

CONTES CRUELS

SOLO POUR UNE HARPE
ET AUTRES CORDES SENSIBLES

CONTES CRUELS

CONTE - MUSIQUE - BOUFFON

SPECTACLE A PARTIR DE 10 ANS

DUREE : UNE HEURE 15

OU 30MN + 40MN

DE & AVEC :

LIVIA PHOEBÉ

TEXTES :

MARGOT BRIAND

REGARDS AIGUISES:

**BARBARA GAY
ADELL NODET-LANGLOIS
MARION DÉJARDIN
THOMAS SCHNEIDER**

À PROPOS

Contes Cruels est la première création solo de Livia Phoebé, qui officie à la harpe celtique augmentée, au récit et aux créatures incarnées.

*Ce spectacle propose une réécriture contemporaine d'un conte traditionnel antillais intitulé **La Bleue**, et de celui des **Souliers Rouges**, écrit par Hans Christian Andersen.*

Les spectateur.ices plongent dans un univers burlesque et impitoyable, où se confondent légendes et résonances au présent.

SYNOPSIS

DEUX CONTES CRUELS

LA BLEUE

Tototte vit avec ses parents et son frère sur une île.

Un jour, une violente tempête remue l'eau pure des rivières.

Quand la mère, autoritaire, demande à ses enfants de lui apporter de l'eau claire, ils entrent en compétition.

Mais Tototte rencontre un poisson dans la mer, avec qui elle partage une tendresse encore jamais éprouvée.

Les parents, sournoisement guidés par le petit frère, décident de mettre fin à ce qu'ils perçoivent comme une idylle pittoresque.

BILLIE ET LES ROUGES SOULIERS

Billie, jeune va-nu-pieds, erre dans la forêt, sans maison, sans famille ni repère... hormis ses deux étincelants souliers rouges, fruits de sa création.

L'enfant croise la route d'une vieille femme aisée qui lui promet la chaleur d'un foyer, mais aussi et surtout, de l'éduquer parfaitement.

S'en suit une course folle à la recherche de sa liberté originelle, avec un appétit vorace. Billie tombe les deux pieds dans un piège insolite, dont personne jusqu'alors n'est ressorti indemne.

LA MUSIQUE

“J’ai en tête les univers de Moondog, Bjork, Steve Reich, mais aussi les jeux percussifs de kanun et de korah, les harmonies de Chassol... et bien sûr les tarentelles, les musiques rituelles du maghreb et tant d’autres.

Je veux provoquer l’auditeur avec des cassures, le laisser glisser sur des flux interminables de notes, le perdre et le raccrocher. Exposer mon corps et mon instrument à l’endurance, explorer le rythme, la cadence, comme outils libérateurs mais aussi comme entraves.

Je veux qu’on oublie la harpe, son timbre caractéristique et l’angélisme qu’on lui attribue. Je veux me surprendre moi-même, prendre des risques, me perdre et me raccrocher.”

Livia Phoebé

Progressivement, au travers des deux histoires, le spectre sonore se métamorphose au moyen des pédales d’effets.

La musique prend le pas sur le récit, comme la danse finira par prendre le dessus sur Billie.

Ainsi, le final des Souliers Rouges devient une performance, où le “hic et nunc” ouvre le champ des possibles.

Le quatrième mur s’affine, ondule...

LE BOUFFON

UN PAS DE COTÉ

Pour en finir avec ces histoires, intervient le bouffon
dans le prolongement du corps de la conteuse et musicienne.
La transe de Billie et de ses souliers rouges est contagieuse.

Le récit s'échappe, glisse, et le cadre du conte prend un autre tournant.
La folie s'installe, le quatrième mur éclate.
Le spectateur est pris à parti et se confronte à un reflet délirant.

Qui, quoi, comment, pourquoi ?
La douleur et la peine sont-elles les seules issues de nos contes cruels ?

*"La transe, et son induction par la seule volonté, permet d'atteindre
ce lieu du possible et de la joie qui peut reconfigurer toute vie."*
extrait de *La Diagonale de la joie*, Corine Sombrun

ASPIRATIONS

ET INSPIRATIONS

A l'origine de cette création est le désir de raconter des histoires brûlantes d'actualité, par le biais savoureusement détourné du conte, et de la magie qu'il impose.

Nous souhaitons questionner les craintes universelles tout en assouvissant nos besoins de rire franchement, de lâcher prise tout en restant conscient.

Nous voulons tenir les spectateur.ices en éveil, grâce à un texte cruellement savoureux, posé sur une harpe qui refuse, elle aussi, d'aller là où on l'attend.

LA RÉ – ÉCRITURE

Si le temps du conte s'emploie au passé,
il raconte pour le présent :

Ces deux histoires ont voyagé à travers les époques et les cultures. Elles en conservent des traces indélébiles de traditions et de croyances. A nous de les percevoir et de les comprendre, afin de s'approprier ce matériel précieux avec tendresse et respect.

Quand Tototte et Billie ont des traits communs aux mortels de notre époque, auxquels tout un chacun pourrait s'identifier, les personnages secondaires de nos histoires sont plus grotesques.

A travers ces figures un brin Myazakiennes, la magie s'empare du récit. Avec elles, les mots changent de place, le vocabulaire s'enrichit, les frontières du connu se floutent, et on glisse peu à peu dans les affres du conte.

“La *parole conteuse* est une parole portée par un élan, un enthousiasme.
C'est une parole puissante, magique.”

extrait de **Conter, un art**, Michel Hindenoch

LA COMPAGNIE

CATGUTS

Les Catguts,
ou "boyaux de chats"
désignent les cordes du violon
chez les anglo-saxons,
mais aussi en médecine,
le fil fin qui referme
les plaies.

La compagnie Catguts réfléchit aux poids
des mots, à la vibration des contes et légendes
sur nos propres histoires.

La compagnie Catguts écoute aux portes
ce qui se dit à l'intérieur, se faufile, tire les fils,
reconstruit, désordonne.

Elle joue avec le feu,
avec ses tripes, son ombre, ses tentacules
et ses chaussettes.

Née en 2018 sur l'impulsion de Livia Phoebé,
la compagnie Catguts rassemble des artistes hétéroclites
unis par le désir de partager et raconter des histoires
à un public large, de la plante verte
au grand cactus.

Ils et elles sont musicien.ne.s, tantôt clown.e.s,
marionnettistes et autres chafouineries.

L'EQUIPE

ARTISTIQUE

LIVIA
PHOEBÉ

Conception & jeu

Livia a grandi dans les terres de légendes du Berry. Persuadée d'avoir vu un loup jouer de la harpe au milieu d'un bois, et bénéficiant d'un entourage familial compréhensif, elle est entrée au conservatoire de Bourges.

En grandissant, Livia a suivi son instrument à Paris vers des répertoires classiques, jazz et contemporains, tout en ouvrant les portes des arts du spectacle, du conte (aux côtés de Michel Hindenoch) et du clown, notamment à la Royal Clown Company.

Enfin, une perte de pédales simultanée a provoqué une migration vers des racines bretonnes oubliées. Depuis la pointe du Finistère, et grâce aux musiques traditionnelles, elle s'est reconnectée au feu qui l'habite, sans se brûler.

Ses créations au sein de la compagnie Catguts en sont les multiples témoignages.

MARGOT BRIAND

Ecriture

Artiste diplômée de l'INSAS à Bruxelles, le spectacle vivant et le soin s'entrelacent dans son parcours.

Elle conçoit des ateliers de théâtre pour différents publics, notamment des enfants et jeunes adultes en situation de handicap, et collabore aussi bien avec des théâtres que des structures où règnent une convivialité plus ou moins choisie (centres de jours, hopitaux, prisons...).

Attachée aux valeurs du vivre ensemble, Margot place au centre de ses activités la recherche d'une organisation collective où chacun·e trouve sa place et sa voix.

L'écriture et l'amour du mot occupent une place majeure dans sa vie : des lettres d'humour aux billets d'amour, en passant par les contes les plus cruels... Toutes les histoires sont bonnes à réécrire, pourvu qu'on rende visible l'invisible.

BARBARA GAY

Accompagnement artistique

Artiste brute, Barbara compose les éléments de son langage singulier par la formation continue, notamment auprès de Michel Dallaire au Hangar des Mines et au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) où elle étudie successivement :

- Le Clown, avec la formation Clowns en piste où elle rencontre Ludor Citrick, Adèl Node Langlois et Gilles Defacques
- La Dramaturgie, grâce au Certificat Dramaturgie du Cirque
- La Magie Nouvelle, par la formation éponyme

D'abord comédienne puis marionnettiste, elle rencontre le Clown et découvre son autorat au sein de l'équipe Galapiat Cirque où elle œuvre plusieurs années avant de créer l'Artisane Cie en 2017.

Dramaturge et formatrice, elle accompagne aujourd'hui clown.e.s et artistes de cirque à accoucher de leurs écritures.

ADÈLL NODET-LANGLOIS

Accompagnement artistique

Adèll a d'abord pratiqué la danse, puis le trapèze et le jeu d'acteur (Ecole Nationale de Cirque de Montréal, Canada).

Elle a été trapéziste pendant quinze ans (Cirque Pochéros, Les Arts Sauts, Cirque Plume) et a joué aux USA, en Belgique, Suisse, Espagne, au Cambodge et en Australie.

Puis elle est devenue clowne.

Adèll a créé « Antigone, monologue clownesque », qu'elle a joué dans de nombreux théâtres en France, à Lisbonne et à Helsinki. Elle a été artiste associée à la scène nationale « le Manège de Reims » pendant 8 ans.

Depuis plus de vingt ans, elle donne des stages de clown : à la Villette, au CNAC pour la formation professionnelle de clowns, à l'école de clowns du Samovar, aux Conservatoires de Rennes, de St Germain en Laye...

Elle accompagne, par la direction clownesque et l'écriture, plusieurs clown.e.s dans leur création. Elle facilite des ateliers de danse libre (ecstatic dance), d'improvisation vocale (circlesong) et pratique la lecture de tarot.

Elle est aussi célébrante funéraire, et diplômée en pratique rituelle par l'école québécoise « Ho Rites de Passage ».

MARION DEJARDIN

Regard - La Bleu

Formée au Conservatoire de Lille puis à l'ESAD de Paris, Marion cofonde le collectif Abrasifs et le festival pluridisciplinaire Les Effusions en Normandie. Elle joue dans Gonzoo Pornodrame et Transverberare (m.e.s. Julien Moreau), Le Maître et Marguerite (Igor Mendjisky) et la trilogie de Sophocle Uneo Uplusi Eurstrage Dies (Gwenaël Morin, Talents Adami 2019).

Diplômée d'État, elle mène des ateliers avec Paris l'Été et s'intéresse aux pratiques d'éducation populaire. En Argentine, elle explore le théâtre communautaire et participe depuis trois ans aux Escales du collectif In Itinere, spectacles créés en une semaine à partir de récits d'habitant·es. Elle joue et collabore à la dramaturgie de Se Sauver, création de la compagnie Janette dirigée par Pauline Murris.

THOMAS SCHNEIDER

Regard - Billie et les Rouges Souliers

s'initie au jeu et à la mise en scène au DEUST Théâtre de l'université d'Aix-Marseille. En 2013, il cofonde la Cie Plante un Regard au sein de laquelle il joue dans Manège, Cannibales Remix et L'enquête : écritures de plateau à tendance clownesque. Entre 2017 et 2020, il complète sa formation d'acteur et intègre l'ENSAD à Montpellier.

Aujourd'hui il est en création sur son deuxième projet de mise en scène, Cartographie des Gouffres recherche axée autour de la parole, et travaille sur Tristesses et joies dans la vie des Girafes, mis en scène par Samuel Darnet. Il intervient avec Antony Quenet au centre pénitentiaire de Melun et de Réau, et travaille en partenariat avec la Faculté de Médecine de Montpellier pour le séminaire Théâtre et Médecine.

TECHNIQUE & CONTACT

Durée : 1h15 ou 30mn + 40mn

Montage : 1h30

Démontage : 45mn

Public : à partir de 10 ans

Spectacle en salle, adaptable en extérieur sous conditions

Jauge idéale : 200 spectateurices, 300 max

Espace scénique : 3m profondeur ; 4m largeur

06 71 90 38 69

compagnie.catguts@gmail.com

www.cie-catguts.com

4, allée de la Goupillais 35200 Rennes

Crédits photographies : Ernest Mandap