

© Maxime Bruchet

MUSIQUE

TOUPET ET LE COLPORTEUR

LES HAUTS DU PANIER #5

LA TUILERIE / CIE XIX

Avec Hélène Fouchères et Pierre Lhenri

DIM 28 MARS À 11H

THÉÂTRE PICCOLO | 1H ENV

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

TÉL : 03 85 42 52 12

BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE-DES-ARTS.COM

Ce spectacle a reçu le soutien du Conseil Départemental de Saône et Loire et des partenaires suivants

Des renseignements et détails concernant la Compagnie XIX et La Tuilerie de Saint-Boil, coproductrices du spectacle, sont accessibles en suivant les liens ci-dessous:

<https://ciedixneuf.wixsite.com/website>

<https://www.facebook.com/cieXIX>

<https://www.instagram.com/compagniedixneuf/>

<http://www.la-tuilerie-st-boil.org/>

Contact:

cie.dixneuf@gmail.com

Aude Husson Patru (Cie XIX) 06 22 47 16 58 / Hélène Fouchères (La Tuilerie) 06 08 84 18 03

Crédits photos: Maxime Bruchet, François Bruel, Aude Husson Patru

Remerciements: Jean François Guillemaud pour ses conseils, et Jean Michel Lhenri pour la motorisation de l'oiseau.

PRESENTATION DU SPECTACLE

Création en mars 2020 au Théâtre Piccolo à Chalon sur Saône
Durée 45 minutes
Spectacle musical et théâtral
Tout public à partir de 6 ans

ARGUMENT

Toupet est très grand, extrêmement câblé et méticuleux. Il descend d'une longue lignée d'experts en transmission et comme tous ses ancêtres employés de l'Organisation de la Tour de Ferraille (TDF), il se consacre corps et âme à son unique mission: entretenir un émetteur perdu au milieu de nulle part. Tel un gardien de phare au milieu de l'océan, il habite depuis toujours au sommet de la tour sur laquelle il veille jour et nuit. Le plus souvent perché au dessus des nuages, il vit à la marge d'un monde lointain auquel seul le son le relie, monde dont son isolement géographique, sa solitude et son expertise, garantissent le fonctionnement vital des communications. Mais voilà qu'un jour, une panne spectaculaire inédite et catastrophique, met l'univers millimétré de Toupet sens dessus dessous. L'irruption soudaine d'un étrange personnage accompagné d'un drôle d'oiseau, attirés là par le bruit et la lumière dégagés par le pylône en folie, pousse Toupet à commettre un acte irréparable. Cette rencontre forcée et incidente avec le Colporteur, adepte du minuscule, totalement foutraque, magicien des archets et vaguement sorcier, vivant au ras du sol, sans attache et sous la seule protection d'un attirail hétéroclite et organique, ébranle définitivement l'équilibre atavique de Toupet.

PROPOS

Toupet et Le Colporteur est un conte philosophique qui questionne tout à la fois la peur de l'inconnu, la transgression, l'envie, la jalousie, et à travers elles, nos difficultés à rencontrer et reconnaître l'autre. Située sur un territoire mi organique mi mécanique partiellement conquis par la révolution industrielle, l'histoire racontée et portée sur scène est bien celle des temps modernes. La place de la musique, à travers voix chantée, violon, diffusion d'espaces sonores, est ici essentielle: il s'agit du seul média capable de relier deux personnages que tout oppose de façon induite et instantanée.

FORME

Construit sous forme de tableaux articulés et quelques fois accompagnés par un simple récit en voix off émise en direct, Toupet et le Colporteur fait vivre au plateau deux personnages expressifs et musiciens, presque dénués de parole, au coeur d'une scénographie et un univers sonore taillés à leurs mesures.

MUSIQUE

Qu'elle émane directement de jeu au plateau ou d'enregistrements préalables, la palette musicale est construite sous forme de variations très libres sur des thèmes tirés trois chansons: Le Petit Cordonnier, Comme un Petit Coquelicot et Les Cornichons. Ces sources simples ont en commun d'être directement accessibles et propices à une expression dépouillée ou très élaborée, à l'improvisation, ainsi qu'à des mises en forme éclectiques et trans-stylistiques.

Liens audio des chansons sources: *cliquer sur les images*

Liens paroles et accords:

<https://www.boiteachansons.net/partitions/francis-lemarque/le-petit-cordonnier>

<https://www.paroles.net/mouloudji/paroles-comme-un-p-tit-coquelicot>

<http://lecoinczic.info/nino-ferrer/les-cornichons/>

L'ECRITURE, FRUIT D'UN TRAVAIL D'EQUIPE

L'écriture du spectacle, dite "au plateau", a résulté d'un souhait initial commun d'unité esthétique. Elle s'est effectuée durant deux années avec tous les membres pressentis pour le projet:

- personnages au plateau, Hélène Fouchères (jeu, violon) et Pierre Lhenri (jeu, chant)
- scénographe, François Bruel
- technicienne décoratrice, Frédérique Abillama
- actrice de masques, Marion Even
- costumière et créatrice son. Aude Husson Patru
- créatrice lumières, Agnieszka Siva Juzszczak

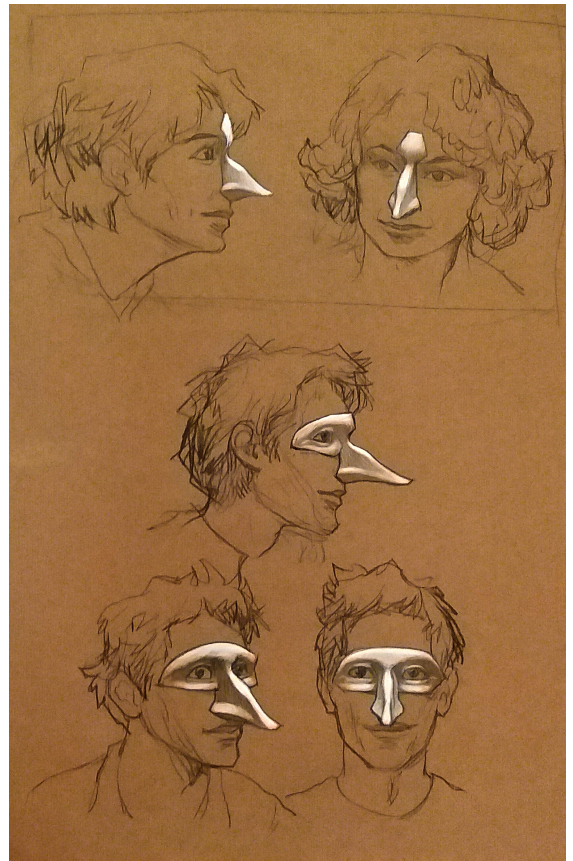
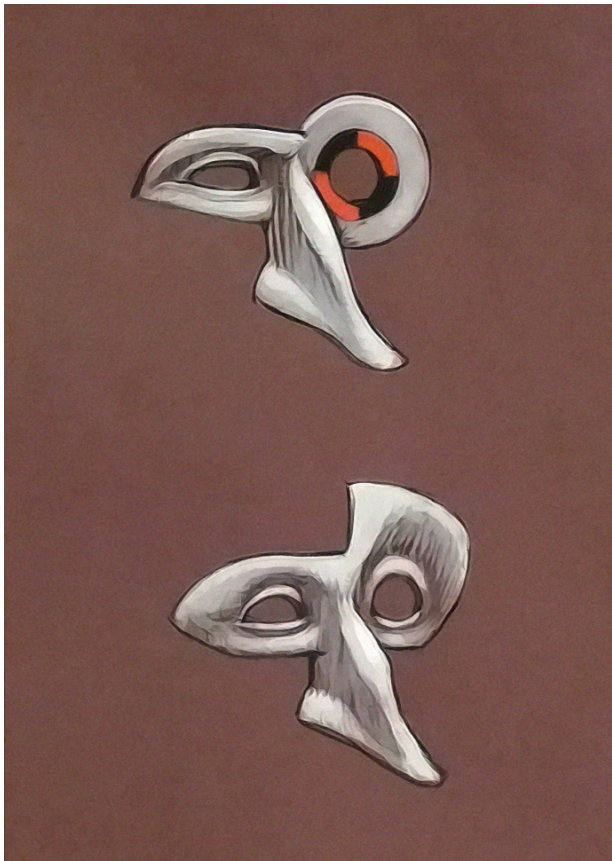

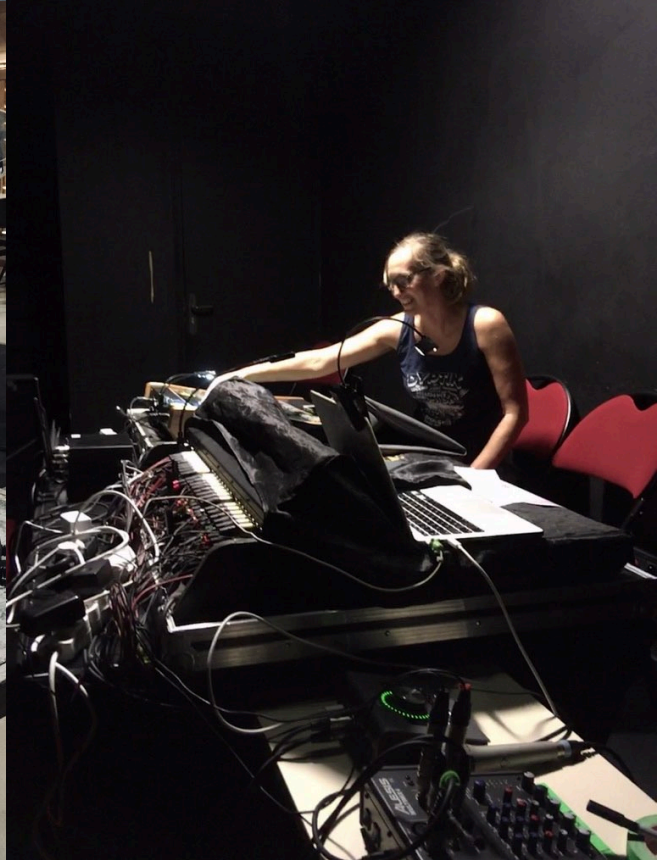
L'élaboration de l'histoire s'est d'abord faite à partir d'improvisations qui ont permis de faire naître les personnages de Toupet (le très grand) et du Colporteur (le petit), de les confronter, de leur donner une histoire, un caractère, une silhouette, un cadre de vie, etc.

A partir de ces premières indications, François Bruel a dessiné décors, masques et costumes.

C'est à partir de ces documents que Frédérique Abillama, Marion Even, et Aude Husson Patru ont pu fabriquer les éléments et accessoires, les masques, les costumes et créer un monde sonore sur mesures.

Des échanges permanents, en présence ou à distance, ont permis au début de l'été 2020 de pouvoir disposer de l'essentiel des éléments matériels, de finaliser concrètement la trame et la forme de l'histoire.

Hélène Fouchères a alors pu composer des variations sur les thèmes musicaux choisis, Pierre Lhenri écrire des paroles et Aude Husson Patru les mots de la voix off qui accompagne parfois l'histoire.

L'ESPACE SCENIQUE

La tour de la TDF, objet de tous les soins de Toupet, est l'élément principal du décor. Seuls trois panneaux très stylisés, situés à cour et à jardin, évoquent selon les heures du jour bosquets ou nuages étoilés. Il formalisent la frontière entre le petit monde de Toupet et l'ailleurs mystérieux d'où va surgir le colporteur.

Le parti pris très peu réaliste, inspiré du constructivisme, est délibéré.

Il concerne tous les aspects du spectacle: formes, couleurs, sons, accessoires, etc.

LES TECHNIQUES DE JEU

Elles font très librement appel aux conventions du clown, du masque et du mime, passées au filtre du vécu artistique multidimensionnel des deux interprètes.

ACTIONS et PISTES PEDAGOGIQUES

Des rencontres préalables au spectacle

Elles peuvent être programmées à la demande, que cela soit en nombre, durée et contenus. Elles permettent, par le biais d'ateliers pratiques, de découvrir les instruments classiques à cordes frottées, d'explorer sa voix et d'apprendre deux chansons du spectacles ("le petit cordonnier", et "les cornichons"), d'enregistrer et combiner des matériaux sonores naturels ou mécaniques, d'échanger avec les acteurs du projet, etc.

Des rencontres à l'issue du spectacle

La part créative de chacun dans l'élaboration ayant été volontairement également répartie, le dialogue peut favoriser des échanges autour des différents métiers du spectacle, qu'ils agissent dans l'ombre ou la lumière. Des documents et archives visuels retraçant la genèse et la construction du spectacle durant ses deux années d'élaboration pourront également documenter les échanges avec les personnages et partenaires du projet.

Des pistes d'exploration

- **La confrontation du grand et du petit, l'acceptation de la différence, la relation à l'autre, la croyance en la magie**, ainsi que les nombreuses problématiques existentielles abordées par le conte philosophique qu'est Toupet & le Colporteur peuvent donner lieu à des débats, et être mis en lien avec le vécu du groupe concerné.
- **La notion de thème et variations**, qui prend fréquemment pour source des mélodies ou chansons populaires, a été le principe de base utilisé par Hélène Fouchères pour composer. Ce principe est très ancien et fréquemment utilisé dans le domaine des musiques traditionnelles, anciennes, baroques et classiques. Il a donné naissance à des répertoires accessibles, riches, nombreux et d'un grand intérêt.
- Les chansons choisies datent de 1953 pour Le Petit Cordonnier et de 1966 pour Les Cornichons. **L'écoute et la comparaison de ces deux univers musicaux et textuels très éloignés** peuvent donner lieu à une évocation de l'histoire de la chanson. Le modèle américain, anglophone, qui a inspiré Nino Ferrer a en effet bouleversé en quelques années la production musicale typiquement française dont Francis Lemarque était l'un des représentants.
- **Le phénomène sonore, les transmissions, la radio**, peuvent être sources de travail dans les domaines des sciences et de l'histoire.
- **L'écoute des bruits naturels ou générés par l'homme**, est aussi une porte d'accès vers la question de l'écologie et la conscience des différences entre mondes organiques et mécaniques
- **Le Colportage**, pratique ancienne de vente nomade a permis, entre autres objets, la diffusion de livres en dehors des zones citadines. Il a disparu avec l'arrivée du chemin de fer à la fin du 19ème. Une iconographie gravée riche et attirante permet de se faire une idée plus réelle du métier que celle véhiculée par le Colporteur de notre spectacle, que nous avons très librement réinventée. De même **la tradition des ventes de peaux (sauvages)** a marqué l'histoire du Morvan et celle de la ville de Chalon sur Saône depuis le moyen-âge. Elle a disparu au début des années 1980. Un travail d'enquête sur le sujet peut par exemple être mené.
- **L'esthétique constructiviste** a inspiré François Bruel lors de la conception des décors, que cela soit dans le choix des formes stylisées ou dans celui de la palette colorée. Cela peut donner lieu à un travail en arts plastiques (dessin, peinture, fabrication de masques, de panneaux de décor, etc) basé sur des sources iconographiques liées. De nombreuses sources à ce sujet sont accessibles sur internet.

Nous restons à disposition pour toute demande de précisions, documentation et explications.

Contact: cie.dixneuf@gmail.com

ANNEXE

LES VISUELS DU SPECTACLE
(conception François Bruel, documents de travail)

TEASER

(cliquez sur l'image)

Rushes et montage image : Maxime Bruchet
Création et montage son : Aude Husson Patru
Mix et mastering : Guillaume Dulac