

Propose

UN ZOO

POÉTIQUE

Fantaisie animale sonore et musicale

Coeur d'art & Co 13, rue Babeuf - 42100 Saint-Etienne - Tél.: 04 77 38 16 28 - email: coeurdart-co@club-internet.fr

www.coeurdartnco.fr

C'est un zoo poétique, un zoo à histoires.

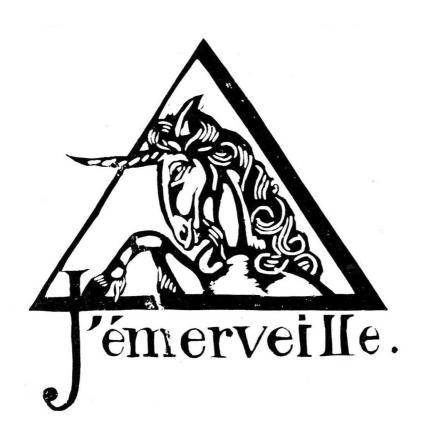
Ici, pas de cages, pas de barreaux, pas de grillage ni d'enceintes infranchissables!

Ici, les animaux sont libres... libres de vivre leur vie d'animal comme ils l'entendent et libres aussi de vivre des aventures singulières autant qu'insolites ou extraordinaires.

Ici, les souris sont vertes, les baleines ont des parapluies, les mouettes se moquent des poètes et les dromadaires dansent le mambo...

Ici, gardiens et animaux s'entendent à merveille. Ils cohabitent harmonieusement et en toute fantaisie, si bien qu'on pourrait presque les confondre...

D'autant qu'ils n'hésitent pas à l'occasion, et pour le plus grand plaisir des visiteurs, à se mettre en scène pour partager avec eux des mots, des sons, des rimes, des rythmes et des chansons.

Animaux et poésie

Tout au long de son parcours et au gré de ses créations en direction du jeune public, la compagnie Cœur d'Art & Co s'est confrontée à différents types de textes et d'écritures. Il y a eu des pièces de théâtre, bien sûr, pour la plupart écrites par François Chanal, fidèle compagnon de route, mais aussi des romans et des nouvelles adaptés pour la scène (*La lumière volée, Vie de sable...* d'Hubert Mingarelli) des albums jeunesse (*Papa sur la lune et*

Train fantôme d'Adrien Albert) et même une transposition théâtrale de l'œuvre musicale d'Érik Satie (*Papiers pliés, pianos poires et parapluies*).

Pour ce nouveau projet de création, c'est la poésie qui servira de socle à notre travail. Et en prenant appui sur cette texture langagière dense et exigeante, délicate et hautement évocatrice nous aborderons l'univers animal.

De Guillaume Apollinaire et son « Bestiaire » à Jacques Roubaud et ses « Animaux de tout le monde et de personne » en passant par Pierre Lartigue et son « Poulpe au yeux de soie » ils sont nombreux les poètes à avoir exploré à travers leurs œuvres le monde animal dans toute sa richesse et son foisonnement, nous offrant ainsi un regard singulier sur des êtres à la fois proches et lointains. Sublimé, magnifié, sacralisé, mais aussi inventé, imaginé et parfois même humanisé, l'animal se métamorphose au fil des œuvres et des approches se révélant par là même compère et complice, prodigue et indispensable à notre recherche incessante d'harmonie et de sens.

Nous souhaitons adresser ce spectacle à tous les publics, à partir de 5 ans.

Cœur d'Art & Co

« Les Animaux de tout le monde » et « Les Animaux de personne » de Jacques Roubaud

« Les Animaux de tout le monde » rassemblent une soixantaine de poèmes mettant en scène des animaux, du chat au chameau, en passant par la caille, la tortue ou encore la fiancée du koala. Dans une savoureuse lettre au hérisson, Jacques Roubaud explique ainsi son projet : « Je suis parti d'une constatation : il y a beaucoup d'animaux, des longs, des courts, des gras, des beaux (et des moins beaux). Ne pouvant leur offrir à tous des chocolats ou des tulipes (que peut-être ils n'aimeraient pas), et afin de ne pas faire de jaloux, j'ai décidé de leur offrir à chacun un poème.

Destiné aux enfants, ce recueil de poésie se veut ludique et décomplexant. Il peut constituer une première approche du genre poétique, faisant la part belle à l'humour et à la fantaisie. Jacques Roubaud, qui est l'un des fondateurs de l'Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), montre ainsi que la poésie est à la portée des enfants, pour peu qu'on porte un regard amusé sur son sujet et qu'on ne se prenne pas trop au sérieux.

«Les Animaux de personne», d'abord publiés en 1991 dans la collection «Volubile», rassemblent une trentaine de poèmes destinés aux enfants, consacrés à des animaux injustement laissés pour compte. Dans ces textes, Jacques Roubaud déploie des trésors d'imagination, de fantaisie et d'humour, privilégie les jeux de langage (jeux de mots, calembours, onomatopées, allitérations, énumérations, etc.) et les références intertextuelles (Jules Renard, Robert Desnos, Claude Roy, etc.), sans jamais se départir d'une certaine forme de rigueur scientifique.

« Le Bestiaire » de Guillaume Apollinaire, illustré par Raoul Dufy

En 1911, Guillaume Apollinaire publie son premier recueil de textes poétiques : le **Bestiaire ou Cortège d'Orphée.** La fin de son impression a lieu le 15 mars. Cette impression est d'abord éditée pour les bibliophiles : tirage de 120 exemplaires signés par Apollinaire et Dufy.

Constitué de quatre parties introduites par Orphée, le *Bestiaire* est composé de quatrains au dessus desquels apparaissent les « bois » de Dufy. Orphée, le musicien, présente en chef d'orchestre les animaux qui le suivent : les "terrestres", les "aquatiques", les "volants", les "aériens". L'œuvre est emprunte des traditions antiques.

Apollinaire, dans sa correspondance du 29 août 1910 avec Raoul Dufy, envoie la table complète, ainsi que ses derniers poèmes, soit les 30 poèmes du *Bestiaire*. Il termine sa lettre par un encouragement : "Je suis certain qu'avec votre art que vous possédez bien et votre culture, un idéal vous transportera et que le résultat de votre travail sera merveilleux".

En décembre, Apollinaire rédige ainsi le prospectus pour la souscription du Bestiaire :

"Ce recueil, très moderne par le sentiment, se lie étroitement par l'inspiration aux ouvrages de la plus haute culture humaniste.

Le même esprit qui inspira le Poète anima l'Illustrateur Raoul Dufy, qui est, comme on le sait, un des plus originaux et des plus habiles réformateurs des arts dont s'honore la France actuelle.

Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée sera digne d'être regardé comme un des plus beaux et plus rares livre de notre époque".

Notes d'intention à propos de la composition sonore et musicale par Dominique Lentin

« Ce qui a la plus grande influence sur moi en tant que compositeur, c'est le chant des oiseaux. » - Olivier Messiaen.

Le sujet de ce spectacle m'a donné envie de réécouter ses œuvres comme par exemple : « petites esquisses d'oiseaux, le rouge-gorge, ... ».

Il me donne aussi l'envie de réécouter Hermeto Pascoal qui dès les années 1990 part de sons d'animaux et les interprète comme des mélodies pour créer des harmonies.

Je pense aussi aux possibilités du « sampling » et des traitements électroniques qui peuvent créer des paysages sonores à partir de cris d'animaux.

Je suis aussi particulièrement intéressé par la possibilité de composer pour les voix des acteurs/chanteurs, des partitions sans texte permettant de se rapprocher de l'animal à partir de la forme des sons : sirènes, notes piquées très courtes, virgules, dialogues de cris, masses sonores, plaintes ou petits cris qui peuvent indiquer des sensations telles que la joie, la peur, l'excitation...

Extraits

Guillaume Apollinaire « Le Bestiaire »

Le dromadaire

Avec ses quatre dromadaires Don Pedro d'Alfaroubeira courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire Si j'avais quatre dromadaires.

La carpe

Dans vos viviers, dans vos étangs, Carpes, que vous vivez longtemps! Est-ce que la mort vous oublie, Poissons de la mélancolie.

Le paon

En faisant la roue, cet oiseau, Dont le pennage traîne à terre, Apparaît encore plus beau, Mais se découvre le derrière.

La chenille

Le travail mène à la richesse, Pauvres poètes travaillons! La chenille en peinant sans cesse Devient le riche papillon.

Jacques Roubaud

« Les animaux de tout le monde » et « Les animaux de personne »

Pour commencer

Il y a beaucoup d'animaux des longs des courts des gras des beaux il y a beaucoup d'animaux (il y a aussi beaucoup de cailloux)

Il y en a qui n'ont pas de genoux il y en a qui n'ont pas de bras sympathique n'est guère le cobra extrêmement susceptible, dit-on est le gnou

Il y a beaucoup d'animaux des cons des lourds des bas des gros

Animaux de tout le monde à chacun je donne un poème on le trouvera ici même.

La linotte

Qu'est-ce que j'ai encore oublié se dit se dit la linotte j'ai mis j'ai mis ma culotte j'ai mis j'ai mis mes souliers

Qu'est-ce que j'ai encore oublié : d'embrasser la tante Charlotte ? de faire cuire mes échalotes ? de repasser mon tablier ?

La linotte s'envole au vent les moineaux se tordent de rire « ah, c'est trop drôle! » « ah, j'expire! »

> Ils s'en roulent dans la poussière car en partant elle a oublié quoi ? sa tête de linotte!

L'escargot

Il passe comme un paquebot dans l'herbe tremblante de pluie quand les araignées essuient leurs toiles car il fait beau

J'ai toujours aimé l'escargot son pas frais luisant et sans bruit sa navigation dans la nuit le long des murs, vivant cargo

On en retrouve le sillage le matin, brillant au soleil Où va l'escargot, qui voyage

Dans le noir cornes en éveil ? En haut du fenouil, en équilibre il médite sur les étoiles libres.

Texto

Une poule sur un mur Qui picote du pain dur Picoti, Picota Lève la queue et puis s'en va.

Onomatopique

Kot kot kodek klonk crak crak pikot, pikot ptout prout pfuit

Pierre Lartigue, « Des poèmes comme des îles ».

Poulpe

Le poulpe aux yeux de soie A de longs tentacules Et on les aperçoit Dans la mer qui ondulent

Combien de vagues depuis Troie?
Combien de billes? Combien de bulles?
Combien de nuits? Combien de noix?
Le poulpe sur ses doigts calcule.
Mais le poulpe n'a pas de doigts.
Trois fois cent trente et trente-trois.
Quelle heure est-il à la pendule?
La vague monte puis recule.

Sous la mer qui ondule Parfois on aperçoit Qui joue des tentacules Le poulpe aux yeux de soie.

Illustrations : Henri Rousseau et Raoul Dufy

L'équipe de création :

Clémentine Faure, Patrice Lattanzi, Dominique Lentin, Samuel André, Didier Pourrat, Patrice De Saint-Jean, Lucas Surrel, Odile Lattanzi...

Contacts:

Compagnie subventionnée par la Ville de Saint Etienne et le Conseil Départemental de la Loire.

Cœur d'Art & Co partage et anime avec les compagnies Trouble Théâtre et Théâtre de la Tarlatane un lieu de travail mutualisé : l'Estancot.