

Caeli & terra

Récits
Guillaume LOUIS

Musiques
Jérôme BOURDELLON
Pierre ZIMMER

Mythologies européennes du vent

CHARDON Desbordes
Licences 2-1100496 & 3-1100497

Le spectacle

Le programme

Les artistes

Démarche

Production

Technique

Médiation

Le spectacle

Vent et Terre, mythes et légendes liées

Caeli & Terra, le vent et la terre, regroupe un répertoires de mythes et légendes antiques autour du vent. Depuis Aurore, la déesse aux doigt de rose, mère des vents bienfaisants, jusqu'au monstre Typhon qui terrorisa les dieux et d'où viennent les vents défavorables. Les vents ont une importance particulière chez les peuples de navigateurs de méditerranée, objets de sacrifices et de pratiques rituelles (Odyssée). Ils sont parfois alliés des dieux, comme Zéphyr qui porte Psyché vers le palais d'Eros (Apulée). Il est également maitrisé par le musicien Pan, le dieu crieur qui provoque Apollon et sa Lyre, et oppose sa joyeuse folie à l'harmonie délicate.

Ce programme explore un répertoire narratif et musical antiques puisant dans les cultures grecque et latine, chez Hésiode, Ovide, Apulée, Homère... et met en dialogue ces histoires avec un patrimoine culturel, naturel ou archéologique local. Vents mythiques, brises salvatrices ou folles tempêtes issues de monstres ou de dieux en colère...

Deuxième volet du travail d'exploration des mythes et récits antiques, après les récits autour de l'eau, ce répertoire a répondu à une nouvelle commande du département des Vosges, pour le site de la mosaïque de Grand, au printemps 2019. Il a été développé par Guillaume LOUIS (récits, chants, cordes pincées), avec Pierre ZIMMER (Percussions), et Jérôme BOURDELLON (flûtes).

Programme

Voici quelques pistes du programme mis en dialogue avec votre patrimoine:

La blessure d'Ouranos: le ciel enseveli ses enfants conçus avec Gaïa sous la terre, les privant de lumière. Or la terre tire de son sein un silex tranchant que seul Chronos osera brandir en faucille pour blesser son père et éloigner le ciel de la terre. Alors un espace fut créé, une zone d'air où les êtres purent enfin s'épanouir.

Aurore et Tithonos: La mystérieuse déesse qui annonce chaque matin sur son char l'arrivée du soleil, avait réussi à séduire Arès, et avait rendue jalouse Aphrodite. La déesse de l'amour la condamna à ne vivre des amours qu'avec des mortels. Le plus célèbre cœur mortel conquis fut Tithonos pour qui elle demanda la vie éternelle... mais oublia de demander la jeunesse. Ainsi l'amoureux vieillit, devint gris, fripé, et sa voix si chevrotante qu'il se transforma en cigale.

Zéphyr et Flore : C'est le vent du printemps, qui épouse Flore et lui offre de régner sur les fleurs pour la conserver dans l'éclat de sa jeunesse. Ensemble ils ont un fils, Carpos, le fruit. Ainsi le trio de fertilité est constitué.

Typhon : enfanté par Gaïa pour se venger de la déesse des titans, Typhon grandit en une journée, et sa vue déclenche la panique dans l'Olympe. Les dieux se sauvent, se métamorphosent en animaux, ne reste plus que Zeus qui se fait désarmer, sectionner les tendons et emprisonner par le monstre. Mais un Ibis vole à son secours, c'est Hermès...

Hermès le dieu ailé : Mercure chez les latins, dieu messager incarnation de la curiosité et de l'ingéniosité. Dieu des voleurs, des marchands, inventeur de la lyre et du feu. C'est lui qui intervient auprès d'Ulysse sur l'île de Circée.

Némésis punit la déesse Aura: La Jeune Titanide Aura est au service d'Artémis. Mais cette incarnation de la brise finit par révéler sa vanité en comparant sa beauté de vierge à celle de la déesse. Celle-ci demande à Némésis de châtier l'hybris d'Aura en la transformant en rocher. Mais la déesse de la justice et de l'équilibre lui réserve un autre sort.

Pan, l'ami du bruit: C'est la voix de ce drôle de dieu, amplifiée par des conques qui mit en fuite les Titans. Il opposa la musique de ses joyeuses flûtes aux sons harmonieux des lyres d'Apollon et d'Eros. C'est d'ailleurs le dernier qui lui jeta le sort d'un amour non réciproque pour la nymphe Syrinx. 3

Les artistes

Le répertoire musical exploré s'est pour cette fois appuyé sur la création contemporaine, avec le concours de Jérôme Bourdellon, référence dans la musique improvisée, qui apporte des couleurs actuelles au répertoire.

Pierre Zimmer, percussionniste

Il apprend l'accordéon à 6 ans, et anime ses premiers bals dès 13 ans, où il explore déjà le rock, avec des reprises expérimentées devant un public franco-allemand. Puis il part explorer la musique d'Irlande, où il rencontre Paul Gunning et Jimmy Fitzgerald. De retour en France, il forme le Celtic Trio, puis le groupe Carnyx, puis le duo Brei'Zim.

Avec des ressources inépuisables de citations musicales puisant dans le jazz, la musique traditionnelle, populaire, et antique... Ce musicien généreux est un compagnon de route aussi apprécié qu'investi. Il accompagne des conteurs, enregistre régulièrement en studio (chansons, orchestres), et crée des musiques pour le théâtre.

Jérôme Bourdellon, flûtes

Depuis le début des années 80, il oriente son travail vers les musiques nouvelles et improvisées, il collabore avec des compositeurs qui s'intéressent aux techniques instrumentales novatrices, ainsi qu'à d'autres formes d'écriture musicales.

Dès 1983 avec Damien Charron, Jean- Louis Charpille, Alain Lithaud, Antoine Gindt et Daniel Koskowitz il sera un des fondateurs du Festival Music Action de Vandoeuvre. L'esthétique développée par ce Festival correspond à ses choix musicaux, c'est-à-dire créer un espace où l'écriture, l'improvisation, les travaux électro acoustiques peuvent se retrouver et définir une approche différente du phénomène musical.

Les artistes

Guillaume LOUIS, conteur, musicien

La musique... Il apprend la guitare dès 5 ans, parce que ses parents aiment George Brassens. Il ne sera pas fidèle longtemps à cet instrument, et explore les sonorités des cordes pincées, des claviers et percussions à doigts. C'est un musicien accompagnateur, qui s'accompagne, chante, écrit, compose...

Le goût du conte... est venu par l'Afrique, et s'est rapidement connecté à un envoutement datant de l'enfance: la mythomanie contagieuse de ses deux grands-pères. Il a décidé d'assumer cet héritage activement. Son répertoire se nourrit donc aussi bien des histoires entendues, lues que de récits de vie, de cette petite poésie du quotidien que l'anonyme sème au vent pour préserver son soleil. Pas étonnant que sa démarche soit centrée sur la rencontre: collaborations constantes avec d'autres artistes, et situations de rencontre avec un public qui va participer à définir le spectacle mis en partage.

Trajectoires... Beaucoup de lectures pétrissent sa langue, beaucoup d'humour aussi. Quelques challenges initiatiques fleurissent son parcours, comme celui d'explorer en repas-spectacle toute l'œuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt pour l'imaginaire comme forme d'intelligence. Et une démarche qui tourne souvent autour de l'ouverture aux autres cultures et de l'insoumission.

J'ai trouvé dans le conte un terrain de jeu où la même histoire se réinvente à chaque moment de partage. Et cet acte d'écriture laborieux devient une pratique orale jubilatoire... à la fois très libre, et très rigoureuse. J'ai aussi trouvé dans cet art un espace de rencontre avec d'autres artistes, qui me nourrissent par leurs univers et leurs savoirs. J'en apprécie cette grande convivialité: c'est un art sans mur, qui ouvre grand sa porte à la simplicité, mais ne la ferme pas devant la finesse, l'élaboré.

J'aime à jouer sur cet équilibre constant entre improvisation orientée, et rendez-vous techniques. C'est une manière de concilier deux penchants artistiques qui auraient pu se bouter. Ainsi dans mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des performances graphiques... cela donne des spectacles à construction mixtes, dans lesquels le construit et le flottant s'organisent.

En guise de premiers pas, j'ai exploré cet art à travers les mythologies familiale et villageoise, avec une tendance à défendre l'imaginaire comme panacée de d'intelligence (rien que cela). Ce cheminement m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la renaissance, mais aussi dans les récits collectés. Aujourd'hui, je côtoie la figure du héros, un pied dans les épopées et les récits sources européens, un autre dans les mythologies contemporaines.

Production

Au départ c'est un collectif d'artistes sensibles aux problématiques de médiation, et développant des spectacles en mélangeant les arts.

PHILODART
contes-musique-danse

A partir de 2006, ce collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles aux esthétiques plus abouties, et s'ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles. Les spectacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent parfois avec les arts plastiques, l'écriture...

Derrière la compagnie, il y a une association. L'association PHILODART a accompagné et porté ces projets de créations, de 2004 à 2013. En 2014, c'est la SCOP Couarail en Lune qui a pris le relais de la production des spectacle, tandis que l'association gardait l'accompagnement des projets subventionnés (collectages, interventions auprès de publics isolés...). Les deux structures ont fermé leurs portes fin 2016.

Alors c'est depuis 2017 le Chardon Débonnaire qui reprend le flambeau... en voici les coordonnées et immatriculations ci-contre...

Le Chardon Débonnaire

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 5000€

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX

Tel : 06.03.17.00.97

N° SIRET: 823 673 371 00014 Code NAF: 9002Z RCS:

N° Licences: 2-1100496 et 3-1100497

Gérant: Guillaume LOUIS

Courriel: contact@chardondebonnaire.fr

Technique

Jauge : non limitée, public familial à partir de 5 ans

Disposition jauge : adaptée au lieu. Si possible assis sur des chaises ou banc, plutôt qu'assis par terre.

Durée du programme : 60 minutes ou 2 programmes de 30 minutes

Temps d'installation : 1h30

Contraintes techniques minimales: 2 prises 16 A

Catering: eau, thé, café, fruits de saison

Formats : trio avec deux musicien + régisseur quand nécessaire
En intérieur ou extérieur, en dialogue avec le patrimoine archéologique

Matériel et régie: L'objectif reste de rendre un effet naturel intégré au patrimoine dans lequel le spectacle s'intègre. Nous adaptons notre installation aux conditions sonores et à la jauge prévue.

Autonomie possible en son et lumière pour jauges allant jusqu'à 200 personnes.

Au-delà, prévoir un système de diffusion, une régie son et lumière adaptée ainsi qu'un régisseur qui travaillera avec le nôtre.

Salles aménagées : Pour un plan de scène détaillé, un plan de feu, une conduite du spectacle, ou toute autre question technique:

06.03.17.00.97 – contact@guillaumelouis.fr

Médiation

Vous offrez à votre public la possibilité de découvrir un spectacle de contes et musique. L'entrée est payante ou gratuite, le cadre est familial ou scolaire... dans tous les cas, c'est une fameuse idée que vous avez eu: une idée qui rend notre activité concrètement utile.

Afin de donner les meilleurs chances de réussite à cette idée, nous vous invitons à penser à ceux qui n'ont pas l'habitude de se confronter à ce genre de situation. Ils ne connaissent pas les codes de comportement du spectacle. Certains (pour les plus jeunes) ne comprennent même pas ce qu'ils viennent faire dans cette salle obscure.

En tant qu'organisateur vous désirez qu'une rencontre artistique se fasse et que votre public soit touché par ce spectacle. Nous trouverons ensemble le lieu le plus stimulant pour obtenir une qualité d'écoute optimale. Donnons aussi une chance au public non habitué à vivre cette rencontre, en l'accueillant et le préparant à l'expérience extraordinaire qu'il s'apprête à vivre, lui donner quelques codes: le calme, l'écoute, l'extinction des portables...

Nous pouvons vous aider à préparer ce très court moment qui change tout. Ensuite, le spectacle est assez dynamique et fera autorité, nous n'en doutons pas. Mais votre intervention préalable juste avant le spectacle aura installé un environnement favorable à l'écoute, au partage et à l'attention.

Merci d'avance pour votre engagement et votre bienveillance.