

FIL a FIL

Une création d'essence patrimoniale portée par UGUGU association bordelaise créée autour de Galip (quatuor de polyphonie occitane) & tombée en dormance suite au covid. Ce sera l'occasion de parachever sa structuration

Une création Jeune Public impulsée par l'appel à candidature de **Garage Résidence**, qui a trouvé un mur où rebondir en la personne de Delphine Lafon qui elle-même a passé la balle à Emilie Esquerré.

Contact Artistique

Delphine Lafon

06 63 36 35 28

limacze@free.fr

Intentions des deux comédiennes

Delphine Lafon

Dis, c'est quoi qui a résonné dans cet appel à projet ?

J'ai grandi dans le sud du Périgord, baignée par la langue maternelle de mes grands-parents : le patois, qui m'a enveloppée, bercée de ses mots, imprégnée de ses expressions... Il raconte les noms des lieux et de famille mieux que n'importe quelle périphrase en français.

Un jour j'ai su qu'il s'appelle aussi Occitan.

Viscéralement attachée à cette langue occitane, je l'ai longtemps thésaurisée, gardée comme un précieux secret qu'on ne partage, avec parcimonie, que dans les grandes occasions et avec des personnes dignes de confiance.

Mais la joie profonde qui jaillit lorsque je chante et parle en occitan, a eu raison de cette timidité.

Je suis à présent dans un appétit d'en garder des traces, mais aussi dans une nécessité de la transmettre et de participer à sa propagation, notamment dans mon travail d'artiste du spectacle vivant.

Cet appel à projet vient donc à point nommé me pousser à passer à l'acte & mettre en œuvre le désir d'un spectacle Jeune Public à la croisée du conte, du chant, du théâtre & de la danse où la langue véhiculaire sera l'occitan.

Partant de collectage intra-familial, c'est auprès de ma grand-mère que je puise le terreau premier. Elle me fait la courte-échelle pour grimper dans notre arbre généalogique, cueillir des anecdotes (petites histoires dans la grande), bouturer des souvenirs, enter quelques vire-langues, et contempler depuis ma branche les ramifications avec les autres arbres et avec toute la forêt...

Cette matière première, inspirée de mes racines, sera amendée et enrichie au fil des résidences avec des éléments glanés sur place, chants, histoires et gestes, qui se répondent d'un bout à l'autre de Nouvelle Aquitaine.

Pour moi, cette création n'a de sens que si elle est l'occasion de faire circuler la langue & la culture occitane, comme on fait circuler la balle, pour que le jeu continue !

A qui veux-tu parler ?

À tout le monde ! Mais ce spectacle s'adressera en priorité à des enfants de 6 à 12 ans.

Cela s'inscrit avec cohérence dans ma démarche de travail : j'aime amener le spectacle vivant hors des salles et aller vers un public qui n'est a priori pas convaincu (ce qui peut être l'écueil avec les cultures traditionnelles : le public est souvent déjà initié &/ou militant).

À cet âge-là, les enfants ont déjà l'usage d'une ou plusieurs langues et sont en mesure de faire des ponts avec un nouvel idiome.

Faire sonner pour eux des chants et contes en occitan permettra d'aiguiser leur perception et leur ouverture à d'autres sonorités, d'autres références culturelles.

J'espère attiser leur gourmandise pour les échanges intergénérationnels et les aider à prendre conscience de la richesse que représentent leurs racines & le métissage.

Enfin, ce sont de futurs citoyen.ne.s. En tant qu'adulte & artiste du spectacle vivant, je souhaite participer à leur co-éducation, je m'en sens même responsable malgré moi.

Je crois que créer un objet de divertissement et d'éducation populaire est ma façon de leur être le plus utile.

Avec qui veux-tu t'amuser ?

J'ai invité Emilie Esquerré à faire projet avec moi.

Nos interrogations se font écho :

2 femmes ayant un lien très fort avec nos grand-mères, 2 comédiennes, imprégnées de culture occitane, empêtrées dans des questions de légitimité, de place, et toutes deux bouillonnantes et trépignantes de l'envie de danser, de chanter et de porter l'occitan partout & pour tou.te.s.

J'aime la finesse de son écriture, empreinte d'espièglerie, de bon-sens, de poésie et de féminisme.

Nos expériences communes de doublage m'ont donné envie de prolonger ce jeu de voix et de continuer de tisser cette complicité, sur un plateau.

Nous aimerions faire appel à Marie Anne Mazeau pour nous accompagner et nous conseiller dans le travail vocal et musical.
<https://marieannemazeau.blogspot.com/>

Elle navigue régulièrement entre la chanson, le répertoire classique, les musiques improvisée et traditionnelle.

Sa connaissance de la polyphonie, sa pratique décloisonnante et son énergie répondent assez justement à nos besoins.

Pour la partie dansée, nous aimerions également solliciter un.e intervenant.e extérieur.e. Notre choix n'est pas encore arrêté.

Peut-être le fait d'être dans le réseau Garage Résidence nous amènera aussi de nouvelles pistes ?

Emilie Esquerré

Dis, pourquoi t'as dit oui à Delphine ?

Je croise Delphine Lafon régulièrement derrière une barre de doublage. Nous partageons souvent des scènes de personnages pour des dessins animés et c'est un grand plaisir de jouer avec elle, qui au petit loup, qui à la poulette ! Nous nous sommes aussi croisées sur des stages ou dans des lieux de spectacles, elle comme actrice ou moi comme actrice et l'autre comme spectatrice.

Quand elle m'a fait cette proposition, j'étais dans un temps de remise en question, de transition artistique. C'était le moment : une nouvelle partenaire, un projet réellement empreint de culture occitane. J'ai dit banco !

C'est quoi pour toi la culture trad ?

Souvent, je me tiens juste au bord de cette culture, de temps en temps je m'y baigne mais toujours avec un pied hors de l'eau, ou une façon de nager légèrement à contre sens.

J'ai chanté pendant de nombreuses années dans des groupes qui revisitaient les standards traditionnels notamment Talabast pendant 5 ans (Christophe Célérrier, Thomas Fossaert, Laurent Labadie, Mélanie Célérrier..). Je travaille avec Laurent Labadie chanteur de l'humour et de l'audiovisuel occitan (et mon compagnon de vie)

Et enfin j'ai co-écrit et je joue dans « Je ne parle pas occitan en public » pièce qui raconte cette posture du dehors et dedans, de la légitimité à user de cette culture, de la frontière, du choix...je cultive dans mes créations la question de l'identité et de sa quête. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de racines ? »

Pourquoi la mamie de Delphine ?

J'aime parler de « moi », j'aime utiliser le réel, l'intime, parce que je crois que chacun a un soi à construire, un ego avec lequel vivre. Le mien est différent du tien. En proclamant mes doutes, mes différences, je laisse la possibilité à l'autre de ne pas être comme moi. Ma culture, ma mamie laisse place aux autres traditions, aux autres grands parents.

Pourquoi le jeune public ?

J'aime l'idée de donner cela à des enfants et de leur renvoyer la question : comment est ta mamie ? quelle chanson tu connais ? danses-tu ? et avec leur oui, leur non, leur histoire, on fabrique un monde, on accepte les vieux des autres et leur culture.

Et pis quoi d'autre ?

Le plaisir est ce que je souhaiterais partager. J'ai plaisir à jouer, chanter et danser avec Delphine avec qui je partage une culture et des émotions. Ce serait ma direction artistique sur ce projet : la joie qui fait commun.

Le spectacle

2 présences.

Une ancienne, une jeune...

Une dans ce monde, une dans l'autre ?

L'une parle, l'autre pas.

L'autre danse, l'une aimerait.

L'une et l'autre chantent.

Un mélange de langages

Échange gourmand pour se comprendre

S'entendre d'une rive à l'autre du ruisseau

D'un versant à l'autre de la montagne

Ou de la vie

Un duo joyeux pour tisser ce fil

Cultiver le déséquilibre qui fait plonger dans la danse !

La scénographie (vue d'ici & maintenant)

Elle tient en une caisse à outils, tantôt coffre au trésor, tantôt boîte à couture, pourquoi pas album de souvenirs en 3D. Il en sortira aussi bien de quoi bricoler un nouveau personnage qu'un instrument de musique bidouillé avec les moyens du bord.

Cette idée de départ évoluera forcément au fil de la création, mais nous souhaitons qu'elle reste épurée et tous terrains, afin de n'être pas un frein pour jouer dans des lieux variés, et pas forcément dédiés au spectacle.

L'écriture

Peut-être que les deux comédiennes iront passer quelques jours auprès de mamie Nanou en amont ou au cours de ces 4 temps de résidences afin d'entendre la mamie, de s'imprégner de son esprit, d'observer et comprendre son rapport au passé et à ses enfants et petits-enfants, le futur ?

L'écriture se fera ensuite lors des premiers temps de travail à la table mais aussi au plateau. Elle sera nourrie de contes issus du répertoire traditionnel, danses & chansons apprises au fil de stages (P.Boissières, P.Caumont, L.Cavalié, G.Lopez).

Propositions d'action de médiation & transmission à l'attention du Jeune Public 6-12 ans

Nous aimerions articuler nos interventions en milieu scolaire, ou périscolaire selon les lieux, en nous appuyant sur 3 types d'ateliers :

- familles de langues
- chant
- danse

Déroulé des Résidences :

NB : Besoins récurrents pour chaque semaine de résidence :

- un cachet de répétition ou 2 services de 4h / jour / personne sur la base de 2 artistes pour 5 journées de travail
- 1 voyage aller-retour en voiture depuis Montrem (24) sur base de 0,34€/km
- 1 voyage aller-retour en train depuis Pessac (33)
- hébergement pour 2 personnes 2 chambres séparées
 - prévoir du dimanche soir au vendredi soir inclus, à réajuster selon proximité du domicile
- repas pour 2 personnes / pas de régime alimentaire spécifique
 - prévoir du dimanche soir au vendredi soir, à réajuster
 - si cuisine sur place, possible d'être autonomes sur préparation légère &/ou réchauffage
- **NB** si c'est à nous de gérer ce point hébergement & repas, alors défraiement sur base de tarifs syndéac (actualisation en 2022) :
 - 19,40€ / repas / personne
 - 69,50€ / nuitée + petit déjeuner / personne

1ère résidence (février – mars 2023)

- Écriture à partir de la matière : la vie de Mamie Nanou (grand-mère de Delphine)
- Lecture, consultation de documentation sur place pour compléter
- Constitution du répertoire, des histoires
- Choix des chansons

Besoins

- un espace lumineux, idéalement lumière naturelle
- une grande table // chaises
- un petit espace dégagé (2x2 m minimum) pour tester des façons de conter, pour l'écriture « au plateau »
- branchement électrique pour petit matériel (ordi, enceinte,...)
- accès internet
- point d'eau
- bouilloire,...
- Accès à de la documentation littéraire, sonore, humaine
- La proximité de bois, pour pouvoir aller marcher (ça peut aider à l'écriture) serait super

2ème résidence (avril-mai 2023)

- Écriture au plateau et travail du chant et des danses
- 2 journées de travail des chants avec Marie Anne Mazeau
- Sortie publique / étape de travail en fin de semaine

Besoins

- un espace « commun » qui puisse être un espace scénique (du type de la salle du gîte de Bacourey à Bernos Beaulac, par exemple)
- table // chaises
- branchement électrique pour petit matériel (ordi, enceinte,...)
- accès internet
- point d'eau, bouilloire,...
- 1 cachet par journée de travail pour Marie Anne Mazeau
- son voyage aller-retour depuis Pessac (33) à voir si elle préfère voiture ou train, selon configuration
- hébergement également pour elle : une chambre pour 2-3 nuits

3ème résidence (juin-juillet 2023)

- Travail de la scénographie et écriture plateau
- Regard extérieur (2jours)
- Création
- Intervention chanteuse

Besoins

- Salle équipée
- 1 technicien.ne
- 1 cachet par journée de travail avec chaque intervenant.e extérieur.e
- son voyage aller-retour depuis le domicile à voir si voiture ou train, selon configuration
- hébergement également pour : une chambre pour 2-3 nuits

4ème résidence (septembre-octobre 2023)

- Travail de plateau, jeu, chant & danses
- Regard extérieur (2jours)
- Restitution publique en fin de semaine, pourquoi pas dans une école

De l'importance de l'appel à projet station d'essence

Outre le soutien financier, nécessaire pour prendre le temps de la création, ce dispositif pourra répondre à plusieurs de nos besoins, selon les lieux de résidence & les personnes disponibles sur place :

- aide à la structuration administrative d'une compagnie. Numéros d'objet & d'entrepreneur du spectacle, déclarations diverses, bulletins de paie, logiciels,...
- ressources sonores ou textes, documentation, archives
- regard extérieur, aide à la scénographie et à la création d'accessoire
- élaboration d'un plan de feux & d'une fiche technique, pour les cas où le spectacle sera accueilli en salle équipée
- participer aux ateliers hebdomadaires de danse, chant trad ou conversation, s'il y en a sur la semaine de résidence

Budget

Ce projet étant induit par l'appel de Garage Résidence, nous ne disposons pas d'un budget pré-existant.

Outre l'hébergement, les repas et déplacements, nos besoins portent essentiellement sur les salaires lors des 4 semaines (5 jours : lundi-vendredi) de résidence, sur la base d'1 cachet de répétition, ou bien 4 services de 4h / jour.

Salaire net	120,00 € / personne / jour
soit un coût global employeur	240,00 € / personne / jour

soit un coût global pour une semaine de travail à 2	2 400,00 €
---	------------

Comme prévu dans le dispositif, nous ferons appel à plusieurs personnes, pour de l'accompagnement artistique la création.

4 semaines avec 2 comédiennes	9 600,00 €
-------------------------------	------------

8 journées d'intervenant.e.s extérieur.e.s (chant, danse, regard ext)	1 920,00 €
---	------------

Achat de matériel (accessoires, costumes, instruments,...)	500,00 €
--	----------

Total	1 2020,00 €
--------------	--------------------

Le soutien du Garage Résidence nous assurera une assise solide que nous pourrons valoriser auprès d'autres partenaires & rechercher ainsi des temps de travail complémentaires, notamment des résidences d'écriture et des sessions de travail spécifiques pour la danse et le chant.