

Le grand Sommeil © Claude Lévêque

LES PETITES LUMIÈRES

D'APRÈS LES GRIMM

CORDOLIANI / ROLLIN / SALVAT / PICAUD

TABLE

PRÉSENTATION DU PROJET ET DISPOSITIF SCÉNIQUE.....	3
COMMENT DIRE LE SECRET DU CONTE : UNE DÉMARCHE D'INITIATION DU PUBLIC ...	4
UN RÉSUMÉ	5
À PROPOS DE LA MUSIQUE.....	6
BONNES FEUILLES	8
BIOS	9
LIENS VIDEO	13
CONTACT	14

LES PETITES LUMIÈRES

Musique composition interprétation **Alice Picaud, William Rollin** et **Marie Salvat**

Livret très librement adapté des Grimm **Emmanuelle Cordoliani**

Mise en espace / Scénographie **Antoine Renard**

Lumières et régie **Pierre Daubigny**

DURÉE : 1H

EN FRANÇAIS

DISPOSITIF

Au centre, trois racontent : voix, parlées, chantées, violon, violoncelle, guitares, flûte, cornemuse, traitement sonore...

Autour d'eux, un auditoire allongé pour recevoir le conte comme un rêve, comme une hallucination, comme une danse, le reprendre et le contempler dans l'obscurité ou la lumière des murs d'ombres.

Allongé sur de fins matelas, avec la possibilité de se lever pour danser, pendant un acte du conte, de s'asseoir pour entendre autrement, de prendre contre soi son enfant, ou son ou sa bien-aimé.e dans l'esprit des siestes acoustiques.

Que voient-ils, les spectateurs ? Le plafond, les murs, les conteurs, eux sont d'abord son : certains actes du conte en acoustique, d'autres augmentés par le biais du dispositif sonore pour modifier l'espace sensoriel, l'écoute, le conditionnement des corps.

Le plafond, les murs, ceux là-mêmes de la salle qui nous accueille et qu'il convient d'habiter de lumière et peut-être d'autre chose...

COMMENT DIRE LE SECRET DU CONTE :

UNE DÉMARCHE D'INITIATION DU PUBLIC

Depuis sa création le Café Europa tourne autour du conte. Cette source populaire et polysémique nous permet de réunir un public bigarré en âges et en origines géographiques et sociales. Elle est également un point de convergence de littérature et de musique. Nous cherchons, spectacle après spectacle, à reformuler la place du public, dans des activités de médiation, mais également à l'intérieur même des spectacles. Les répétitions et les formulettes du conte se transmettent sans même qu'on y prenne garde, et voilà, on en sait un bout, on le fait tourner dans sa bouche, et on le dit à voix haute quand l'occasion se représente et on est conteur à son tour.

Le projet des *Petites Lumières* est l'adaptation de la *Mort Marraïne* des Grimm, pour un trio qui chante, parle et joue. Son sujet et le lieu fantastique où il commence et s'achève- la grotte aux petites lumières- nous ont donné l'envie de partager le conte, comme nous l'avons reçu, comme on le fait entre conteurs.

Quand un conteur reçoit un conte d'un autre, il ne se contente pas de l'écouter. Son écoute est préparée, le conteur fait " descendre " son auditeur allongé dans une concentration de veille, de demi-sommeil et il lui dit le conte. Sa présence ne doit pas interférer avec les images qui viennent plus facilement à l'auditeur de part sa position couchée. Cependant, il utilise fréquemment de la musique pour s'accompagner et l'accompagner dans le récit. À la fin du conte, l'auditeur est invité à prendre en notes, sur un petit carnet à portée de main de son matelas, tout ce qui lui sera venu à l'esprit. Ensuite, le conteur dira l'histoire à nouveau en "ouvrant des actes", c'est à dire en invitant l'auditeur à associer une expérience sensorielle participative aux épisodes les plus saillants du conte.

UN RÉSUMÉ DES PETITES LUMIÈRES

Un homme désespéré par le décès de sa femme en couche, incapable de s'occuper de l'enfant restant, tarde à lui donner un parrain. Finalement son choix se porte sur la Mort, qui emmène l'enfant dans son domaine et l'élève, lui transmet tout son savoir. L'enfant grandit libre d'aller et venir à sa guise à l'exception d'un lieu qui lui reste fermé et que sa Marraine nomme évasivement " les petites lumières ".

Ayant atteint l'âge adulte, il devient le premier médecin du Monde, à l'aide d'une règle que lui confie sa Marraine : lorsque la Mort est à la tête du lit, le malade est perdu, lorsqu'elle est aux pieds, il peut user de tout son art pour le guérir. Il devient riche et célèbre : son diagnostic est infaillible ! Mais un jour, appelé au chevet d'une princesse dont il tombe amoureux dès qu'il la voit, il refuse de respecter la règle et tourne le lit de façon que la Mort, initialement à la tête de la jeune femme, se retrouve à ses pieds. La Marraine, très vexée décide alors de se retirer dans son domaine et de ne plus exercer sa fonction. Après un moment de joie et de fête sans limite à cette annonce, le Monde comprends qu'il est condamné à vivre. Les populations vieillissent mais sans mourir, et puisque plus rien ne meurt, meurent de faim mais sans mourir et d'ennui, mais sans mourir. Le Monde tente de convaincre la Mort de reprendre le travail, mais en vain. Il se tourne alors vers son filleul, qui finit par accepter d'aller la voir. Elle le reçoit, lui pardonne, après qu'il s'est excusé et pour lui prouver sa confiance renouvelée, l'emmène aux Petites Lumières. Sous terre, il découvre un espace infini constellé de bougies de toutes tailles, qui sont toutes les âmes vivantes sur terre. Il demande à voir la sienne, mais il est saisi de terreur en voyant qu'il ne s'agit plus que d'un tout petit bout de chandelle. Il exige de sa Marraine qu'elle l'échange contre un grand cierge de procession qu'il aperçoit non loin de là, mais il renonce en apprenant qu'il appartient à une toute jeune enfant. La Marraine et son filleul remontent à la surface et jouent tranquillement au Backgammon sous un arbre toujours vert et boivent du vin doux, en attendant la fin de ce conte.

À PROPOS DE LA MUSIQUE

La grande spécificité de ce travail d'écriture musicale réside dans le choix d'interprètes qui endossent également la direction musicale et la composition.

Ce n'est donc pas un compositeur extérieur qui détermine -en accord avec la metteur en scène- un instrumentarium et une nomenclature mais bien les 3 interprètes instrumentistes - guitare électrique, violoncelle, voix amplifiée et violon qui écrivent pour leur trio.

La richesse des univers musicaux dans lesquels évoluent les 3 interprètes - musique classique, jazz et chanson - a préfiguré le sillon d'une esthétique musicale à la croisée de plusieurs styles et de dispositifs sonores.

Le travail de composition musicale a été concomitant de l'adaptation d'Emmanuelle Cordoliani du conte en livret.

Nous avons tout d'abord effectué un travail dramaturgique sur le découpage du texte. Comme un livret d'opéra, actes et scènes se dessinent en fonction de l'écriture, de la narration et des dialogues.

Notre protocole de travail s'est dessiné en 3 étapes : tout d'abord des sessions d'improvisation musicale collective enregistrées et un travail sur table autour du rapport texte et musique, de la répartition motivique et des arrangements au sein de l'oeuvre. Dans un deuxième temps, chaque musicien a apporté ses compositions, soit sous forme de grilles de jazz, soit une partition plus classique. La dernière étape a été, pour certains passages choisis, de travailler en composition collective et d'essayer plusieurs directions esthétiques.

La partition créée est d'inspiration plurielle : on y retrouve des effluves de Ravel Bartók et Janacek dans les moments figuralistes, certains passages narratifs se rapprochent du jazz rythmique d'Avishai Cohen et quelques passages sous forme de chansons peuvent évoquer les débuts de Boris Vian.

Le jeu est tantôt acoustique et tantôt amplifié, la partition inclut des plages d'improvisation, les pédale d'effets et le choix des amplis (à lampe ou à transistor) se décident en fonction des textures souhaitées et pour finir la spatialisation du système de diffusion entre en réflexion avec l'installation du plasticien autour du postulat de base d'un auditoire allongé.

BONNES FEUILLES

Une marche après l'autre
Une marche après l'être
Nous allons descendre
Tiens prends ma main à la lettre
Ma main en peau, ma main en os
Ma main de muscles, ma main d'eau

Ne manque pas la première marche
La seule qui coûte, la seule qui doute
Ferme les yeux pour mieux voir
La soyeuse profondeur du noir

Une marche après le haut
Une marche après le hêtre
Descendons au fil des marches
Descendons sans tomber
Comme au fil de l'araignée

En surface tout bruisse et grouille
Klaxons et chant des grenouilles
En surface tout fume, tout poisse
Treize marche, une volée
Descendons sans hésiter
Comme fondent les rapaces

Tout droit au bout des treize marches
Longue de 7 jours, chaque
Brillent les vies sans artifice
Sans décorum
Sans truc, sans ors
10 milliards de petites lumières

Pour chacune il est une fois
Une fois seulement

Une fois déjà

Tu es bien installé là ?

Alors maintenant écoute-moi...

Cette fois-là il était un, qui avait un nom neuf, le nom tout neuf de veuf, mais lui, le veuf, le veuf qu'on l'appelait à présent, il préférait son nom d'avant, son nom vieux comme ses chaussures de cordonnier mal chaussé, son nom de mari de sa femme, d'époux de l'épouse. Seulement les vieilles chaussures de ce nom avaient disparu avec sa femme quand le 13ème était apparu.

Passe-passe, la mère, l'enfant, la mère et l'enfant, la mère ou l'enfant et d'un coup, l'enfant seulement.

Et voilà comment en trois petits tours et puis s'en va, il se retrouva chaussé de malchance, l'enfant sur les bras et à ses pieds, les souliers neufs du veuf. Il n'en voulait pas, il préférait marcher pieds nus à côtés de ces pompes funèbres qu'il avait dû porter pour porter le cercueil trop léger de sa bien-aimée et l'enfant trop petit qui d'elle était resté. Les 12 premiers enfants n'avaient rien pesé, comme les mois de l'année, toutes ces années où elle était à ses côtés. Mais le 13ème lui cassait les bras et lui trouait le cœur.

Depuis qu'il était né, depuis qu'elle n'était plus là, il lui semblait qu'il n'y avait plus de lait pour la tête de ce bébé, seulement de la lai-deur à lui donner.

BIOGRAPHIES

WILLIAM ROLLIN /

Pendant plusieurs années, William Rollin s'est concentré sur le **jazz et les musiques improvisées** avec les groupes du collectif BABIL : le trio **EXULTET - 2ème prix au concours de la Défense** et **1er prix au Concours Européen de Burghausen** et le quintet **MELUSINE**. Ces groupes ont été soutenus par des structures comme le **Centre Régional du Jazz en Bourgogne**, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis...

Il travaille avec la Compagnie du Globe en tant qu'arrangeur et comédien dans le spectacle **Histoires Naturelles de Jules Renard**. Il a également participé en tant que musicien à **NEW**, la comédie musicale improvisée, en français et en anglais.

William Rollin a aussi approché la danse. Il a collaboré avec **Emmanuel Eggermont**, de la Compagnie l'Anthracite pour la création de son projet *Vorspiel* dans le cadre du festival Format Raisins et à la **Cartoucherie de Vincennes** au CDC Carolyn Carlson.

Passionné de mots, il développe aujourd'hui un répertoire de chansons originales sous le pseudonyme de **NAJAR**. L'EP **Cartes Postales** voit le jour fin 2014 et un disque complet est en préparation pour le printemps 2017.

NAJAR débute un processus d'**accompagnement avec la salle des Bains-Douches** à Lignière et sera **artiste associé de l'EPCC/SMAC Bords2Seine/ l'Orange Bleue** à Vitry-le-François à partir de septembre 2017.

ALICE PICAUD /

Alice Picaud commence le **violoncelle et le piano** à 6 ans au CRR de Nevers. A 15 ans, elle entre dans la classe de Xavier Gagnepain au CRR de Boulogne et poursuit ses études musicales à Londres au **Royal College of Music** où elle obtient son **Bachelor** en 2011.

Sa passion pour la musique de chambre l'amène à se former pendant 3 ans dans la classe du **Quatuor Ysaye au CRR de Paris** ; Avec son **Quatuor Agora**, reconnu très rapidement parmi les jeunes talents, elle jouera dans de nombreux pays (Japon, Brésil, Angleterre, Allemagne, Suisse), sera invité de **prestigieux festivals** (Aix en Provence, Epau, Paris Jeunes Talents, Nuits Romanes, Ars terra,

Envolées musicales) et sera couronné par un prix au **concours européen de la FNAPEC**. Elle est actuellement membre du **Quatuor Métamorphoses** en **Master de musique de chambre au CNSMDP**.

Férue d'enseignement, elle obtient son **Certificat d'Aptitude du CNSMDP** en Juin 2016.

Elle explore les nombreuses facettes du spectacle vivant avec notamment l'adaptation de la Compagnie Ah ! **d'un Songe d'une Nuit d'été** de Shakespeare (création au **Théâtre de la Porte St Martin** reprise en 2016 au Théâtre 14), l'improvisation libre avec l'ensemble de **soundpainting Amalgammes** et le groupe de rock **Najar**.

MARIE SALVAT /

Marie Salvat est une passionnée de musique sous toutes ses formes. Du **violon**, qui l'a emmenée de Perpignan au **CNSM de Paris**, en passant par le Royal College de **Londres** et la Musikuniversität de **Vienne**. Du chant, cet instrument roi qui lui ouvre la voie vers ses affects les plus profonds, en **jazz, chant baroque** ou autre, toujours au service des textes qu'elle porte.

Son métier d'interprète et ses multiples influences lui permettent de naviguer dans des esthétiques différentes qu'elle aime à mélanger.

Son **premier album** en tant que chanteuse des **Kaila Sisters** a été soutenu par la **SCCP** et elle reçoit l'aide de l'**ADAMI** pour son 2ème album autour des **chansons francophones d'Alexis Morel** pour une sortie fin 2017 . Le live de son album joué au **Théâtre de l'Essaïon** a été sélectionné dans la **Matinale du Monde** .

Elle partage par ailleurs son temps en tant que **sidewoman** au sein de groupes variés et de créations théâtrales (**Traviata m.e.s Benjamin Lazar**, **Songe d'une nuit d'été m.e.s Antoine Herbez**, **Après la Pluie m.e.s Margot Dutilleul**), son poste de co-soliste à l'**Orchestre Dijon Bourgogne** et ses projets en tant que leader portés par sa compagnie **Ces Gens-là**.

EMMANUELLE CORDOLIANI /

À sa sortie du **Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris**, Emmanuelle Cordoliani est cooptée dans l'aventure de l'Institut Nomade de la Mise en scène. Rapidement **transfuge du Théâtre vers l'Opéra**, sa préférence reste aux répertoires rares et aux projets atypiques, entremêlant texte et musique, qu'elle imagine dans le cadre de sa compagnie **CAFÉ EUROPA**.

Cet exil choisi la conduit vers **l'enseignement** (**CNSMDP, Sciences- Po, Institut Français...**) et vers la **médiation culturelle** (**Ensemble intercontemporain, Orchestre de Paris...**).

Son expérience à la fois théâtrale et musicale l'amène naturellement à pratiquer le répertoire lyrique de langue française et en particulier les ouvrages où l'on peut entendre la voix parlée et chantée. D'*Athalie* de Jean Racine à *Jeanne au Bûcher* d'Arthur Honegger, en passant par la *Cendrillon* de Pauline Viardot, *Le Postillon de Lonjumeau* d'Adolphe Adam, *Le Comte Ory* de Rossini, *Fortunio* d'André Messager ou encore *Ô mon Bel Inconnu* de Reynaldo Hahn...

Dans cet esprit où voisinent la littérature et la musique, le **CAFÉ EUROPA** a connu une **fructueuse collaboration avec l'Opéra de Dijon** à travers trois projets fondateurs : un **Peer Gynt**, avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne, la création de l'opéra-contes **La Jeune Fille sans Mains** de David Walter, et celle des **Carnets d'un Disparu** de Janacek, augmentés d'une réflexion musicale et dramaturgique sur nos relations à la culture Rrom.

Emmanuelle Cordoliani est **lauréate de la Bourse Beaumarchais-SACD 2012** pour le livret de *La jeune Fille sans Mains*.

Elle est la fondatrice et le **community manager** du groupe Facebook **Une certaine dose de poésie**.

À venir : *L'Enlèvement au Sérail*, coproduction des opéras de Clermont-Ferrand, Avignon, Massy, Rouen et Reims.

Après la Fin (Bartok/ Celan) avec la violoniste Stéphanie-Marie Degand au Théâtre de Liège.

ANTOINE RENARD / PLASTICIEN

Né en 1984 à Paris, Antoine Renard étudie à **l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon**, au **Curtin University de Perth** (Australie) et à **l'Université de Reading** (UK). Il a notamment été l'assistant de **Haegue Yang** de 2011 à 2014 et de **Tomás Saraceno** de 2015 à 2017.

Il a obtenu des aides institutionnelles sous forme de résidences, bourses ou subventions telles que l'OFAJ grant à **Leipzig**, Inkubator Innovator fellowship à Lueneburg, MAMbo artists space à Bologne, **Goethe Institut** à Prague et la **Drac Occitanie**.

A venir en 2017 : *-red lines-* Ferdinand Baumann Gallery à Pragues, 1999, *Marsèlleria* à Milan et *Resource Operation part I and II* à Nevers et Clermont-Ferrand.

LIENS VIDÉO

TEASER : LES PETITES LUMIÈRES

Alice Picaud :
Artis / Connesson

William Rollin :
NAJAR TRIO

Marie Salvat :
I like You / Kaïla Sisters

Alice Picaud et Marie Salvat :
If Love's a sweet passion / Purcell et ukulélé

Emmanuelle Cordoliani:
Le jeune Fille sans mains / Opéra-contes

Antoine Renard :
edenunlimited jurassic haze

Éléments du dossier pédagogique : À quoi ça sert de vivre si on meurt à la fin ?

Une interview de la thérapeute Emmanuelle Piquet, autrice et fondatrice du Centre Chagrin Scolaire, est diplômée de l'Institut Gregory Bateson en thérapie systémique et stratégique .

La compagnie

du désir de porter sur un plateau de théâtre les imaginaires sonores associés aux musiques que je joue. Tissant le fil de ses spectacles sur les paroles des chants ou un texte extrinsèque pour la musique instrumentale, la compagnie fait appel à différents metteurs en scène pour porter à l'image chaque univers sonore.

A chacune des créations, j'associe des ateliers pédagogiques afin de préparer les jeunes auditeurs au spectacle. Tantôt sous la forme d'un atelier d'écriture, de découverte de styles musicaux, de questions réponses sur un bord plateau, chaque projet propose une relecture des musiques, un redéploiement de leur sens, et une proposition théâtrale en lien avec les arts du spectacle vivant.

Marie S.

***/ Compagnie Ces Gens-là /
cesgenslacie@gmail.com
06/01/99/85/18***

***/ PRODUCTIONS ZYRYAB /
Stéphanie Muller
zyryab@free.fr
(+33)6 19 53 69 44***

http://zyryab-

productions.com/

