

LE MENDIANT ET L'ANTILOPE

Paule Latorre
narration

Jean-Pierre Jullian
musique improvisée

Duo conte et percussions

Adaptation libre du conte
"Sultani Darai" collecté à Zanzibar
par Edward Steere

Accompagnement artistique
Gille Crépin

 **LA LUNE
ROUSSE**
ARTS DU RÉCIT
www.lalunerosse.fr
Lionne Entrep. Spect. n° 2-1064412

COUP DE CŒUR
CHARLES CROS

PRIX DU LIVRE AUDIO
FRANCE CULTURE

COUP DE CŒUR LA REVUE
DES LIVRES POUR ENFANTS

LE MENDIANT ET L'ANTILOPE

Auteure et conteuse : **Paule LATORRE**

Une adaptation contemporaine d'un conte swahili.

Compositeur, batteur, percussionniste et musicien de la scène improvisée : **Jean-Pierre JULLIAN**

Version en duo et/ou en quatuor

Vibraphone : **Tom GAREIL**

Tuba : **Daniel MALAVERGNE**

Regards extérieurs :

Gille CRÉPIN et Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Il s'agit d'une version du *Chat Botté* venue d'Afrique de l'Est.

Ici, l'animal secourable est une antilope. Alors que le chat est rusé, qu'il trompe les puissants autant que les faibles, l'antilope incarne l'amour inconditionnel et le dévouement total. À tel point que l'ingratitude de son maître la fera mourir de chagrin.

À partir d'un conte traditionnel collecté à Zanzibar au milieu du XIXème siècle, Paule LATORRE a construit un texte poétique et musical où se croisent antilope, mendiant, sultans, vieille servante, prince-serpent... Un monde lointain et onirique où les palais sont de marbre blanc ornés de pierres fines et où l'on trouve, dans l'herbe, des diamants.

Comme dans le *Chat Botté*, il y est question d'animal doué de parole et d'intelligence, d'ascension sociale, de notre capacité à changer de vie et à saisir notre chance... ou pas ! Certains passages sont proches du conte de PERRAULT, mais cette version africaine est plus sensible, plus profonde et plus mystérieuse. Aucune ruse ici, c'est l'amour qui guide l'antilope. Il y est aussi question de chute, d'ingratitude (mais il ne faut pas en révéler davantage et car la fin du conte est surprenante).

Public : adolescents et adultes

Durée : 1h

Jauge : variable selon les lieux (nous contacter)

Tarifs : 600 € HT (conteuse seule) | 900 € HT (conteuse + musicien)

1200 € HT (conteuse + musicien + technicien)

Sur le chemin des contes

Les contes disent sans détour la faiblesse humaine, mais ne désespèrent pas des capacités des êtres, bien au contraire !

Ils parlent sans ironie de la vie quotidienne, des petits tracas, des plaisirs minuscules, et aussi des grands espaces rarement explorés et si désirables. Palais des Mille et Une Nuits, jardins luxuriants, chant d'oiseaux et d'humains mêlés, indissociablement, combats contre des bêtes à sept têtes, terrifiantes mais vulnérables.

Ce conte pose des questions que notre paresse ou notre conformisme éludent. Quelle est cette merveille qui se présente à nous au moment où nous sommes le plus misérable, plus près de la mort que de la vie ? Pourquoi, au lieu de la reconnaître et de la célébrer, nous lui tournons le dos ?

Pouvons-nous chuter et nous relever ? Combien de fois ?

Une longue maturation

2010 : Paule fait partie de l'atelier Fahrenheit 451 dirigé par Bruno de LA SALLE. Il lui conseille de lire *Les nuits de Zanzibar*, d'Henry TOURNEUX aux éditions Karthala. Elle y trouve cette version du *Chat Botté*. Après un premier travail de recherche autour de la culture swahilie, Paule plonge dans le travail du conte qui est plus poétique qu'universitaire. Laisser venir les images, explorer chaque chemin, entrer dans la peau de chaque personnage, contacter la générosité, la colère, la douceur, l'ingratitude et l'amour inconditionnel... Et puis il lui a fallu oublier ce récit et le retrouver... 7 ans plus tard !

2017-2018 : reprise du récit, atelier de recherche à La Yourte (lieu alternatif à Conflans Sainte-Honorine (78), chez Karine MAZEL), improvisations avec des musiciens talentueux, aux univers contrastés rencontrés lors d'un festival ou d'un atelier (Denis TRUTT, Mauro COCEANO) choix de l'improvisation musicale avec Jean-Pierre JULLIAN, premiers essais publics pour l'écriture orale.

2018-2019 : Résidence à Monoblet (30), écriture scénique, répétitions et création 2019 avec la Cie La Lune Rousse.

2020-2021 : Enregistrement du livre audio.

Extrait du texte

⌞

*À l'autre bout du monde, sur l'île d'Ungundja, Royaume du Zanzibar,
il y avait un mendiant.*

*Cet homme avait tout perdu, d'un coup,
comme ça, sans trop savoir pourquoi.*

Il avait perdu sa femme, sa maison, ses amis...

D'un coup, comme ça, sans trop savoir pourquoi.

Un matin, il a roulé sa vieille natte trouée. C'est tout ce qu'il lui restait.

Il est sorti du village. Il est allé s'asseoir près du dépotoir.

C'est là qu'il dort désormais. Là qu'il cherche sa nourriture.

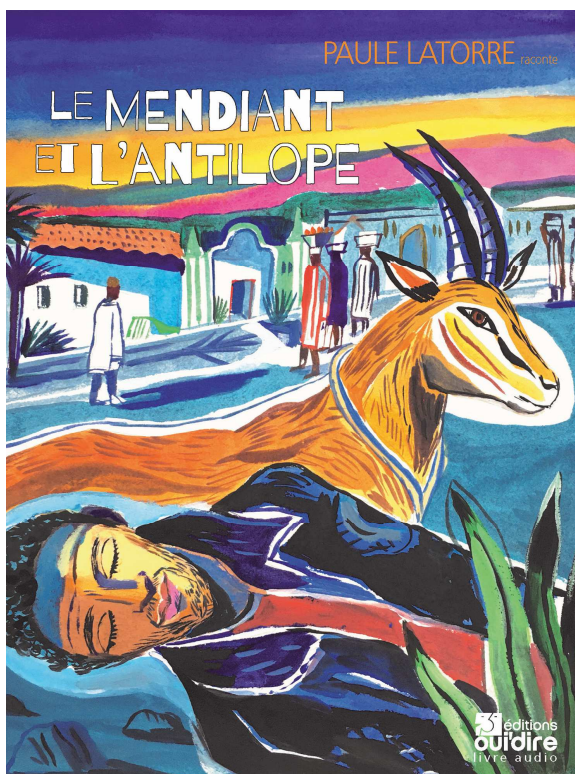
*Il fouille les ordures, trouve des grains de riz, des épluchures,
un peu de viande oublié sur des os de poulet...il mange.*

Un jour, dans ce tas d'ordures, il trouve une pièce d'argent. »

Paule LATORRE

Du spectacle ... au livre-audio

De : Paule LATORRE

Musique : Jean-Pierre JULLIAN

Tom GAREIL et Daniel MALAVERGNE

Collection : Contes d'auteurs

Format : Livre audio 1CD, 140 x 190 mm

Illustration : Laurent CORVAISIER

Durée : 46 mn

Edition : Oui'dire

Référence:

ODL941

EAN & ISBN 9782376110484

Commander l'album

<https://oui-dire-editions.fr/album/le-mendiant-et-lantilope/>

Les arts de la parole et du récit sont des arts du partage, de la transmission et de l'écoute.

Ce livre-audio représente une nouvelle façon de faire circuler notre récit, en permettant aux publics de le découvrir ou de le re-découvrir mais aussi de le partager.

« Ce conte adapté de la tradition swahili est porté par l'interprétation prenante et tout en nuances de Paule Latorre. Les percussions de Jean-Pierre Jullian, le vibraphone de Tom Gareil et le tuba de Daniel Malavergne s'imbriquent harmonieusement dans le récit au fil d'improvisations jazz. Leur musique inventive traduit aussi bien l'animation du marché de Zanzibar que l'affrontement de l'antilope avec le serpent à sept têtes ou l'atmosphère étrange d'une ville abandonnée. Une merveille ! »

**Académie Charles Cros
Coup de cœur Jeune Public**

**éditions
oui'dire**

Prix et récompenses du livre audio

Coup de cœur

« La Revue des Livres pour enfants »

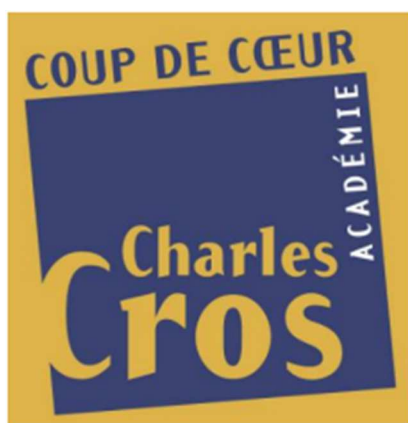
Septembre 2021

Sélection des 1 000 titres de l'année

« La Revue des Livres pour enfants »

Novembre 2021

Coup de cœur Jeune Public

Académie Charles Cros

Automne 2021

Prix du Livre Audio France Culture

Lire dans le noir

Catégorie Jeunesse

2022

Paule LATORRE

Auteure et conteuse

Paule est née à Alger un 19 février, pendant cette guerre qui ne voulait pas dire son nom. Elle garde pour ce pays une tendresse infinie et des sensations plus que des souvenirs : odeurs de cuisine et de sols lavés à grande eau, éclats de voix, éclats de verre, coups de fusil et par-dessus tout, la musique des langues inconnues, le chant brûlant du monde méditerranéen.

Musicothérapeute de formation, elle découvre le conte en 1990. Pascal QUÉRÉ, Michel HINDENOCH, Françoise DIEP et Catherine ZARCATE sont ses premiers formateurs. En 2005, Bruno DE LA SALLE accueille la conteuse au sein de l'atelier Fahrenheit 451. Par la suite, il l'accompagne, pendant 7 ans, dans divers travaux, dont un projet d'adaptation de *Peter Pan*. Elle poursuit ses recherches auprès de musiciens, de lecteurs, d'écrivains, de clowns et de conteurs. Elle est formatrice à l'art du conte depuis 1998.

Paule LATORRE conte dans les théâtres mais aussi dans des lieux non dédiés au spectacle. Quelques lieux : Théâtre Abdelkader Alloula d'Oran, Abbaye de l'Escaladieu (Festival *Contes en hiver*), Péniche Anako (Festival *Paroles de femmes*), Tribu Saint-Pierre (Festival *Tembeu*, Nouvelle Calédonie) ...

Paule LATORRE est Artiste Associée à la Cie LA LUNE ROUSSE depuis 2016.

NOTE DE L'AUTEURE :

« Après avoir, pendant deux ans, étudié et rêvé ce conte, puis après avoir commencé sa réécriture avec l'aide précieuse de Bruno DE LA SALLE, il m'a semblé nécessaire d'associer un musicien à ce récit. J'ai tout de suite pensé à Jean-Pierre JULLIAN. Pour faire sonner l'étrange beauté de ce conte, il fallait un récit structuré et une musique...**inattendue et débridée**. Jean-Pierre JULLIAN surprend par sa science du rythme, il sait glisser ses frappes entre les mots, peut faire naître des sons aériens, subtils, tendres ou grinçants, distordus, sauvages. Sa musique raconte elle aussi une part de l'histoire.

Gille CRÉPIN nous a aidé à mettre ce récit dans l'espace et la lumière, et Anne-Gaël GAUDUCHEAU a posé son œil d'aigle bienveillant sur le spectacle (l'écriture du texte et l'écriture scénique).

Jean-Pierre JULLIAN

Batteur, percussionniste et compositeur

Jean Pierre JULLIAN est chez lui à Montpellier ; où il est né, où il fut notamment accueilli à la Cour des Ursulines (Festival de Radio France et Montpellier Languedoc Roussillon) Il compose pour ses propres formations (4tet, 6tet et octet) de longues pièces instrumentales où l'écriture musicale et l'improvisation se côtoient.

Sa démarche et ses recherches le conduisent à implanter la liberté d'improvisation et de langage du jazz dans un monde ouvert aux espaces contemporains, aux cultures proches ou lointaines, terrains d'aventure.

Il a participé à de nombreux projets mêlant la musique à la danse, au théâtre, aux arts plastiques... Il compose également pour la danse (Cie Autre Mina/ Mitia Fédotenko) et théâtre/musique; "L'Etranger - Réminiscence", une adaptation du texte d'A. Camus avec un comédien (Pierre-Jean Peters) et quatre musiciens.

Jean-Pierre JULLIAN a contribué à l'enregistrement de plusieurs disques et collaboré à de nombreux projets avec des musiciens tels que : Michel PETRUCCIANI, Stéphan OLIVA, Adrien DENNEFELD, Barre PHILLIPS, Guillaume ORTI, Claude TCHAMITCHIAN...

NOTE DU COMPOSITEUR :

« L'objectif, pour moi, est de considérer Paule LATORRE comme une musicienne qui donnerait sons au sens des mots. Les sons des instruments et la manière de les produire, proposent un dialogue insensé, questionnant, répondant, proposant des lectures parallèles.

Le rapport texte/musique évite l'illustration.

La musique incarne les rêves confrontés à une réalité, elle-même peut-être rêvée...

La route du conte offre une infinité de chemins de traverse parmi lesquels il est possible de se perdre mais aussi toujours possible de rejoindre le chemin initial qui, entretemps, a pu modifier sa trajectoire première, livrant d'autres alternatives. À l'infini...

Le registre de Paule LATORRE va de la narration à l'incarnation à travers la voix parlée, chantée. Le cors est en jeu lui aussi, il suggère ou entre dans la danse quand la bête apparaît. Conter, danser, jouer pour rire et pour de vrai, tout à la fois ! »

Gille CRÉPIN

Mise en scène, en rythme et en lumière

Conteur, comédien, auteur, musicien, Gille aime les histoires, la musique des mots, la musique des sons. Il aime jouer avec l'espace scénique et la lumière, et est toujours attentif à l'équilibre et au sens. Il définit la parole comme un art premier, et cherche à réunir dans sa pratique la profondeur et la légèreté, l'enthousiasme et la générosité. Présent au Festival Avignon Off depuis 1999 il a obtenu le prix du public dans la catégorie « Poésie, Lecture, Contes » en 2016 pour son spectacle *Éloge du rien – La vie passante*.

Site Internet de l'artiste : www.tisseur.net

Anne-Gaël GAUDUCHEAU

Regard artistique extérieur

Anne-Gaël GAUDUCHEAU est chercheuse, auteur et interprète.

Au théâtre, elle a beaucoup exploré les auteurs contemporains et en a gardé une vraie passion pour l'écriture poétique, rythmique, orale : musicale.

Conteuse de grands récits de l'humanité, épopées, contes merveilleux, elle considère ces récits comme de puissants outils de compréhension de la nature humaine. Anne-Gaël aime le compagnonnage et fréquente, compositeurs, metteurs en scène, vidéastes, psychologues, hypnotologues, musiciens instrumentistes, créateurs lumières et artistes conteurs qui enrichissent son travail.

Artiste Associée à la Cie La Lune Rousse depuis sa création.

Site Internet de l'artiste : www.lalunerosse.fr

Pour en savoir plus...

Bibliographie

Versions remarquables du *Chat Botté*

- "Le Sultan Darai" in *Les nuits de Zanzibar : contes swahili*, Henry Tourneux, Karthala (Contes et légendes), 1999
- "Karab" in *La pêche de vigne et autres contes*, Bruno de La Salle, L'École des loisirs, 1996
- "Cagliuso" in *Le conte des contes*, G. Basile, traduction Françoise Decroisette, Circé 2015

Ouvrages de Salim HATUBOU, auteur et conteur comorien, rencontré par la conteuse à Marseille en 2013

- *Marâtre*, KomEdit, 2003
- *Aux origines du monde : Contes et légendes des Comores, genèse d'un pays bantu*, contes réunis par Salim Hatubou, illustrations d'Aboubacar Mouridi, Flies France, 2004. En version audio (2 CD), ed. Encres du Sud, 2004
- *Comores Zanzibar*, préfaces de Ken Loach et Alain Mabanckou, photographies de Jean-Pierre Vallorani, Françoise Truffaut, 2007

Musiques

- Tanzanie. Polyphonies et danses des Wagogo : https://www.youtube.com/watch?v=Ft_kzip8Zsk
- La chanteuse Bi Kidude, grande figure de la musique de Zanzibar : <https://www.youtube.com/watch?v=dnB7q2G63xU>

Vidéo sur Internet

Sur les relations entre les humains et les antilopes : <https://www.dailymotion.com/video/xhb9f9>

Sur les contes merveilleux et le *Chat Botté*, un article de Bruno DE LA SALLE : http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_4086.pdf

La Cie la Lune Rousse

Ses racines...

Depuis 1990, la Cie LA LUNE ROUSSE crée, produit et diffuse des spectacles en compagnonnage avec différents artistes –conteurs : Anne-Gaël GAUDUCHEAU en est sa fondatrice. Paule LATORRE a rejoint la compagnie officiellement depuis 2016.

Nous travaillons autour ce qu'on appelle la « Littérature Orale » : tout ce qui est écrit, élaboré pour la parole sans être précisément du théâtre : collectage et mise en forme de récits de vie, travail sur le patrimoine oral, populaire (contes, comptines) ou savant (épopées), travail enfin de création de récits contemporains.

Hébergée à Saint-Herblain (44) depuis plus de 15 ans, et impliquée sur son territoire, la Cie La lune Rousse développe des actions à l'échelon départemental, national, et international.

... ses créations...

La compagnie diffuse 60 à 80 représentation chaque année dans toute la France et dans les pays francophones :

- 2009 : **(Sacrées) Sorcières !** (conte et musique contemporaine) tournée pendant deux ans dans le cadre des J.M.France.

- 2012 : **Au fil des 1001 Nuits : la Grande Traversée.** Version moderne et concertante des 1001 Nuits (commande au compositeur Gerardo Jerez LE CAM). Coproduction le Kiosque à Mayenne, Piano'cktail à Bouguenais, Grand R -Scène nationale La Roche/Yon.

- 2013 : **7 Fleuves et 7 Montagnes-Épopée jazz*** Sur un texte original de Bruno de LA SALLE, maître du conte contemporain. Coproduction ARC à Rezé.

- 2014 et 2015 : Mihai TRESTIAN (cymbalum) et Anne-Gaël GAUDUCHEAU dans deux créations : pour les petits, **Petit Poisson-conte bio**, et **Belle(s) au bois dormant (la Princesse & la Fille-roi)**.

- 2016 : la conteuse Paule LATORRE propose 2 créations : **Le Secret de Peter Pan** (accompagné d'un Hang) et **Dédé le campagnol** (marionnette et hang).

- 2018-2019 : Après plusieurs voyages d'études à la Havane, la conteuse Anne Gaël GAUDUCHEAU revient avec des contes cubains pour un **concert d'histoire** enjoué : **SUITE CUBAINE (quintet ou trio)**.

- 2021/22 : LA BONNE AVENTURE (conte et divination— solo)

... ses interventions artistiques

La Compagnie est très sensible aux notions de partage et de transmission. C'est pourquoi nous intervenons auprès des publics des crèches, écoles maternelles et primaires, collèges dans le cadre de projets de territoire, en milieu urbain (quartiers prioritaires avec l'ACSé puis le CGET), comme rural (avec le CD44). Enfin, la Cie La Lune Rousse est un organisme de formation professionnelle agréé depuis 1997.

Depuis 1990, la Cie La Lune Rousse est soutenue selon les projets par :

- Ville de Nantes
- Ville de St. Herblain
- Département de la Loire-Atlantique
- Région des Pays-de-la-Loire
- Ministère de la Culture — DRAC Pays de Loire
- Préfecture de Région — CGET
- DDCS — Jeunesse et Sports
- SPEDIDAM
- 6 organismes HLM

Spectacles de Paule LATORRE

également au répertoire de la Cie La Lune Rousse

Dédé le Campagnol

Récit + marionnette + hang : Paule LATORRE

Public : à partir de 4 ans

Durée : 40 min

Jauge : variable selon les lieux (nous contacter)

Tarifs : 600 € HT (conteuse seule)

900 € HT (conteuse + musicien)

Dédé est un petit rat des champs. C'est sa grand-mère qui lui a appris ce qu'un campagnol doit savoir pour vivre longtemps et heureux, et puis un soir elle lui a raconté une histoire... C'est comme si Grand-mère avait planté une graine dans le cœur de Dédé, une graine qui poussera au beau milieu de l'hiver... Je raconte l'histoire que Dédé m'a confiée : l'histoire des cycles de la terre, des cycles de la vie, de ce qui nous lie les uns aux autres, de ce qui nous nourrit... mine de rien !

Le Secret de Peter Pan

Récit + Hang : Paule LATORRE

Public : à partir de 7 ans

Durée : 1h

Jauge : entre 40 et 300 pers. selon la taille du lieu

Tarifs : 600 € HT (conteuse seule)

900 € HT (conteuse + musicien)

1200 € HT (conteuse + musicien + technicien)

Peter Pan n'est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. Lui, il dit le contraire et il est très convaincant ! Peter ignore le chagrin mais ses larmes coulent, presque toutes les nuits, pendant qu'il dort... Peter aime jouer, rire, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates... et il aime écouter des histoires !

Contes aux couleurs du temps

Récit : Paule LATORRE

Public : à partir de 18 mois

Durée : 20 à 30 min

Jauge : variable selon les lieux (nous contacter)

Tarifs : 600 € HT (conteuse seule)

900 € HT (conteuse + musicien)

1200 € HT (conteuse + musicien + technicien)

Fruits d'automne, promenades hivernales, pluies légères, soleil brûlant... Chaque saison a ses couleurs, ses musiques, ses rêves. *Contes aux couleurs du temps* est un tissage d'histoires à dormir debout, de chansons et de contes tendres qui disent la poésie du quotidien.

DIFFUSION : La Lune Rousse | 02 40 76 93 37 | lalunerosse@free.fr

