bien les choses : un mot, un son, un battement d'aile, une trouvaille fortuite ou un caillou dans les rouages et le conte continue d'avancer... Serendipity : au hasard des recherches et des errances, on trouve ce que l'on n'attendait pas.

Le cheminement personnel du groupe s'impose désormais au public, l'idée naît de mettre en scène un écrivain qui invente son histoire à vue. Ainsi le grain dévoile un autre voyage initiatique : celui de la Contelière et des Persifleurs, l'histoire dans l'histoire, un moment précieux, une vie qui germe, le temps d'un spectacle.

Avec simplicité et sans artifices, la Contelière écrit directement sur scène, et donne naissance à Riki. Comme une mère, elle l'accompagne vers le spectateur. Au cœur de l'histoire, les univers rangés ou farfelus de chacun cohabitent à merveille, se valorisent les uns les autres.

Des personnages imaginaires et décalés prennent vie grâce au grain de folie des Persifleurs et de la Filochère. Et peu à peu, on ne sait plus exactement où se situe la frontière entre réalité et fiction.

Le grain. La vie se crée, parce qu'ensemble nous l'inventons.

Un spectacle...

Pour qui ? Pourquoi ?

Pour répondre au besoin de chacun d'écouter une fiction, de vivre des aventures par procuration, pour offrir au public la possibilité d'une expérience, pour lui permettre de choisir à nos côtés un autre chemin, pour partager un temps de rêve, pour grandir ensemble, à chaque histoire un peu plus.

Le grain. C'est un spectacle tout public auquel il est vivement conseillé d'assister avec ses enfants ! Car il offre du beau à voir, à entendre, dès le plus jeune âge.

Christophe Scrève

Chant, claviers, accordéon, instruments de lutherie sauvage

Diplômé du conservatoire de Caen en formation musicale et trompette, il se forme en continu lors de stages avec des maîtres (Xenaki, Stockhausen, Ligeti, Sylvain Boeuf, Louis Winsberg...). Il obtient le CAPES de musicologie et devient professeur d'éducation musicale en collège jusqu'en 2013.

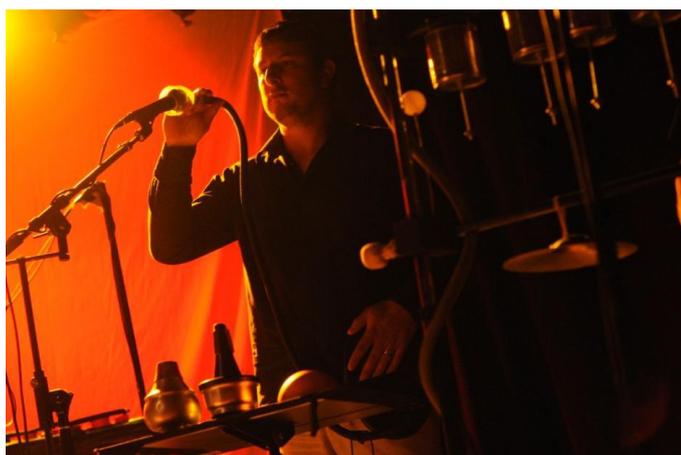

En parallèle, il effectue de nombreux remplacements en conservatoire ou école de musique, enseigne la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), arrange et compose pour big band, harmonie et groupes pop/rock mais aussi pour les Partitions Fantômes... Multi-instrumentiste, il pratique aujourd'hui son art dans différentes formations: orchestre symphonique (Caen) / big band (*Ornithologie* ou *Middle jazz band*), orchestre d'harmonie (Argentan, Lisieux, Sées), variétés ou musiques actuelles (*Kalma*, *Simply soul*, *Jirelli show*, *Six machines*).

Jean Bertrand Torraille

Chant, trompette, claviers, percussions, instruments de lutherie sauvage

Après avoir obtenu des 1er prix au Conservatoire National de Nancy en trompette, musique de chambre et formation musicale, il intègre la Garde Républicaine pendant 3 années et enseigne ensuite la trompette en région parisienne. Il poursuit sa formation au CFMI (Centre de Formation de Musicien Intervenant) de Sélestat, obtient le DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), se spécialise en chant choral, confection d'instruments et objets sonores.

Il intègre alors l'équipe du Conservatoire de Lisieux. Il y exerce auprès de divers publics, comme chef de chœur et coordonne de grands spectacles et comédies musicales. Il poursuit sa carrière de trompettiste dans différents brass bands et orchestres symphoniques de France et de Navarre.

Matthieu Voland

Chant, percussions, cavaquinho, instruments de lutherie sauvage

Tombé dans le rythme à l'âge de 7 ans, il suit une école d'improvisation Jazz, et intègre diverses formations en tant que batteur. Il part en 2005 à Rio de Janeiro pour y apprendre les techniques de percussions Brésiliennes. A son retour, il rejoint l'association musique du monde *Agogo Percussion*, puis le groupe *Les pieds dans la tong*. Il poursuit sa formation au CFMI de Sélestat et obtient le DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant).

Il intègre en 2010 l'équipe du Conservatoire Lisieux. Là, il monte une batucada pour adultes débutants, confirmés ou curieux, intervient en écoles publiques, SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté), classe relais, encadre des Orchestres à l'école, enseigne les percussions aux élèves en classe à horaires aménagés musique.

On peut aujourd'hui l'écouter dans l'orchestre *Moonflower, tribute to Carlos Santana* en tant que percussionniste et chœur.

Vanessa Simon Catelin

Ecriture et conte

Après des études d'allemand à l'université de Caen, elle se consacre à l'enseignement primaire. Mais dès 2005, elle emprunte des chemins en parallèle et développe son autre passion pour l'écriture et le spectacle vivant. Elle publie des albums jeunesse aux éditions **Motus** et **Kaléidoscope**, des nouvelles, de la poésie, aux éditions **Krakoën, Camion blanc** et **Frisson Esthétique**.

A paraître : du théâtre poétique aux éditions **Christophe Chomant**.

Elle joue la comédie pour la compagnie *A travers le miroir*, se forme auprès de différents metteurs en scène et écrit pour le théâtre. En 2008, elle fonde l'Association *Les Z'Ateliers de la Tête de Bois*, y anime des ateliers d'écriture auprès d'enfants et d'adultes pendant ses vacances scolaires, et coordonne depuis 2009 à Honfleur le festival de la francophonie *Paroles Paroles*.

Sophie Meyer

Mise en scène

Depuis une quinzaine d'années, en tant que metteur en scène, elle explore alternativement les grands classiques et les écritures contemporaines tout public, mais aussi l'improvisation et le café-théâtre ; un univers varié et riche où l'imaginaire et le rêve ont une belle place.

A l'écoute de différents registres, elle accompagne régulièrement des groupes de musique, notamment au Relais Culturel Régional de Ducey (Musique expérience), intervient comme formatrice à l'option BAC Théâtre depuis 2004 et pratique le Théâtre Forum avec tous les publics.

Elle a déjà mis deux textes de Vanessa Simon Catelin en scène : *Allumette* (2013) avec la Compagnie du Souffle 14, et l'almanach musical *Emile au fil de l'eau* (2014) avec des musiciens de Haute et Basse Normandie.

Egalement comédienne, elle joue actuellement *La pantoufle* de Claude Ponti, avec la Cie Akama.

Sylvain Legendre

Régie son et lumière

Autodidacte, il pratique la musique depuis l'âge de 15 ans. Il découvre la guitare basse, participe à plusieurs formations et vogue à travers les styles : du métal à la pop rock (*Anaoh*, un album), de la chanson (*Valota & Myra*, deux albums), de l'électro-rock (*Humanaute*), de la soul et du blues (*Long Distance*).

Sa passion pour le son se développe lors d'une expérience radio qui dure deux années complètes. Vient alors la nécessité de sonoriser les groupes dans lesquels il joue. Plusieurs expériences de prises de son en studios suivent. En 2007, il crée *La Double Croche*, une salle de concert associative de 150 places à Lisieux et en devient le technicien son. Il est également régisseur son des *Jazzitudes* et des différents concerts du CRD de Lisieux (conservatoire à rayonnement départemental).

Il est aujourd'hui régisseur son et lumière du théâtre Edith Piaf à Bernay.

Ateliers pédagogiques

En amont ou en aval...

Des ateliers pédagogiques permettent aux enfants d'entrer dans l'univers du grain, de s'initier à la démarche de création d'instruments, de se laisser apprivoiser à la poésie.

Des ateliers pour qui ?

Pour tous, dès que l'on sait tenir une paire de ciseaux et coucher les mots sur le papier, jusqu'au très grand âge où la tête déborde de souvenirs non alignés... Entre amis, en famille, entre générations.

Des ateliers par qui ?

Trois musiciens et une auteur, créateurs et pédagogues, formés à la démarche expérimentale prêts à construire ensemble un parcours sur mesure pour répondre au plus près aux projets des écoles, centres de loisirs, théâtres, collectivités...

Des ateliers pourquoi ?

Pour jouer avec les mots, les sons, pour expérimenter le langage musical, en marge des mots, pour ressentir, partager. Pour le plaisir d'écrire, pour dire, se dire et contredire. Pour nouer des liens, faire ensemble, pour tracer le chemin de soi vers l'autre.

Faire de la musique avec trois fois rien, écrire sans idées, c'est possible ! Un grain de folie, et tout est permis...

La lutherie sauvage

Avec les Persifleurs

La lutherie sauvage consiste à créer des instruments de musique à partir d'objets non spécifiquement conçus à cet effet (...) la lutherie sauvage est l'expression la plus primitive de la lutherie, à savoir, faire de la musique avec ce que l'on a sous la main. Max Vandervorst, forum des luthiers amateurs.

Avant, il y avait l'homme. Puis vint l'objet. Simple, compliqué, dépassé, délaissé... C'est triste un objet perdu, non ? Halte-là ! On apprend à ne plus rien jeter, on s'amuse à réhabiliter, à tout transformer. C'est l'heure de la re-création !

La lutherie :

Trois outils sont indispensables :

- Le temps pour apprivoiser l'objet sous toutes ses formes ;
- L'ouïe pour libérer les sons que l'objet secrète ;
- Les mains pour dompter l'objet, lui redonner vie.

Apprendre à écouter les objets du quotidien ; les modifier pour qu'ils deviennent « instruments sauvages », découvrir quelques principes fondamentaux de la physique acoustique, comprendre le parcours du son dans l'objet et jouer ! Tout un programme...

La chorale, l'orchestre et le concert :

Partir des mots écrits en ateliers d'écriture, des sons découverts en lutherie, mettre en voix, en forme, en scène... Devenir tour à tour inventeur, ouvrier, échafaudier puis acteur de son propre spectacle. Profiter du talent des musiciens pour se produire ensemble.

L'écriture anthropophage

Avec la Contelière

On s'y nourrit de soi, mais aussi des autres : tous les ateliers d'écriture proposés sont courtoisement anthropophages et sauvagement coopératifs.

Ici, on n'apprend pas à « bien » écrire, on vole du plaisir au temps, simplement. On joue avec les mots, leurs sens et sonorités, on cherche « son » écriture. Il n'y a pas de bon ou mauvais texte, chacun s'exprime avec des images ou émotions qui lui sont propres et qu'il est seul à pouvoir dire ainsi. Le respect et l'ouverture au monde de l'autre, voilà la base de l'atelier.

En alerte, à l'écoute des sons, des mots piochés, au hasard des souvenirs, des odeurs... tout devient source d'inspiration.

Des écritures courtes

Parce qu'il faut aller vite, ces ateliers spontanés peuvent durer de 30 à 90 minutes selon l'âge des participants.

- Ecrire librement, jouer avec les mots, ceux du dico, et tous les autres, ceux qu'on ne connaît pas encore mais qu'on va inventer.
- Etre authentique, se dire comme on est, dépasser les différences culturelles pour aller chercher au fond de ses émotions, chercher en chacun l'unique et l'universel...

Des écritures longues

Parce qu'il faut du temps pour s'approprier une structure narrative ou poétique, et réussir à s'en défaire, parce que certaines idées doivent infuser, ces ateliers nécessitent un minimum de deux séances d'une heure.

- Ecrire un conte de randonnée, faire un voyage peuplé de rencontres.
- Construire un personnage, dresser des portraits.
- Ecrire une chanson à partir d'un mot, un thème, un son ou rythme sauvage...
- Autres ateliers sur demande.

Entre mots et sons, le temps d'un atelier, on fait un voyage immobile : on accepte de s'y perdre et de revenir, plus riche de ce qu'on a vécu à la croisée des chemins.

Le grain

Un conte musical

CREATION 2015
CONTELIERE ET PERSIFLEURS

Fiches techniques, devis et renseignements sur demande.

Contacts

Jean Bertrand Torraille 06 13 89 74 06 jbtromp@hotmail.com

Sophie Meyer 06 64 61 21 82 lavoiedesplanches@yahoo.fr

Site

persifleurs.wix.com/legrain

