

Texte de Jacques REBOTIER - Par la Cie des LISIERES

- CONFÉRENCE MUSICALE, POÉTIQUE ET LOUFOQUE (A PARTIR DE 7 ANS) -

Texte: Editions Actes Sud - Papiers,
Collection « Heyoka Jeunesse »

Production Théâtre de la Courte Echelle : 04 75 02 20 76
infos@courte-echelle.fr - www.theatre-courte-echelle.fr

Licences : PLATESV-R-2021-001613 / PLATESV-R-2021-001615 / PLATESV-R-2021-001617

LES TROIS JOURS DE LA QUEUE DU DRAGON

Compagnie des Lisières

Conférence musicale, poétique et loufoque

Durée : 45 minutes

A partir de 7 ans

Texte de Jacques Rebotier

Editions Actes sud-Papiers / Heyoka jeunesse

Conception du projet : **Anaïs Serme et Martin Riguet**

Mise en scène et jeu : **Anaïs Serme**

Clarinettes et effets : **Pierre Horckmans**

Composition musicale et sonore : **Sébastien Eglème**

Scénographie et création vidéo : **Martin Riguet**

Direction d'acteur : **Valérie Charpinet**

Création lumière : **Florent Oliva**

Costumes : **Pascal Rey-Robert**

Regard clownesque : **Daphné Clouzeau**

Création 2021

Production

Théâtre de la Courte Echelle

Siret : 318 531 480 00024 - APE 9001Z

Licences : PLATESV-R-2021-001613 / PLATESV-R-2021-001615 / PLATESV-R-2021-001617

TVA intracommunautaire : FR19 318 531 480

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

*« D'où vient le son qui nous ébranle ; Où va le sens qui se dérobe
D'où vient le mot qui libère ; Où va le chant qui nous entraîne
D'où surgit la parole qui comble le vide ; Quel est le signe qui fauche le temps ? »*

Ces mots de l'écrivain Andrée Chedid résonnent particulièrement avec les questionnements qui jalonnent ma recherche artistique en direction de la jeunesse, et qui me poussent à travailler sur les lisières entre mots et sons, texte et musique, écriture et oralité. Cet **intérêt pour la matière du langage et sa musicalité**, pour la parole et son sens, a déjà germé dans ma première création *Sacré Silence* (texte de Philippe Dorin).

Pour ma deuxième mise en scène, j'ai eu envie de pousser plus loin cette **réflexion sur le langage**, et ce désir d'explorer la perméabilité des **frontières entre théâtre, musique et poésie**, en imaginant une forme nouvelle, hybride, qui s'affranchirait des codes habituels de la représentation théâtrale : ce ne serait ni une pièce de théâtre, ni un concert, mais plutôt quelque chose à mi-chemin entre les deux... Mais alors quelle forme ? Quel genre ?

Un concert de textes ? Du théâtre sonore ? De la poésie musicale ? Un récital de sons ?

C'est donc tout naturellement que je me suis intéressée à l'auteur contemporain Jacques Rebotier. Se définissant comme appartenant « à la folle famille des **dislocateurs de mots, de sons et de cerveaux** ». Il est à la fois poète, compositeur, metteur en scène et auteur de textes singuliers qui allient une écriture exigeante au sens de l'insolite. Il s'intéresse particulièrement aux rapports de la musique avec le texte. Bref, une démarche d'écriture qui entre particulièrement en résonance avec ma recherche artistique...

Désireuse d'appuyer mon travail sur les écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse, j'avais lu et beaucoup aimé son texte destiné au jeune public *Les Trois Jours de la queue du dragon*. Pourtant, pour tout dire, l'idée de le porter à la scène ne s'est pas imposée tout de suite... Cette pièce d'un genre unique, hybride et atypique jusque dans sa forme écrite, m'a parue, sur le coup, très difficile à monter ! Finalement, après de nombreuses lectures, à force de tourner autour de ce texte qui m'interpelle, j'ai fini par succomber à l'exubérante folie qui s'en dégage : ses potentialités multiples, notamment musicales et sonores, se sont ainsi révélées à moi au fil du temps.

Se confronter à cette œuvre singulière représente un **véritable défi**... peut-être faut-il une certaine dose de folie, mais j'ai voulu faire découvrir ce texte au jeune public, malgré l'absence de linéarité d'histoire et de personnages, en le laissant **s'imprégner des jeux avec les mots et les sons**, et en lui faisant découvrir une forme théâtrale dont il n'a pas l'habitude...

Alors, mesdames et messieurs, laissez-vous entraîner, à votre tour, dans l'univers décalé, exubérant et très anticonformiste de cette conférence improbable sur les dragons !

L'AUTEUR ET SON ŒUVRE

« Ecrivain, compositeur et metteur en scène, Jacques Rebotier **joue des points de vue et des registres dans une œuvre qui croque, à pleines dents, une civilisation qui ne va pas fort.** »

En 1992, Jacques Rebotier fonde voQue, ensemble de musique et compagnie verbale, qui est à l'origine de nombreuses créations à La Comédie Française, au Théâtre National de Chaillot, au Théâtre Nanterre-Amandiers, au Théâtre National de Strasbourg, dans les Opéras de Paris, Lyon, Montpellier, et dans de nombreux pays. Y circulent, par dessous les frontières, poésie, musique, roman-photo, lecture-performance, théâtre-installation, danse... »

Ses spectacles, déroutants et joyeux, allient une écriture exigeante à un esprit insolite, ou plutôt incongru : *Réponse à la question précédente*, *La vie est courbe*, *Vengeance tardive*.

Il s'intéresse particulièrement aux rapports de la musique avec le texte, et pratique lui-même la poésie orale, ainsi que la lecture-concert, forme qu'il a inventée.

Autobiographie n° 47 :

**« Je suis né au moment où je m'y attendais le moins. Tout petit déjà, je.
(Papa m'encourageait.)**

Très déjà, tout petit. Es-tu bien sûr de ton cerveau, mon chéri ?

À quatre ans je passai sous un silence. À quel âge êtes-vous passé sous le silence ? À quatre ans.

À onze ans, je serai musicien, pour ne pas avoir à ne parler qu'une seule langue.

À douze ans écrivain, pour penser dans les coins. À treize, rien. (...)

De zéro à x ans, je restai ainsi entre la vie et la mort.

Quarante et sept : pas encore dans l'espace, et déjà dans les temps ? »

Jacques Rebotier

« PROVERBE

C'est en se mouchant que l'on devient moucheron.

C'est en mentant que l'on devient menton.

C'est en lisant que l'on devient liseron.

C'est en draguant que l'on devient... »

Pages et citation extraites du livre Les Trois Jours de la queue du dragon

Les Trois Jours de la queue du dragon se présente comme une **conférence complètement farfelue** en trois jours avec de **multiples jeux musicaux** sur les dragons, leur vocabulaire, leur imaginaire, et sous le signe de leur queue. Le texte de préface donne le ton :

« Une pièce de théâtre ? Une conférence ? Ratée ? Une circonférence ? Du cirque ? S'agit-il de dragons qui s'agitent ? Sans raison. De clarinettes ? Avec déraison ? Est-ce une leçon de choses ? De ténèbres ? Est-ce la même chose ? Est-ce du pas pareil ? Il y a, de toute façon, un cirque-conférencier et trois ragons-larinettes, qui ont perdu leurs têtes.

Depuis longtemps j'avais envie d'écrire quelque chose d'entièrement caudiforme. La musique par exemple n'y est faite que de fins, qui sont des codas, c'est-à-dire des queues. Courons-y après ! »

Le livre est ponctué de nombreux dessins qui ne jouent pas que le rôle d'illustrations mais font réellement partie d'un ensemble, dans une sorte de **détournement parodique des démonstrations scientifiques et pédagogiques**. On voit ainsi à l'œuvre des effets de montage associant une parole éclatée, des effets de musique y compris sous forme de partitions, et des dessins qui représentent une véritable œuvre, très créative.

Jacques Rebotier nous entraîne ainsi dans l'univers d'un Beckett joyeux et ludique qui revendique le droit de se jouer des contraintes esthétiques et formelles. On pense à l'influence de ses aînés dadaïstes et surréalistes, qui remettaient en cause toutes les conventions en vigueur. L'inventaire à la Prévert n'est pas loin non plus, tout comme le groupe de l'« Oulipo » et leurs expérimentations ludiques autour du langage. Bref, une histoire fantastique sans queue ni tête, sans linéarité d'histoire et de personnages, mais diablement drôle, qui **jongle avec les mots et les notes, les assonances et les consonances**.

On apprend ainsi des choses qui n'ont l'air de rien : saviez-vous qu'au printemps le dragon dragonne ? Que son petit est un dragonot ? Voilà ce que raconte une savante déjantée, lexicologue amoureuse d'aphorismes, de proverbes, de théorèmes tous plus saugrenus les uns que les autres. Entre « leçon de choses et leçon des ténèbres », voilà un conte pour « faire peur aux grands et sourire les enfants ».

MISE EN SCÈNE

[Pour visualiser le teaser cliquez ici](#)

Un théâtre hybride interdisciplinaire et interactif pour le jeune public

Le parti-pris de mise en scène se base sur le choix d'explorer jusqu'au bout cette **notion de collage** et de mélange des techniques et des disciplines, cet esprit « dada » qui souffle sur l'œuvre, et qui a influencé les choix esthétiques et musicaux.

Sur scène, deux protagonistes : une comédienne, musicienne-flûtiste à ses heures (la conférencière) et un musicien multi-clarinettiste (pour conserver l'analogie de la clarinette et du dragon voulue par l'auteur). La conférencière, allumée, mais très documentée, savante de l'absurde, et maîtresse d'école approximative nous livre ainsi tous les secrets morphologiques et psychologiques des dragons en prenant appui sur les trois jours de la vie de cet animal disparu. Cette **conférence** prend place dans un univers décalé, exubérant et très anticonformiste. La conférencière devient parfois musicienne, chanteuse, tout comme le clarinettiste devient à son tour « musicien-parlant ».

Concernant le travail au plateau, **Anaïs Serme**, qui joue le rôle de la conférencière, a été assistée à la mise en scène par **Valérie Charpinet**, qui a également assuré la direction d'acteur, afin de bénéficier du recul nécessaire fourni par un œil extérieur. La recherche sur les personnages et l'esthétique de jeu « flirte » avec le travail du clown, ou du moins s'en inspire (grâce au regard complice de la clown **Daphné Clouzeau**, alias **Rosie Volt**), sans toutefois tomber dans la caricature, afin de faire ressortir l'aspect humoristique, voire parfois carrément comique du texte.

L'interdisciplinarité intrinsèque de la pièce interpelle le **jeune public**, malgré l'absence de linéarité d'histoire et de personnages, en le laissant s'imprégner des jeux avec les mots et les sons, et en lui faisant découvrir une forme théâtrale dont il n'a pas l'habitude. Tout l'intérêt du projet se situe dans la grande liberté qu'offre cette **œuvre très ouverte à l'interprétation de chacun**, et qui pousse la porte de notre propre imaginaire.

Le public est invité tout au long de la pièce à se plier aux **exercices farfelus** de la conférencière en **répétant des sons (les bruits du dragon par exemple), des mots, et en chantant**. La **dimension musicale** est aussi présente que la dimension textuelle. Elle est aussi source **d'interaction avec le public**. L'analogie du dragon avec la clarinette permet à la conférencière de digresser sur l'instrument, ses fonctions, sa composition, les différents types de clarinettes... Le public est ainsi invité à apprendre le nom des éléments qui le composent l'instrument : du barillet au pavillon...jusqu'à son écouvillon !

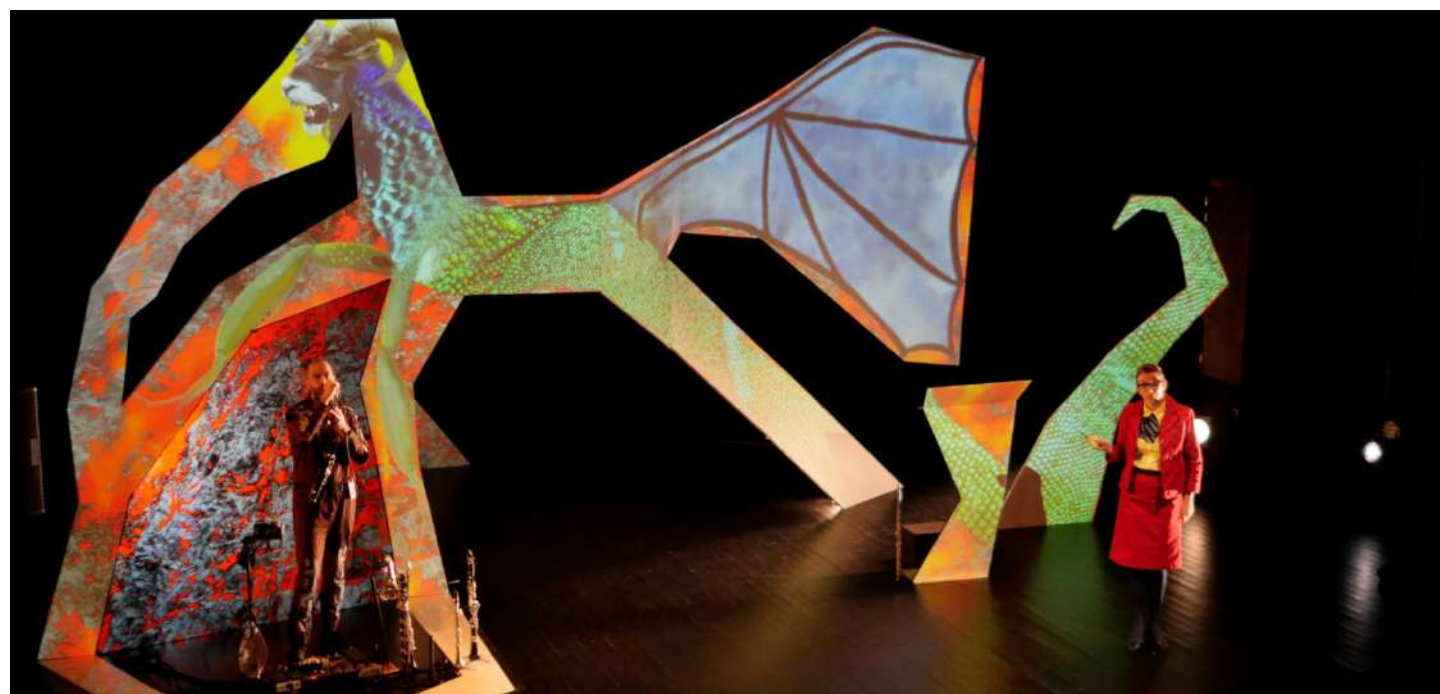
Une création musicale live et pré-enregistrée aux influences jazz

Le travail sur la musique, très présente dans le texte, y compris sous forme de bribes de partitions, s'articule autour d'un **compositeur**, Sébastien Églème, qui a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe artistique. La musique originale composée par Jacques Rebotier n'étant pas éditée, il **a entièrement réécrit la partie musicale**, insufflant ainsi son propre univers à l'œuvre. Fidèle à la notion de « collage » qui jalonne la mise en scène, le **travail est donc tout autant musical que sonore**, grâce à l'utilisation de bruitages, de mélanges et de superpositions de sons et de voix, créant des **paysages sonores singuliers**.

Grâce à cette large palette offrant de très **grandes possibilités d'arrangements**, le compositeur s'est réapproprié donc à sa manière l'univers musical, au travers d'une **composition originale et moderne**. Les jeux sur la matière du langage et sur les rapports entre sens et son sont aussi explorés de manière musicale et rythmique : le texte est parfois être scandé, chanté, rythmé, chuchoté, slamé... La richesse des jeux de mots proposés par l'auteur se double ainsi d'un **ludisme musical et rythmique**.

Sur scène, le **clarinettiste**, Pierre Horckmans, utilise un **dispositif de pédales d'effets** lui permettant de boucler, juxtaposer, mélanger, modifier la matière sonore qu'il produit.

Afin de suivre les facéties du texte de Jacques Rebotier, Pierre joue également avec les **différentes tailles de ses clarinettes** (basse, alto et si bémol), allant même jusqu'à les démonter en direct pour constituer des **instruments hybrides aux sonorités incongrues**, parfois rejoint par la conférencière munie de sa **flûte traversière**. A cette musique instrumentale « live » aux **influences jazz**, se mélange par moments une bande sonore enregistrée, composée dans une esthétique inspirée de la **musique électro-acoustique** et des **musiques actuelles**.

La dimension visuelle : vidéo et scénographie

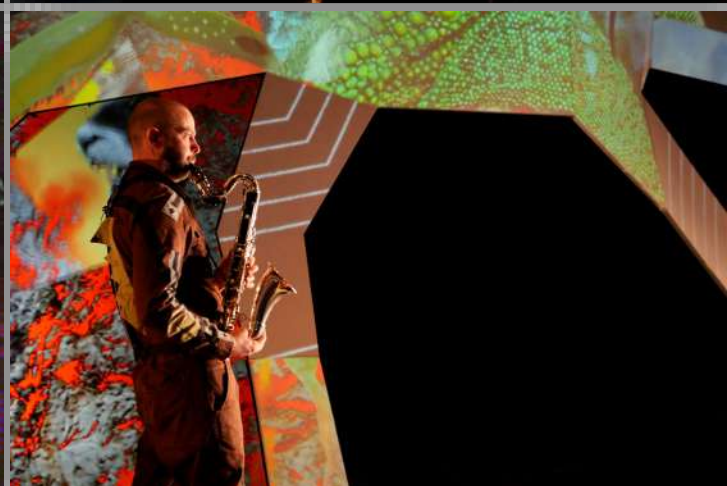
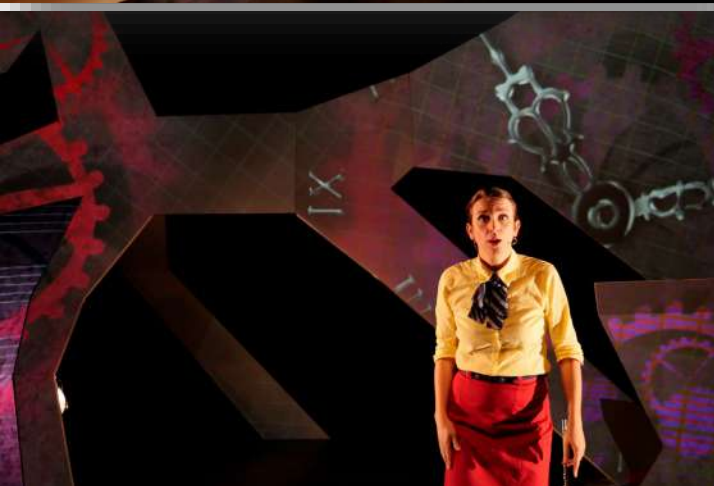
Le **décor**, librement inspirée des **mobiles et stables d'Alexander Calder** a été conçu pour être une **structure autoportée** afin d'éviter des exigences d'accueil techniques trop importantes. Il permet la **projection d'images vidéo** sur ses surfaces. L'ensemble évoque la forme stylisée d'un dragon.

La **création vidéo** n'est pas simplement un prétexte à l'utilisation d'une technologie, mais plutôt pensée comme un **véritable élément scénographique** à part entière. Elle est également basée sur la **notion de collage**, qui caractérise cette œuvre.

L'utilisation de **dessins et d'illustrations** se met au service de la forme classique de la conférence et de son traditionnel vidéoprojecteur avec la projection des titres, des leçons, des schémas, des cartes (telles que la topographie du dragon présente dans les illustrations du livre). Il ne s'agit pas de reprendre les illustrations du livre, mais plutôt de **transposer le ludisme visuel de l'œuvre**.

Les projections permettent à la conférencière d'illustrer son propos, et de créer un **jeu de la comédienne et du musicien avec l'image** puisque l'animation des images projetées sur la structure du décor entre en interaction avec les personnages en scène. **L'analogie du dragon avec la clarinette**, présente dans le texte, permet un **jeu de la conférencière et du musicien avec l'image**.

La vidéo est influencée par le lien légendaire du **dragon** avec les éléments (feu, eau, terre, air), et par **l'univers des grottes** où il vit dans certains mythes. Des images d'éléments naturels, minéraux et végétaux, ou d'éléments d'animaux (écailles, plumes...) et de dessins inspirés de l'art pariétal servent ainsi de base au travail de création vidéo.

L'ÉQUIPE DU DRAGON

Anaïs Serme : Conception projet, metteuse en scène et comédienne

Directrice artistique, metteuse en scène, comédienne et musicienne, Anaïs Serme a repris en 2014 la direction artistique globale du Théâtre de la Courte Echelle, à la fois compagnie et lieu de diffusion. En 2017, **Sacré Silence** (texte de Philippe Dorin), sa première création en tant que metteuse en scène, voit le jour. C'est également le premier spectacle créé sous le nom **Compagnie des Lisières**.

Elle s'est formée à l'**école d'Art dramatique du Théâtre de l'Iris** à Villeurbanne (69), sous la direction de Philippe Clément (en partenariat avec l'École Nationale de Musique de Villeurbanne). Depuis plus de 10 ans, elle a participé à de multiples créations théâtrales et musicales avec différentes compagnies, en salle comme en espace public, notamment avec le **Théâtre de l'Iris** (Villeurbanne), **la Compagnie Pas D'Ici** (Lyon), **Valentine Compagnie** (Puy Saint Martin, 26), **le Théâtre de la Toupine** (Evian, 74) et la **Compagnie des Quidams** (Etrez, 01). Elle se consacre particulièrement au spectacle jeune public depuis plusieurs années, et a participé à de nombreuses créations du Théâtre de la Courte Echelle en tant que comédienne.

Pierre Horckmans : Clarinettes et effets

Clarinetiste basse, alto et Si b, arrangeur et compositeur, de formation classique et jazz, Pierre Horckmans développe son univers musical au fil de ses collaborations : Orchestre des jeunes de l'académie de l'orchestre national de Lyon (2001/2002), Trio Djinn's (2004/2007), Neemrana music foundation (New Delhi 2005/2006), Temps Relatif (2006/2007), Aquarium orchestra (sélection Jazz(s)Ra 2010 et Jazz Emergence 2011), Quartet Caym (2010/2012)...

Pierre joue, compose et arrange actuellement au sein du duo **Watchdog** (Lauréat Jazz Migration 2016-2017) et de **Blast** (trio jazz électrique).

Il se produit également avec le Anne Quillier 6tet (1er prix du concours national de jazz la Défense 2013), le Bus Rouge (1er prix du concours international de musiques de rues Haizetara 2013), et le Sylvain Charrier Tentet.

Sébastien Eglème :

Composition musicale et sonore

Compositeur, sound designer, violoniste, Sébastien Églème est en constante recherche de modes de jeu et de façons de composer, bref, de faire la musique... Son langage musical s'est construit au cours de multiples rencontres, expériences humaines où se croisent les univers artistiques.

Sébastien s'investit et évolue au sein de différents collectifs artistiques : Le MaTriCe..., l'Ensemble Orchestral de la Freta, Résonance Contemporaine, le quatuor Pli, le Groupe Anonyme, Ishtar, La Fabrique, Brouhahaaa...

Sa recherche se situe depuis 20 ans au croisement des pratiques artistiques (musiques, vidéo, danse, arts numériques, théâtre...) qui lui permettent de développer la matière pour sa musique, mais aussi l'action artistique et la création collective.

Aujourd'hui, son travail s'axe essentiellement autour de la création et de la composition. Il l'aborde autant pour le public, qu'avec le public, car c'est au cœur même des processus et dispositifs de création qu'il lui paraît important et nécessaire de le placer.

Martin Riguet : Conception projet vidéo et scénographie

Martin Riguet est régisseur, scénographe et créateur vidéo. Dès 2002, il commence à travailler avec le Théâtre de la Courte Echelle, d'abord en tant que technicien, puis régisseur son et lumière, pour reprendre ensuite la régie générale des spectacles en 2008. Il assure aussi la **création lumière** sur différents spectacles de la compagnie (« Mon bel Oranger », « Dans l'oreille du géant », « Méchant ! »).

Dans le même temps, il travaille comme régisseur lumière pour différentes compagnies (**Les Décatalogués** à Bourg-lès-Valence, la **Compagnie des Lumas** à Saint-Etienne...). La lumière, élément scénographique à part entière, l'amène à s'intéresser à la scénographie de manière plus approfondie, et à se former auprès d'Olivier Borne, à l'atelier 231 (Sotteville-les-Rouen). En 2017, il conçoit la scénographie et la vidéo pour le premier spectacle de la Compagnie des Lisières *Sacré silence*. Une collaboration qui se poursuit à ce jour avec la création les Trois Jours de la queue du dragon, spectacle co-conçu avec Anaïs Serme.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

La compagnie des Lisières propose de nombreuses **actions pédagogiques** avant et après le spectacle, sous forme d'ateliers autour des thèmes du langage, de la dimension sonore et musicale, du jeu théâtral. Etant donné la singularité de l'œuvre, se familiariser avec cette écriture contemporaine en classe peut établir un préalable très intéressant à la représentation. Un **dossier pédagogique** complet, avec de nombreuses pistes d'exploitation en classe, est disponible et **accessible en ligne** sur le site de la Cie des Lisières.

Actions pédagogiques proposées autour du spectacle (en fonction des demandes et des possibilités) :

- **Interventions de la metteuse en scène et comédienne** dans les classes ou structures diverses, en amont des représentations programmées: présentation de l'œuvre et de l'auteur, introduction au spectacle et à la mise en scène, discussion autour de l'affiche et du teaser...dans le but de préparer les enfants à la représentation.
- **Atelier(s) de découverte théâtrale** avec **Anaïs Serme, metteuse en scène et comédienne** : exercices ludiques autour du corps et de la voix, exercices d'écoute et d'expression à partir de jeux de langage (virelangues, cadavres exquis, détournements de mots...), initiation au jeu théâtral à partir d'extraits du texte ou de poèmes autour du thème du langage (Tardieu, Queneau...), et pour les plus grands, travail d'improvisation à partir de la situation de conférence (parodie de conférence, conférence dans un langage imaginaire avec un traducteur...)
- **Atelier musical « univers de la clarinette et musique live »** avec **Pierre Horckmans, musicien clarinettiste** : découverte des différents types de clarinettes, écoute de leurs différences de son et de timbres, familiarisation avec les différentes familles d'instruments, découverte « en live » des styles musicaux qui ont influencé la composition de la musique du spectacle (jazz, musique contemporaine et expérimentale, musiques actuelles...), jeux vocaux et rythmiques avec clarinette en direct...
- **Atelier musical « découverte de la musique concrète »** avec **Sébastien Églème, compositeur et sound designer** : découverte des sons concrets et de l'univers de la musique électro-acoustique, travail autour de bruitages, d'onomatopées, d'objets sonores, de sons du quotidien... Par petits groupes, découverte de la musique assistée par ordinateur (MAO)...
- **Ateliers croisés de pratique théâtrale, musicale et sonore** : exercices ludiques autour de la voix parlée et chantée, et découverte des paramètres sur lesquels on peut jouer (le débit, le rythme, le volume sonore, la hauteur des sons...), jeux rythmiques et mélodiques avec des petites percussions ou objets sonores, composition de poèmes sonores et écriture d'une partition sous forme de signes et de dessins, « musicalisation » de textes, écoute d'œuvres liant étroitement texte et musique, apprentissage de chansons sur le thème du langage...
- **Rencontres avec l'équipe artistique « en bord de scène » après la représentation** : Echanges et discussions autour du spectacle et des questions qu'il suscite, découverte de la dimension technique (dispositif de pédales d'effets du clarinettiste, multidiffusion du son, lumières, vidéo/art numérique), visite du théâtre...

CALENDRIER

2023

VENDREDI 3 MARS 2023

à 10h

au Théâtre Albert Camus - Bron (69)

***Extrait de 20 minutes lors des AUDITIONS RÉGIONALES
JM France Auvergne-Rhône-Alpes***

Grandir en musique

en VERSION INTÉGRALE :

MARDI 25 AVRIL 2023 à 10h et 15h

au Théâtre de la Courte Échelle - Romans (26)

Coproductions et soutiens

Scène de Musiques Actuelles La Cordo à Romans - 26 (coproduction, préachat et accueil en résidence).

Train-Théâtre à Portes-lès-Valence - 26, scène conventionnée d'intérêt national (coproduction et préachat).

Soutiens : Ville de Romans-sur-Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam, Sacem, Département de la Drôme.

CONTACTS

Compagnie des Lisières

Théâtre de la Courte Echelle

Quai Sainte Claire

26100 Romans-sur-Isère

04 75 02 20 76

Direction artistique : Anaïs SERME

direction@compagnie-des-lisieres.fr

Administration : Marie GENAUX

infos@courte-echelle.fr

Diffusion et production : Christine GLOSSI

contact@compagnie-des-lisieres.fr

06 07 96 55 01

www.compagnie-des-lisieres.fr

