

Création 2018

CONTES CUBAINS

Concert d'histoires,
pour voix, cordes et peaux.

 **LA LUNE
ROUSSE**

11 rue de Dijon
44 800 Saint-Herblain
02 40 76 93 37 | lalunerosse@free.fr
www.lalunerosse.fr

Les **CONTES CUBAINS**, la suite logique d'un parcours de création.

Née au Bénin (berceau de la culture YORUBA), la conteuse Anne-Gaël GAUDUCHEAU s'intéresse très tôt à la culture de l'Afrique de l'Ouest et à son évolution dans les différents pays où les populations ont été transplantées dans le cadre du commerce triangulaire (Brésil, Antilles, Haïti, Cuba).

Cette recherche, commencée très tôt par la *conteuse globe trotteuse*, a donné lieu à plusieurs créations produites par la Cie La Lune Rousse. Jouées entre 50 et 150 fois chacune, elle sont toujours au répertoire de la Compagnie La Lune Rousse :

- ◆ Création 1991 **Afongandjia** (tout public)
Contes de tradition populaire d'Afrique de l'ouest et récit autobiographique
- ◆ Création 2004 **Misturada** (public adulte)
Où il est question du panthéon afro-brésilien à Salvador de Bahia
- ◆ Création 2006 **Le Chat Malcommode et la Demoiselle Hironnelle**
Histoires brésiliennes métissées (pour enfants)
- ◆ Création 2008 **Chico Rei** (tout public)
Histoire qui raconte comment un roi africain devint esclave dans les mines d'or du Minas Gerais... et retrouva sa liberté.
- ◆ Création 2013 : **7 fleuves et 7 montagnes –Épopée jazz*** (tout public à partir de 12 ans) Création contemporaine à partir de textes initiatiques Peuls.

Description du projet, intention artistique.

Cette fois-ci, c'est de Cuba qu'il s'agit, avec toute sa diversité culturelle.

Pour les populations transplantées (de force avec l'esclavage ou volontairement avec la colonisation), conserver des éléments de la culture d'origine -représentations du monde, danses, musiques, contes, spiritualité- était vital... c'est ainsi que Cuba dispose d'une riche culture de transmission orale.

Partager avec le public des récits d'origines indiennes, espagnoles, africaines et aussi un peu de la vitalité et de l'inventivité cubaine, c'est l'objectif de ce projet.

En préparation de la création de ce spectacle, deux voyages d'étude à La Havane ont été effectués (l'un lors d'une formation professionnelle organisée par Trempolino et l'autre en individuel). Anne-Gaël GAUDUCHEAU et Ludovic HELLET s'initient à la culture afro-cubaine et rencontrent des *babalaos*, sages, prêtres, et détenteurs de récits (pour eux les contes ont une fonction thérapeutique), ainsi que les musiciens du *Conjunto Folklorico Nacional de Cuba*.

Cordes, peaux et voix : une équipe singulière

Au retour, Anne-Gaël GAUDUCHEAU rassemble les talents d'artistes, ni cubains, ni africains. À dessein : le naïf, l'étranger, le « tiers », pour respectueux qu'il soit de la culture dont il se fait le témoin, est plus libre et dégagé des fidélités familiales, sociales, religieuses. **Il peut alors se constituer comme miroir créatif.** À la clave, à la guitare, aux chant et aux *tambours bata* traditionnels, se joignent un trio à cordes (contrebasse, violoncelle, violon). **Ainsi naît un concert d'histoires à la fois ancré dans la tradition et joyeusement contemporain.**

Un « Concert d'histoires » à géométrie variable

Plus proche d'un concert que d'une forme théâtrale, pas de mise en scène à proprement parler, mais l'intervention de l'œil et l'oreille extérieurs d'une conteuse et d'un percussionniste.

Dès l'origine, exactement comme on pourrait le faire en musique, Anne-Gaël GAUDUCHEAU conçoit ce spectacle à géométrie variable :

Selon les circonstances, les publics (enfants ou adultes) et aussi selon les budgets, les **Contes cubains** pourront être contés/chantés **en DUO** (avec guitare/contrebasse) ou **en TRIO** (avec les Tambours *bata* et des percussions cubaines).

Pour les grandes occasions (salles de spectacles, festivals, évènements) c'est la version **en QUINTET** qui sera privilégiée. Les cordes se mêlent aux percussions pour servir toute la profondeur mélodique et rythmique de ces histoires métissées. Plus concertante, possiblement dansante, **cette formule pourra se prêter aux prolongements sous forme de bœufs musicaux : danzón, rumba, timba, son, et Jazz, bien sûr !**

Publics :

Tout public adultes et familles en duo ou trio : 1h || Quintet-version concertante: 1'15.

Scolaires en duo (à partir de 7/8 ans): 50mn

Les artistes de la création :

Anne-Gaël GAUDUCHEAU : Auteure (SACD)
Christophe PIOT : Conseiller musical
Paule LATORRE : Œil extérieur pendant la création, conseillère contes.

Interprètes :

Anne-Gaël GAUDUCHEAU : Conteuse (récit, chant)
Ludovic HELLET : Musicien (contrebasse, guitare, chant) pour la version **en duo**
Christophe PIOT : Musicien (percussions et tambours **Batà**) pour la version **en trio**

Renfort pour la version en QUINTET :

Violoncelle et violon : (distribution en cours)

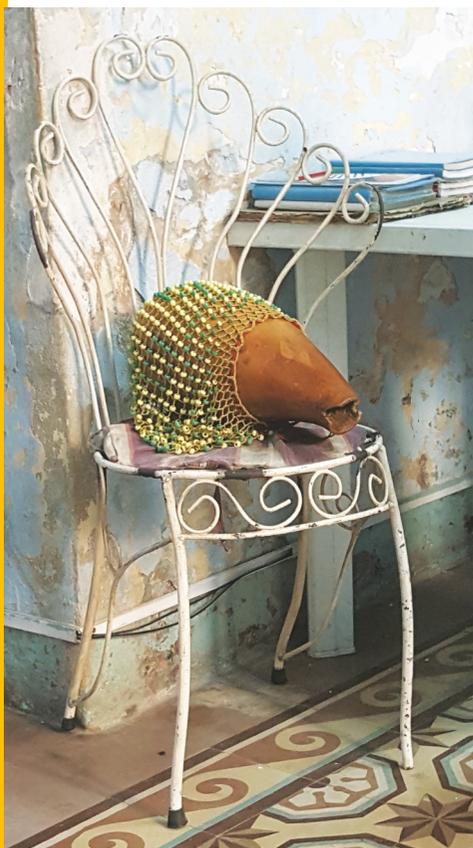
Dieu créa la terre. Mais la terre n'avait pas de soutien.
Et ainsi sous la terre il mit un ange. Mais l'ange n'avait pas de soutien.
Et ainsi sous les pieds de l'ange il créa un rocher de rubis.
Mais le rocher n'avait pas de soutien.
Alors sous le rocher il créa un taureau avec 4000 yeux, oreilles, nez, bouches, langues et pieds.

(...)

Mais le taureau n'avait pas de soutien.
Alors sous les pieds du taureau il créa la tortue à grande carapace :
Et sous la tortue il mit de l'eau. Et sous l'eau l'obscurité.
On ignore ce qu'il y a sous l'obscurité.

(...)

(Extrait du conte d'origine indienne)

Ça va souffler!

*Qué te importa que te amé
Si tu no me quierés ya ?
El amor que ya ha pasado
No se debe recordar*

Alors Oya, déesse des vents, enfile une à une ses jupes de brise,
de zéfir, de souffle brulant, de tempête: **1, 2, 3,**

*Fui la ilusión de tu vida
Un día lejano ya
Hoy represento al pasado
No me puedo conformar*

4, 5, 6

*Si la cosas que uno quiere se pudieran al canzar
Tu me quisieras lo mismo
Que veinte años atrás.*

7, 8, 9

Jupes de brise, de zéfir, de vent, de souffle brulant, de tempête,

*Con qué tristeza miramos un amor que se nos va
Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.*

Et elle se lance Oya ,
comme une tornade,
à la recherche de son mari.

(...)

À travers l'île de Cuba, elle trace son chemin
de poussière soulevée, de pierres jetées,
d'arbres arrachés.

Toits, maisons, chevaux, corps emportés,
désarticulés, espace tonitruant : tout tourne,
tout claque, tout vibre, tout crache,
tout hurle, tout s'envole.... Et retombe.

Oya fait tourner ses jupes !

Quand enfin elle s'arrête, face à Xhango
son mari, tout autour d'elle n'est qu'un vaste
cimetière, un immense champ de ruines.

*Es un pedazo del alma
que se arranca sin piedad.*

(....)

(Extrait du conte YORUBA)

(...)

Les deux fils aînés avaient entendu parler du défi lancé par le roi :

- *Qui sera capable d'atteindre, avec son cheval, d'un seul bon, la terrasse de la chambre de ma fille, l'épousera!*

Ils n'avaient pas de chevaux pour tenter leur chance, mais voulaient voir le spectacle.

Alors ils ont dit :

- *Pablo, Pablito, cette nuit, c'est toi gardes le champs. Nous ce soir, on va en ville.*

- Mais...

- *Callate, carajo ! Laisse parler les grands !*

La nuit même le jeune fils s'installe dans le champ, sous un grand arbre au tronc solide, au feuillage épais. Il rêve.... Il pense à cette princesse... il invente des poèmes... et quand il sent le sommeil arriver, il se met à chanter :

Ay Candela, Candela, Candela me quemo ae

C'est alors que, dans une gerbe de flammes, un grand cheval noir apparaît.

Il croque, tranquillement les épis de maïs !

Pablo prend sa corde, la lance...

(...)

(Extrait du conte d'origine espagnol)

Anne-Gaël GAUDUCHEAU est une « globe-conteuse » qui, depuis 25 ans, parcourt le monde pour écouter et raconter des histoires.

C'est ainsi qu'elle raconte des histoires de l'Afrique de l'ouest qui l'a vu naître, du port de Nantes où elle vit, de Salvador de Bahia où elle s'est installée un moment, de l'Océanie qui l'a subjuguée ou des *1001 Nuits* qu'elle a beaucoup fréquenté. C'est ainsi qu'accompagnée de musiciens de talent, elle traverse les univers de la musique baroque, contemporaine, ou du monde. Anne-Gaël GAUDUCHEAU est artiste associée à la Cie La Lune Rousse depuis sa création en 1990. Elle est également « artiste associée » au Conservatoire de Littérature Orale sous la direction de Bruno DE LA SALLE (CLIO) entre 1997 et 2017.

Pour écouter, voir...

Disques enfants et adultes chez : <http://lejardindesmots.fr>

Vidéos Youtube : <http://youtu.be/E877yupkKTY>

Paule LATORRE

Musicothérapeute de formation, elle devient conteuse en 1990.

En 2005, Bruno de LA SALLE l'a accueillie au sein de l'atelier Fahrenheit 451, puis accompagnée, pendant 7 ans, dans son projet d'adapter « Peter Pan » et dans d'autres recherches. Elle poursuit ses explorations auprès de musiciens, de lecteurs, d'écrivains, de clowns et de conteurs. Elle est également formatrice à l'art du conte depuis 1998.

Paule LATORRE conte dans les théâtres, mais aussi dans des lieux non dédiés au spectacle. Elle a été en résidence de création en 2017 avec la DRAC Pays de la Loire sur le territoire de la ville de Saint-Herblain pour un projet autour de son travail sur l'Algérie et la figure de Germaine TILLION. Elle est artiste associée de la compagnie La Lune Rousse.

Pour écouter, voir...

Le *Secret de Peter Pan* : <https://soundcloud.com/user-499507206/le-secret-de-peter-pan-paule-latorre>

«Un conteur dans la Ville» : http://www.cestpaspourdire.fr/programmation_72.html

Ludovic HELLET est contrebassiste professionnel depuis 25 ans. Il pratique et s'intéresse à toutes sortes de musiques : du classique au jazz, en passant par le rock et la chanson française.

Concerné par la transmission et la relation aux publics dits éloignés de la culture, il est l'un des intervenants de Musique à l'hôpital et participe à de nombreux concerts éducatifs de Musique et Danse en Loire-Atlantique. Il est co-fondateur avec Aurèle SALMON du duo *Vocal Cordes*.

Avec la Cie La Lune Rousse, il a participé à la création de *7 fleuves et 7 montagnes—Épopée jazz**

Pour écouter, voir...

Avec *Vocal Cordes* : https://youtu.be/a2BbshWjO_Q

Avec La Lune Rousse : https://youtu.be/fZ6_d8kEcUc

Christophe PIOT est un drôle d'oiseau voyageur : percussionniste, batteur, formateur à Trempolino, il voyage de Cuba en Afrique de l'Ouest pour étudier les rythmes Yoruba et d'Argentine aux Antilles pour enregistrer des oiseaux.

Il fait aussi partie de la scène jazz nantaise depuis de nombreuses années. Au gré des projets, il joue avec Daniel TRUTET, MOOD Delphine COUTANT, Simon MARY, Chloé CAILLETON ou encore Pascal VANDENBULCKE, et participe aux nombreuses tournées de Cécile CORBEL.

Passionné d'oiseaux, il invente une démarche artistique en composant avec les chants d'oiseaux qu'il enregistre partout dans le monde pour créer ses concerts *Ectroplume*.

Avec la Cie La Lune Rousse, il joue le spectacle *Afongandjia*.

Pour écouter, voir...

Avec Cécile CORBEL: https://youtu.be/ZkqI_HnfS2o

Avec *Argentavis* : <https://www.electroplume.com/>

Sensibilisation artistique auprès des enfants

En accompagnement du spectacle accessible à partir de 8 ans, les artistes se rendent disponibles pour intervenir auprès des publics :

Bords de plateau : juste après la représentation, un moment de discussion avec le public.

Ateliers & sensibilisations : en amont ou en aval du spectacle, nous aimons imaginer des actions d'accompagnement. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous faire part de vos idées !

Scolaires et centres de loisirs :

Sensibilisation (2 heures)

Dans la classe pour interroger les artistes sur l'élaboration du spectacle, apprendre les chansons, s'intéresser aux Arts de l'Oralité, à la culture afro-cubaine, et peut-être...entendre une histoire qui n'est pas dans le spectacle.
> Anne-Gaël GAUDUCHEAU (seule ou avec Ludovic HELLET)

Parcours conte (10, 12 ou 16 heures)

Nous construirons avec vous un parcours autour du conte et de la musique, avec présentation publique et/ou enregistrement d'un CD audio.

Écoles de musique :

Formats à créer sur mesure en fonction des envies des professeurs : conférence, cours, stage etc.

Nous pouvons même aller jusqu'à confier aux enseignants des partitions et arrangements pour des ensembles d'élèves, s'appuyant sur la matière même du spectacle.

Nous contacter bien à l'avance pour une mise en place

Formations pour adultes

Groupes ou associations :

Nous pouvons organiser des stages sur mesure,
par exemple sur des week-ends, avec :

- Initiation aux chants et danses afro-cubaines (2 jours)
avec **Marta GALARRAGA** (chanteuse et danseuse cubaine)
- Contes rythmiques, contes à refrains, contes à chanter (2 jours)
avec **Ludovic HELLET** et **Anne-Gaël GAUDUCHEAU**
- Initiation aux Tambours Batà (2 jours)
avec **Guillaume DELALANDE**

Professeurs des écoles ou des collèges :

À adapter selon les projets sur 1 journée,
1 demi-journée, ou encore 2 séances de 2 heures

- Découvrir des outils pratiqués par les professionnels du conte, réutilisables en classe.
- Éprouver personnellement (en pratiquant des exercices de jeu et d'improvisation) les parcours que l'on pourra proposer aux élèves pour aborder le conte.
- Favoriser les allers et retours entre oral et écrit, dans les deux sens, sur l'objet littéraire particulier qu'est le conte.

Le tout visera à mieux connaître les Arts du Récit (répertoire, genres, mode d'emploi etc.) et *in fine* à améliorer les compétences des élèves en expression orale et improvisation verbale.

Pour aller plus loin...

Une petite base de références musicales et littéraires :

Artistes de musique cubaine, afro-cubaine...

Rumba : *Los muñequitos de matanzas*

Clave y Gaguanco

Trova : *Casa de la trova*

Chansons : *Buena vista social club*

Ibeyi

Daymé Arocena

À lire ...

Romans policiers à la Havane, Leonardo PADURA, éditions Points :
une série de romans qui mettent en scène la ville de La Havane,
au travers des enquêtes du policier Mario CONDE.

Contes de La Havane, Zoe VALDES, éditions Poche.

Nouvelles, plusieurs auteurs : La Havane noir, éditions Asphalte.

La forêt et les dieux, Lydia CABRERA, éditions Jean-Michel Place.

Et pour les enfants :

18 contes de Cuba, Françoise RACHMUEHL, éditions Castor poche.

Ses racines...

Depuis 1990, la Cie LA LUNE ROUSSE crée, produit et diffuse des spectacles en compagnonnage avec des artistes associés :

Anne-Gaël GAUDUCHEAU et aussi, officiellement depuis 2016, Paule LATORRE.

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 depuis plus de 15 ans, la Compagnie est implantée localement, elle développe des actions à l'échelon départemental, national, et international.

... ses créations...

La compagnie propose une quinzaine d'œuvres au répertoire et rayonne dans toute la France, avec en moyenne 50 à 80 représentations chaque année.

- 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*, une version moderne et concertante des 1001 Nuits (commande d'une partition originale à Gerardo Jerez LE CAM), en coproduction avec le Kiosque à Mayenne, le Piano'cktail à Bouguenais et le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-Yon.

- 2013, avec *7 Fleuves et 7 Montagnes - Épopée jazz** en coproduction avec l'ARC à Rezé. Sur un texte original du grand maître du conte contemporain : Bruno de LA SALLE.

- 2014 et 2015, on retrouve le duo Mihaï TRESTIAN (cymbalum) et Anne-Gaël GAUDUCHEAU dans deux créations : *La Princesse & la Fille-roi, Belle(s) au bois dormant, et Petit Poisson, conte bio.*

... 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.

La Cie La Lune Rousse est soutenue depuis 1990 par la Ville de Saint-Herblain et selon les projets par :

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

Étapes de travail pour la création 2018

- Avril (puis novembre) 2016 : le travail de création sur les *Contes Cubains* commence, en lien avec les musiciens du *Conjunto Folklorico Nacional de Cuba*. Sous l'impulsion de Trempolino, Anne-Gaël GAUDUCHEAU et Ludovic HELLET et Paule LATORRE se sont initiés à la culture cubaine.

- Avril 2017 : poursuite du travail en résidence à Saint-Barthélemy des Antilles : première écriture « à plat » du texte du spectacle,
- Juillet 2017 : 1ers essais publics (conteuse seule) du texte nu en chantier,
- Janvier 2018 : travail avec le conseiller artistique,
- Mars - juin 2018 : écriture scénique, répétitions et finalisation,
- Été 2018 : Festival AUX HEURES D'ÉTÉ à Nantes
Sortie du spectacle *Contes cubains*.

Contact diffusion | Résidences :

Charles BODIN 06 78 85 60 29

Direction de production déléguée :

Marthe GAUDUCHEAU 06 64 11 63 18

Site Internet : www.lalunerosse.fr

