

RACINES

ODYSSÉE
— ensemble & cie —

CRÉATION 2017

À l'origine de ce projet, il y a l'envie de raconter une histoire, d'explorer d'autres aspects du théâtre musical et notamment celui de la narration.

Après plusieurs spectacles en «formation complète», Odyssée propose avec **Racines** une forme plus intimiste pour deux musiciens et un comédien.

À la manière d'un conte musical, cette création nous parle de déracinement, de différence et de mémoire, une sorte d'aventure musicale...

Aventure : *Entreprise comportant des difficultés, une grande part d'inconnu, parfois des aspects extraordinaires, à laquelle participent une ou plusieurs personnes.*

PROJET ARTISTIQUE

INTENTIONS

Les sources d'inspiration de ce projet sont vastes (de *Cannibale* de Didier Daeninckx à *The Kid* de Charlie Chaplin en passant par *La Petite Fille de M. Linh* de Philippe Claudel). A chaque fois, on retrouve dans ces oeuvres la difficulté des hommes à accepter et accueillir l'altérité.

Ce projet est l'occasion de porter un regard curieux sur les rapports humains et leurs contradictions.

Il souhaite également interroger les rapports qu'entretiennent les langages oraux et musicaux. Les mots et la musique se mêlent pour raconter une histoire, à la recherche d'un langage commun.

A la manière d'un conte, *Racines* explore les problématiques de notre époque à travers le prisme de la métaphore. Dans un univers parfois drôle, absurde ou mélancolique, ce conte moderne nous questionne sans jamais porter de jugement.

SYNOPSIS

Je m'appelle Aimé. Ma mère m'a appelé Aimé parce qu'elle disait que j'étais le bien aimé. Je suis né dans un village à l'autre bout du monde. J'étais berger. Mon père avait une vingtaine de moutons. Un jour, j'ai vu arriver les soldats...

Forcé de quitter son pays, Aimé entame un long voyage qui le conduit dans un monde lointain et inconnu qui pourrait bien être le nôtre. Là, il va tenter de trouver sa place... mais comment s'intégrer dans une société dont on ne parle même pas la langue ? Nous suivrons Aimé dans son périple, rythmé par de drôles de rencontres, entre la découverte, la curiosité, l'incertitude et l'adversité.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Odyssée ensemble & cie

Yoann Cuzenard (tuba)
Denis Martins (batterie, percussions)
et Bruno Fontaine (jeu et narration)

Conception artistique : Denis Martins

Répertoire musical : compositions originales de Odyssée ensemble & cie

Création lumière : Denis Servant

Costumes : Nadine Chabannier

Production : Odyssée ensemble & cie

Accueil en résidence : Espace Jean Carmet (Mornant - 69) / Le Périscope (Lyon - 69) / Friche Artistique Lamartine (Lyon - 69)

Avec le soutien de : Ville de Morsang-sur-Orge (91) / Théâtre Berthelot (Montreuil - 93)

MATÉRIAUX ARTISTIQUES

LA MUSIQUE

Elle est composée par les musiciens d'Odyssée avec comme maîtres-mots *dualité* et *simplicité*.

Pour que cette simplicité rime avec richesse, les musiciens ont choisi d'associer un set de batterie et percussions qui jouera un rôle de rythmicien mais aussi de coloriste pour créer un univers sonore servant la narration, à un instrument méconnu mais à la palette de jeu incroyablement riche, le tuba. Ce cuivre grave à la vaste tessiture (plus de 4 octaves) permet toutes les nuances et tous les styles.

L'instrumentarium est volontairement épuré pour renforcer la dualité entre ces deux types d'instruments, l'un rythmique et l'autre mélodique.

La composition s'est construite au départ sur une démarche d'improvisation des deux musiciens pour aboutir à une musique construite et mélodique.

Le comédien dispose aussi de quelques instruments du monde qui évoquent les origines de son personnage.

Plus généralement, la musique n'est pas attachée à une école ou un style, elle exprime avant tout des émotions. Elle complète la narration quand les mots ne suffisent plus à exprimer les sentiments d'Aimé, le personnage central de cette aventure humaine.

LA SCÉNOGRAPHIE

Dans une esthétique volontairement épurée, la lumière occupe une place centrale. Elle dessine les espaces et compose l'univers visuel du spectacle.

Avec la musique, la lumière raconte elle aussi cette histoire.

Ce parti-pris, qui laisse une grande place à la lumière et aux instruments présents sur scène, cherche à laisser grandes ouvertes les portes de l'imaginaire...

ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

« Il faut que tout change pour que rien ne change »
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Le Guépard*)

Tout change à Odyssée depuis sa création : le petit quintette de cuivres de 1986 s'est transformé aujourd'hui en un ensemble de quatre cuivres et percussions. Les élèves de conservatoire sont devenus des professionnels aguerris et reconnus ayant plusieurs milliers de représentations au compteur. L'organisation « entre copains » a mué en une petite entreprise de neuf salariés, soutenue et reconnue par les institutions culturelles. Les concerts en costards et pupitres ont laissé place à des spectacles musicaux pluridisciplinaires faisant appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes...

Les musiciens interprètes du début sont à présent compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles. Pourtant, cette capacité à faire apprécier très largement une musique contemporaine innovante reste intacte. Malgré (et grâce à) tout ce chemin parcouru, cette volonté d'embarquer leur public dans des aventures originales est plus que jamais la marque de fabrique de ces cinq artistes définitivement inclassables. Finalement... rien ne change !

Avec cette nouvelle création, Odyssée expérimente le théâtre musical dans un format plus intime. Le batteur et percussionniste Denis Martins et le tubiste Yoann Cuzenard se joignent au comédien Bruno Fontaine pour un trio inédit.

DENIS MARTINS

Il commence l'apprentissage du tambour en 1961 au sein de la fanfare de Grigny et obtient un 1er grand prix national sur cet instrument. À l'âge de 16 ans, il s'intéresse en autodidacte aux percussions et particulièrement à la batterie. Puis, il devient professionnel dans des formations de jazz, de rock, etc. Il part en tournée avec le cirque Jean Richard en qualité de chef d'orchestre et est également percussionniste avec des ensembles de musique ancienne.

En 1990, il se produit avec une formation dont il est le cofondateur, Tourmaline, qui obtient un 1er prix au Festival de jazz de Vienne, et joue ensuite dans divers festivals de Jazz.

Il intègre l'orchestre du cirque Alexis Grüss, et en 1995, il fonde sa propre compagnie, la Familia Martins (spectacle pour les tout-petits).

En 2002, il rejoint Odyssée ensemble & cie, et joue actuellement avec divers musiciens de jazz, blues, rock, électro.

Au sein du collectif, il décide de porter le spectacle **Racines**, déclinant ainsi une nouvelle facette du théâtre musical porté par la compagnie depuis maintenant 30 ans.

YOANN CUZENARD

Issu du monde rural, il fait ses débuts à l'Harmonie de Manziat. C'est là qu'il attrape deux virus dont il ne se défera jamais : la pratique collective de la musique et le tuba.

En parallèle de sa formation musicale (ENM de Mâcon et Villeurbanne et CNSM de Lyon), il fait preuve de curiosité en développant un parcours riche et singulier : grands orchestres classiques français (Orchestre National de Lyon, Opéra de Lyon, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine...) et l'implication dans diverses compagnies orientées vers la musique de rue ou le théâtre musical (Cie La grosse couture, Cie Les Charentaises de luxe, Cie Françoise Maimone).

Ces diverses collaborations vont ouvrir d'autres horizons que la musique classique, en particulier le jazz, le rock, l'improvisation.

Son parcours et ses atouts de transdisciplinarité vont lui permettre de rejoindre Odyssée à la fin de ses études en juin 2008. Depuis, il poursuit en parallèle ses diverses aventures artistiques, qui continuent de le nourrir et de faire évoluer ses goûts et ses envies.

BRUNO FONTAINE

Bruno Fontaine débute le théâtre professionnel en 1994 avec la compagnie Sortie de Route. Cette aventure durera plus de douze ans, avec environ un spectacle par an : *Salto*, *Le grand repas*, *Chez les Titch*, *Montserrat*, *J-2*, *Hamlet comme il nous plaira*, *L'île au trésor* (co-mis en scène), *Brise-glaces* et *Le Borgne*. Il réalise de nombreux stages de théâtre au sein de la Compagnie ainsi que des animations en milieu scolaire.

Depuis 2003, il participe à la Biennale du Fort de Bron avec *Histoires extraordinaires*, *Shape ou la petite Amérique*, *Les mille et une nuits* et *l'Odyssée* mis en scène par André Fornier.

Depuis 2006, il met en scène divers artistes, souvent dans le domaine musical : les Charentaises de Luxe (compagnie des arts de la rue), le pianiste Laurent Darmon, le chanteur pour enfants Nardone, ou encore le pianiste Dimitri Naïditch.

En 2009, il est comédien dans *Les Mandibules* de Louis Calaferte mis en scène par Luc Chambon, et *Ahmed Philosophe* d'Alain Badiou mis en scène par Grégoire Ingold.

En 2010, il met en scène *Les Banjo Maniacs* et crée *Poucet*, spectacle jeune public avec sa compagnie Les Locataires.

Il tient le rôle récurrent d'Elias de Kelliwic'h dit « le fourbe » dans la série *Kaamelott* sur M6.

INTÉRÊT POUR LE JEUNE PUBLIC ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Depuis maintenant trente ans, Odyssée ensemble & cie crée des spectacles de théâtre musical à la croisée du théâtre, de la danse, du mime et de la musique. Résolument orientée vers l'expression musicale contemporaine, la compagnie est attachée à faire découvrir la musique aux plus jeunes et crée ainsi des spectacles à leur intention.

Elle accompagne ses créations d'actions artistiques afin de sensibiliser et préparer les enfants en amont mais également en aval afin d'en approfondir la compréhension. Elle tisse ainsi des liens sensibles entre ses propositions artistiques et le monde extérieur, notamment pour le spectacle *Racines* dont la thématique est particulièrement d'actualités et amène à se questionner sur la façon dont nous accueillons l'Autre.

Odyssée développe une démarche de médiation singulière. L'approche pédagogique musicale de la compagnie s'apparente à l'apprentissage de la parole. Les enfants sont directement mis en contact avec l'instrument sans apprentissage préalable de codes ou des techniques instrumentales. Ainsi l'enfant s'empare intuitivement de l'instrument et de la musique grâce à un processus d'écoute et d'imitation. Cette approche, essentiellement tournée vers l'expérience de la scène, donne également une place prépondérante à l'improvisation (musicale et scénique) favorisant ainsi la créativité et les singularités de chaque enfant.

Comme à la scène, Odyssée travaille avec les enfants sur la notion de groupe afin de leur apprendre à canaliser leur énergie pour trouver un langage commun. Là encore, le travail d'écoute est favorisé à la fois pour l'aspect musical mais également pour le travail scénique (occupation de l'espace, mouvement d'ensemble ou individuel, rôles au sein du groupe, etc.).

Les interventions proposées peuvent se conclure par une présentation publique si cela semble pertinent. Cette présentation sera ainsi l'occasion d'appréhender la pratique artistique dans sa globalité : musicalité, théâtralité, chorégraphie, narration, créativité, dimension scénique mais aussi spatiale, dimension collective et importance du rapport au public. Tout ce qui constitue, de manière non exhaustive, les préoccupations d'un artiste.

PISTES PÉDAGOGIQUES

INITIATION MUSICALE

Grâce à un parc d'une cinquantaine d'instruments, Odyssée propose des initiations à la musique et plus particulièrement aux instruments de la famille des cuivres et percussions.

Il pourra être proposé un travail percussif et rythmique à l'aide de matériaux pauvres (bouteilles en plastique par exemple) ou objets du quotidien. Dans la culture occidentale, le rythme est souvent abordé par le solfège de manière «intellectuelle» et individuelle, nous proposerons aux enfants, une autre approche plus collective et basée sur un mode oral.

Par cette entrée en matière plutôt ludique, il est ensuite possible de glisser vers l'univers du spectacle et ses spécificités musicales et scéniques.

TRAVAIL SUR LE LANGAGE ET LES MOTS

Le projet artistique d'Odyssée ensemble & cie s'intéresse tout particulièrement au langage et plus précisément à son aspect musical. Il s'agit donc de l'envisager dans sa dimension rythmique et mélodique plus que dans sa dimension signifiante.

Un passage-clé du spectacle montre le personnage principal, Aimé, en situation d'apprentissage du langage.

Assez rapidement, il s'amuse des mots qu'il tente de prononcer et son intervention vocale se transforme en une sorte de slam, basé sur la rythmique et la scansion des mots, eux-mêmes amplifiés par un looper (enregistreur de boucles).

Sur la base de cette scène, les musiciens travailleront avec les enfants sur des sons et des onomatopées afin de construire avec eux des séquences rythmiques et/ou chantées dans le but de créer un morceau.

INITIATION AU THÉÂTRE FORUM

Autour des thématiques abordées dans le spectacle **Racines** (le voyage, l'exclusion, la solidarité, l'amitié, le travail, la langue...), les artistes proposent aux enfants des scènes très courtes qui vous provoquer la prise de position. Ces scènes simples sont rejouées plusieurs fois et modifiées en tenant compte de leurs observations et remarques, dans un aller-retour rapide entre le théâtre et le débat. Cette proposition permet aux enfants d'exprimer des opinions sous une forme ludique et participative et d'échanger entre eux. Les artistes veillent avec bienveillance à ne pas influencer le débat et s'adaptent aux discours exprimés par la classe.

Nota bene : ces différentes pistes sont à discuter et à ajuster en fonction des envies et besoins de l'équipe enseignante et/ou de programmation.

CONDITIONS DE TOURNÉE

3 personnes au plateau + 1 régisseur en tournée

Jauge

nous consulter

Technique

Cf fiche technique

À noter : ce spectacle se veut le plus léger possible de manière à pouvoir investir des lieux atypiques, pas ou peu équipés techniquement. La fiche technique fournie se veut donc adaptable. La compagnie est autonome techniquement.

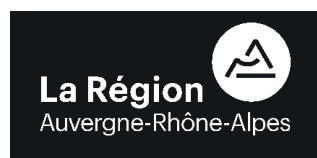
Prix de cession : 2000 euros HT la 1ère représentation

1200 euros HT pour les suivantes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée du spectacle : 45 minutes

Âge conseillé : à partir de 6 ans

l a m
a r t
i n e

FUTURS
COMPOSÉS
RÉSEAU NATIONAL
DE LA CRÉATION
MUSICALE

CONTACT

Valentine Brune,
chargée de diffusion et de
communication

Odyssée ensemble & cie
25 rue Roger Radisson
69005 Lyon
+33 (0)4 72 49 72 33

contact@odyssee-le-site.com
www.odyssee-le-site.com