

LA BOUCHE DU CANARD

PRÉSENTE :

MYO, CONTE DU BOCAGE

Conte musical d'après les
Chantefables et Chantefleurs
de Robert Desnos

CONTACT

Marie-Lou Kazmierczak • mlk@arts-scene.be • +32 (0)2 537 85 91

...Myo le myosotis a perdu la mémoire. Mais il n'est pas le seul à être dérégulé : dans le bocage où il pousse, rien ne va plus depuis que le Tamanoir donne toutes les nuits un bal où il convie tous les êtres diurnes. L'équilibre a été bousculé, les fleurs ne s'ouvrent plus à l'aube. Plusieurs animaux se donnent alors rendez-vous auprès du myosotis solitaire : un crapaud malheureux en amour, une tortue têtue prête aux grands voyages et un zèbre en cavale s'associent à la petite fleur pour infiltrer le bal du Tamanoir et tenter de remettre les choses à l'endroit. Peut-être qu'au bal se trouve aussi la solution pour rendre la mémoire à Myo...

«Ayant perdu toute mémoire
Un myosotis s'ennuyait.
Voulait-il conter une histoire ?
[...].»

Le Myosotis, Robert Desnos

DISTRIBUTION

Cécile Pruvot - Myo
Robin Melchior - Léopard-Tamanoir
Elsa Loubaton - Crapaud
Priscilia Valdazo - Tortue / Lilas
Nicolas Simon - Zèbre / Souci
Anthony Caillet - Bégonia / Fourmi
Ariane Issartel - Belle-de-nuit / Genêt
Hsin Hsan Wu - Chef Hibou

à Lou, Gaël, Lia, Maïa, Eliott...
à Claudine
à tous les enfants
à l'enfant qui demeure en chacun•e de nous

ORIGINES DU PROJET

Ce conte musical est né de l'envie d'imaginer un spectacle musical familial (cœur de cible 6-10 ans) autour des recueils *Chantefables* et *Chantefleurs* de Robert Desnos. Ces poèmes, rédigés sous l'Occupation, offrent une échappatoire pleine de fantaisie et d'onirisme, en dressant le portrait de fleurs et d'animaux qui dessinent ensemble un bestiaire délicat.

« Il me plaît que ce qui reste de cette sinistre époque soit ces belles fleurs et ces paisibles animaux, dédiés avec amour aux enfants, donc à l'avenir. »

Youki, compagne du poète

À partir de cet univers, nous avons rêvé une histoire qui lierait les personnages du bestiaire, en partant de la musicalité et des associations d'idées créées par la langue de Desnos. Quinze animaux et fleurs du recueil composent notre paysage imaginaire : un voyage autour d'un myosotis, le "forget-me-not" qui par contrepied, a perdu toute mémoire.

Desnos dans ses poèmes ne cache pas sa tendresse pour les animaux mal-aimés, les fleurs discrètes. Son œil de poète transforme le monde par le langage, la fantaisie et les jeux de mots, et laisse ainsi la place aux bizarres, et à ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Ce n'est pas si grave que Myo ait perdu la mémoire, tant qu'il peut se réinventer chaque jour...

SA FORME

Le projet final prend donc la forme d'un spectacle musical, joué et chanté en direct, où chaque instrumentiste incarne un rôle dans l'histoire, décloisonnant ainsi les rôles d'interprète, de personnage, de narrateur... Cécile Pruvot, illustratrice, incarnera le rôle central de Myo, personnage immobile, dont la particularité est de pouvoir dessiner ce qu'il imagine et de lui donner vie. La scénographie s'accompagne d'un dispositif de dessin projeté, faisant office de décor.

Ce projet collectif se situe à l'intrication de la musique, du théâtre, du conte et du dessin. Toutes ces disciplines n'y sont pas simplement juxtaposées, mais dialoguent à la fois dans le fond et dans la forme : le dessin est inscrit dans l'histoire de Myo, tout comme le chant et le pouvoir de la musique qui transforment nos personnages. Le chant est ainsi lié avec le souvenir, mais aussi avec le pouvoir de rassembler et de former une communauté. Le dessin, quant à lui, porte un message d'imagination créatrice, loin des règles et de la norme, sur le terrain du rêve et de la fantaisie. Il est le miroir des émotions de Myo : le dessin permet de rentrer dans sa tête, de laisser un espace à ses émotions.

Nous défendons une vision de la création pour le jeune public qui, tout en demeurant accessible et surprenante pour les enfants, demeure visible et appréciable par tous, avec plusieurs niveaux de lecture.

L'UNIVERS MUSICAL

À l'invitation de Desnos à chanter ses poèmes « sur n'importe quel air », nous avons imaginé un univers musical éclectique.

Le recueil de Desnos a été mis en musique par plusieurs compositeurs, dont Joseph Kosma et Jean Wiéner. Le spectacle est conçu autour d'arrangements de ces mélodies et de compositions originales, réalisés spécialement pour le projet par quelques-un·es de ses musicien·nes, pour la plupart poly-instrumentistes. Cette spécificité permet de proposer sur scène un ensemble instrumental varié et variable : on pourra par exemple entendre un trio de trompettes dialoguer avec un ukulélé, un violoncelle répondre à une clarinette ou encore une contrebasse s'entretenir avec un clavier électronique, le tout soutenu par des percussions... Sans oublier le chant, tantôt soliste accompagné, tantôt chœur a capella. Cette multiplicité de timbres offre une large palette d'ambiances sonores, tout en donnant la possibilité aux musicien·nes qui se feront ponctuellement comédien·nes de quitter leur(s) instrument(s) pour prendre la parole sans que la fluidité du spectacle n'en pâtisse. Les styles et esthétiques des pièces seront en outre assez contrastées : à la diversité d'atmosphères s'ajoutera donc une diversité de langages, ce qui permettra à la musique d'évoluer en permanence tout en maintenant l'attention du public d'un bout à l'autre du spectacle.

« [...] *Sur les bords de la Seine
Un crapaud il y a,
Qui chante à perdre haleine
Dans son charabia.
[...]»*

Le Crapaud, Robert Desnos

ROBERT DESNOS

« Tout au long de ses poèmes, l'idée de liberté court comme un feu terrible »

Paul Éluard

Robert Desnos est né le 4 juillet 1900 à Paris, mort le 8 juin 1944, du typhus, dans le camp de Theresienstadt, un mois après sa libération par l'armée rouge, le dernier jour de guerre...

Artiste fécond, engagé, poète avant tout, mais aussi écrivain, journaliste, dessinateur, homme de radio extrêmement populaire, il est une figure marquante de l'entre-deux-guerres.

« Prophète du surréalisme »

André Breton

Il côtoie les artistes incontournables de cette période foisonnante : André Breton, dont il pousse très loin les expériences surréalistes, celles du sommeil hypnotique notamment ou de l'écriture automatique ; mais aussi Paul Eluard, Louis Aragon, Yvonne George, Man Ray, Foujita, Darius Milhaud, Kurt Weill, Edgar Varèse...

Proche de l'anarchisme, il s'engage et s'investit dans la lutte contre la montée du fascisme. À l'arrivée du nazisme en France, il est considéré comme un artiste dégénéré. Entre 1942 et 1944, il est très actif dans le réseau de résistance Agir. Pour ces raisons, il sera arrêté puis déporté le 27 avril 1944...

Son œuvre est protéiforme et pourtant si cohérente dans les thèmes qui la traversent : le rêve, l'amour, la liberté...

Elle contient des recueils de poésie (*Corps et biens, Fortunes...*), un roman (*Le vin est tiré*), des scénarios de film (*L'étoile de Mer*), d'émissions radiophoniques, des livrets de cantates, d'opéra (*Fantômas*), des textes de chansons, des slogans publicitaires, des articles de presse, comptendus de concerts, d'expositions et ces inclassables *Chantefables* et *Chantefleurs*, à chanter sur n'importe quel air.

Les *Trente Chantefables et Chantefleurs pour les enfants sages* sont confiées par Robert Desnos à Michel Gründ en avril 1943, peu de temps avant sa déportation, et paraîtront en mai 1944.

Sa fin tragique, chevillée aux vicissitudes de l'Histoire et à ce que l'humain a engendré de plus noir, tranche avec l'atemporalité, la douceur et la naïveté apparente de ces deux recueils de poésies, destinés à ceux qui incarnent peut-être le dernier refuge de l'espoir : les enfants !

PISTES PÉDAGOGIQUES

Les représentations du spectacle : Myo, conte du bocage, peuvent être précédées d'ateliers d'une heure et demi dans les écoles, animés par 2 artistes du projet.

Le nombre d'ateliers est libre (de 1 à 4). Le contenu de ces derniers varie en fonction du nombre d'atelier(s) choisi(s).

1 ATELIER: CHANT / RYTHME

- apprentissage du thème de *La Jacinthe* (pour que tout le monde participe au dénouement de l'histoire et au retour de la lumière)
- apprentissage de Six - sou - ces - soooont (pour être acteur du *Souci*)
- apprentissage de œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir (pour être acteur du bal)

2 ATELIERS: CHANT / RYTHME / INSTRUMENT / POÉSIE

- apprentissage du thème de *La Jacinthe* (pour que tout le monde participe au dénouement de l'histoire et au retour de la lumière)
- apprentissage de Six - sou - ces - soooont (pour être acteur du *Souci*)
- apprentissage de œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir (pour être acteur du bal)
- manipulation et pratique d'appeaux (pour participer à l'ambiance du bocage)
- apprentissage d'un poème extrait des *Chantefables* et *Chantefleurs* de Desnos

3 ATELIERS: CHANT / RYTHME / INSTRUMENT / POÉSIE / ART PLASTIQUES

- apprentissage du thème de *La Jacinthe* (pour que tout le monde participe au dénouement de l'histoire et au retour de la lumière)
- apprentissage de Six - sou - ces - soooont (pour être acteur du *Souci*)
- apprentissage de œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir (pour être acteur du bal)
- manipulation et pratique d'appeaux (pour participer à l'ambiance du bocage)
- apprentissage de deux poèmes extraits des *Chantefables* et *Chantefleurs* de Desnos
- confection de masques d'animaux et de fleurs pour se fondre dans le bocage

4 ATELIERS: CHANT / RYTHME / INSTRUMENT / POÉSIE / ART PLASTIQUE / BOTANIQUE

- apprentissage du thème de *La Jacinthe* (pour que tout le monde participe au dénouement de l'histoire et au retour de la lumière)
- apprentissage de Six - sou - ces - soooont (pour être acteur du *Souci*)
- apprentissage de œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir (pour être acteur du bal)
- manipulation et pratique d'appeaux (pour participer à l'ambiance du bocage)
- apprentissage de deux poèmes extraits des *Chantefables* et *Chantefleurs* de Desnos
- confection de masques d'animaux et de fleurs pour se fondre dans le bocage
- découverte botanique des fleurs concernées par le conte de Myo (origine, saison, territoire, forme, couleur, symbole, odeur)

L'ÉQUIPE

ANTHONY CAILLET – composition, arrangement, trompette, chant

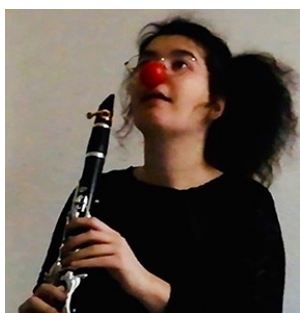
Diplômé du Conservatoire Supérieur de Paris, lauréat des plus grands concours internationaux et de nombreux tremplins jazz, Anthony sait qu'on peut « tout faire avec un euphonium » ! Ainsi, il joue au sein de grands orchestres (Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Ensemble Inter-Contemporain...) comme dans de plus petites formations (Symphonie de Poche, Smoking Mouse, Melusine...), en soliste et en récital tout autour du monde, crée des œuvres qu'il commande à des compositeurs et musiciens venus de différents univers musicaux.

Anthony est artiste Yamaha.

ARIANE ISSARTEL – dramaturgie/mise en scène, violoncelle, chant

Ariane est metteuse en scène, violoncelliste et chercheuse en littérature. Elle centre l'essentiel de son travail sur la mise en relation de la musique et du texte, au théâtre ou dans des formes plus libres (lectures musicales, concert théâtralisé...). Après un DEM de violoncelle au CRR de Paris, elle étudie la littérature comparée et la dramaturgie à l'ENS Paris, et fonde en 2015 la Cie des Xylophages. En parallèle d'une thèse sur le chant dans le théâtre contemporain, elle se produit comme musicienne de plateau sur plusieurs scènes parisiennes (Scala Paris, les Déchargeurs, Studio Hébertot, Lavoir moderne parisien).

ELSA LOUBATON - clarinette, chant

Elsa Loubaton commence la clarinette à l'âge de huit ans, pressée de pouvoir imiter les pattes de velours du chat de Pierre et le Loup. Elle étudie la clarinette et la clarinette basse au CNSMD de Lyon auprès de Nicolas Baldeyrou et Robert Bianciotto tout en s'initiant à l'improvisation libre, au chant et la pratique du clown. Elsa joue régulièrement au sein de formations telles que l'Ensemble Appassionato, Les Frivolités Parisiennes, La Symphonie de Poche, le Yellow Socks Orchestra, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, l'Orchestre National de Lyon. Elle intervient au sein du dispositif DEMOS depuis 2017 et intègre la formation à l'enseignement de la musique au CNSMD de Lyon en 2022.

ROBIN MELCHIOR – arrangement, composition, trompette

Arrangeur-compositeur, Robin Melchior écrit pour divers artistes et institutions : Philharmonique de Radio France, Ensemble Aedes, Opéra de Rennes, Les Siècles, Quatuor Debussy, Orchestre du Capitole de Toulouse, trio Sora... Son expérience de guide conférencier à la Philharmonie l'amène à placer les projets pédagogiques au cœur de son activité de musicien, via notamment le projet Démon. Il est le fondateur de Pixelophonica, un

ensemble spécialisé dans la musique de jeux vidéo. Il arrange régulièrement pour La Symphonie de Poche, avec qui il crée le programme Beethoven, si tu nous entends.

CECILE PRUVOT – illustrations

Cécile Pruvot est illustratrice. Musicienne amateur et passionnée, elle s'intéresse particulièrement à l'articulation entre la musique et l'illustration sur le temps du concert. Elle développe un dispositif créatif et esthétique à travers le format du concert illustré. Ses créations ont été accueillies notamment au Festival Vibre!, à la Cité de la Musique de Paris, à l'Auditorium du Louvre à Paris, au Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, à la Salle Poirel à Nancy, à la Cité de la musique et de la danse de Soissons.

NICOLAS SIMON – composition, arrangement, trompette, violon, ukulele, chant

Nicolas Simon est chef d'orchestre principal de l'Orchestre de Caen, fondateur, directeur artistique et musical de La Symphonie de Poche et du Philharmonicœur, directeur musical du Yellow Socks Orchestra, chef associé de l'orchestre Les Siècles, chef de l'Orchestre Démon Caen la Mer. Il s'attache sans relâche à toujours renouveler l'étroite proximité qui unit interprètes, compositeurs et auditoires. Dans le cadre de ce projet Desnos, il renoue avec ses compétences d'instrumentiste (violon, tuba...) et arrangeur.

PRISCILIA VALDAZO – composition, contrebasse, chant, ukulele

Chanteuse, contrebassiste de Jazz et cheffe de chœur Priscilia Valdazo enseigne le chant choral à la Maîtrise de Caen. Musicienne polyvalente, et pédagogue, elle conçoit et réalise des projets innovants, mêlant diverses influences musicales qui lui sont chères : jazz, musique ibérique, chanson française, musique ancienne, classique et contemporaine, au sein de formations allant du trio au rassemblement choral.

Elle se produit régulièrement dans les festivals de jazz et clubs parisiens.

HSIN-HSUAN WU – percussions

Formée à Taïwan et lauréate de plusieurs concours internationaux Hsin-Hsuan Wu est soliste, enseignante, créatrice de projets, musicienne d'orchestre et de musique de chambre. Elle obtient son Doctorat en Arts Musicaux à l'Université Nationale des Arts de Taipei ainsi que son Artist Diploma au CNSMD de Lyon au sein duquel elle enseigne pendant 4 ans. Actuellement, elle est professeure au Conservatoire de Caen et soliste aux Percussions de Strasbourg.

LA HORDE JAVANAISE

"AVET PAVOURQUAVOI PAVAS?"

La Horde Javanaise est une communauté associant un collectif d'artistes et un bureau, équipe de réflexion amie et conseillère. La particularité de cette communauté est qu'elle s'applique un fonctionnement absolument horizontal dans l'élaboration de ses projets.

Elle se réunit pour imaginer, réaliser, produire et interpréter des projets artistiques pluridisciplinaires (spectacles, podcasts, livres...).

La musique, le théâtre, la poésie, le dessin, et l'entremêlement de ces formes d'art, constituent le socle des projets qu'elle porte.

Chaque membre du collectif artistique est présent à chaque étape de la mise en forme du projet, y apportant sa sensibilité, ses compétences, son regard. Conception, écriture, recherche de subventions, diffusion, production et interprétation sont réalisées de manière collégiale.

Ses membres partagent aussi une appétence et une sensibilité particulières pour la transmission et la pédagogie, notamment à destination du jeune public. Ainsi, à chaque projet artistique s'associe nécessairement un volet d'actions culturelles et de médiation.

« [...]

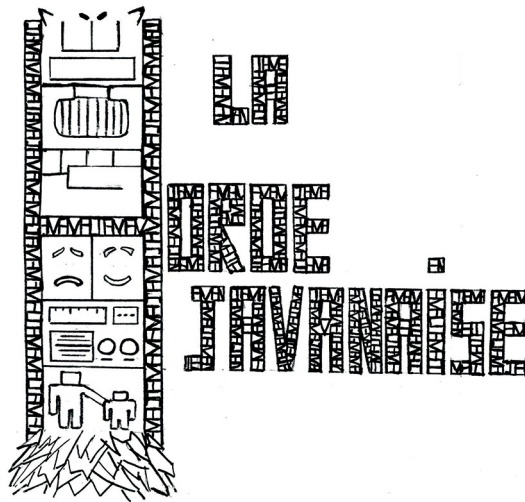
Une fourmi parlant français,

Parlant latin et javanais,

Ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Eh ! Pourquoi pas?»

La Fourmi, Robert Desnos

CONTACTS

La Horde Javanaise
7 rue Arthur le Duc, 14000 Caen
mail: lahordejavanaise@mailo.com

Marie-Lou Kazmierczak
mlk@arts-scene.be
+32 (0)2 537 85 91