

L'EMBARCADÈRE

Spectacle jeune public de la Compagnie Ouïe/Dire

Un spectacle de Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin & Joël Thépault.

Création Lumière : Cédric Cambon

Administration : Betty Fischer

Relation Publique : Léonie Ouzeau

COMPAGNIE OÛË/DIRE, JEAN-LÉON PALLANDRE & MARC PICHELIN

Nous nous sommes rencontrés en 1991, au Centre de Création Musicale d'Albi. Un désir commun a très tôt rapproché nos pratiques : réaliser et faire vivre des images sonores. Cette passion ne nous a pas lâchés.

Créer l'empreinte d'un événement audible avec des microphones est pour nous un geste musical : nous sommes musiciens. Et inventer les manières de remettre en jeu, de partager en société les phonographies ainsi réalisées est aussi un geste artistique qui engage une certaine idée de la Culture : nous sommes des artistes engagés dans le monde. Précisément, nous pourrions dire que notre métier d'artistes consiste à explorer des agencements possibles entre ces deux gestes : d'une part écouter le monde, composer des images sonores qui sont l'empreinte de notre écoute, et d'autre part mettre en jeu, faire vivre en société ces images composées.

Nous avons créé la Compagnie Oûë/Dire dès 1992 comme le laboratoire où défricher ce métier-là. Notre action est l'édition phonographique, le concert, la performance, l'installation sonore, la rencontre pédagogique, le spectacle vivant... La Compagnie est aujourd'hui installée à Périgueux, en Dordogne.

Betty Fischer et Léonie Ouzeau accompagnent le projet sur le plan de l'administration et de l'action culturelle. Très actifs, nous menons chaque année plusieurs projets de création, le plus souvent en résidence, et offrons au public de très nombreuses occasions de découvrir nos réalisations, sous la forme de spectacles, concerts, rencontres, performances, ou éditions.

L'écoute est donc au cœur de notre projet. Et particulièrement l'écoute du réel, du paysage sonore, l'écoute au quotidien. Le support historique de notre démarche a été la conception de Cartes Postales Sonores : objets phonographiques originaux édités en relation étroite à des lieux, des territoires, des sujets donnés. Berger d'Aubrac, Retraite, Bruits de couloirs, New-York City, Montagne Noire, Montreuil-sous-bois, sont quelques-uns de la soixantaine de titres édités à ce jour.

Parallèlement à ce travail éditorial, le spectacle vivant est devenu pour nous un support essentiel de relation aux auditeurs. Plusieurs créations pour le jeune public ont notamment connu ces dernières années une très belle audience. Le spectacle Fougère, pour les tout-petits, a été joué, dans les lieux de vie de la petite enfance, plus de 500 fois depuis sa création. Poids Plumes, un spectacle récent intégrant une scénographie de Joël Thépault, toute de bambou et d'objets-oiseaux sculptés, a donné sa 140ème représentation en décembre 2019 à l'Agora d'Evry, après une longue tournée en Scènes Nationales, Théâtres, Centres Culturels, Festivals... Quelle que soit la forme de nos réalisations, ce que nous recherchons, c'est la stimulation d'une écoute fine, délicate, étonnée, qui ouvre à l'expérience poétique. Notre attention se porte sur l'émotion, le sens, la musicalité, la résonance poétique de ce que nous entendons. Et nos projets se bâtissent en relation à d'autres expressions sensibles, comme la lumière, la sculpture, le dessin, la photographie, l'action scénique ou la danse. Ainsi l'écoute s'enrichit et se nuance par les interactions qui se tissent entre tous les sens.

Nous composons des phonographies, des images sonores de notre monde quotidien, puis nous créons des situations qui mettent en scène, qui mettent en jeu ces phonographies dans un agencement poétique, sensible, esthétique. Il s'agit d'un travail original de création à entendre, pour la scène, le concert, l'installation ou la performance.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE VIS-À-VIS DU JEUNE PUBLIC

Les projets de création artistique de la Cie Ouïe/Dire sont contextuels, au sens où ils prennent leur source et leur sens dans une attention particulière à des personnes, des lieux, des territoires particuliers. C'est un quartier, un hôpital, un village,

une voie ferrée, une agglomération... L'école et les lieux de vie de la petite enfance (crèches et haltes garderies) ont été le théâtre de nombreuses actions de la Cie. Nous sommes souvent intervenus également dans des actions de formation adressées à des enseignants, des puéricultrices, des travailleurs sociaux. Nourris de ces expériences, nous avons créé plusieurs spectacles pour le jeune public. Nous les avons réalisés dans la claire intention d'inviter les enfants à des expériences qui stimulent le plaisir de l'écoute et donnent le goût de l'invention. Liberté dans le geste scénique, adaptabilité et réactivité face au comportement des enfants, imaginaire déployé, qualité optimum de la matière sensible (le son, la lumière, les objets), voilà à quoi nous sommes très attentifs.

Notre spectacle Fougère, pour la toute petite enfance, offre à l'oreille le frôlement discret du vent, des feuillages, des bruits de branches. Émergent les chants d'insectes et d'animaux familiers. Jeu d'images, surprise des objets frottés, nous sommes sur un simple tapis de fougères, au niveau des enfants.

Pour Poids-Plumes (création 2016), la rencontre

avec le plasticien Joël Thépault permet d'offrir une vaste structure de bambou abritant de drôles d'oiseaux sculptés auxquels nous donnons vie, mouvement, musique. C'est un monde sonore aérien, de chants, de souffles, d'envols, joué dans un ensemble de haut-parleurs, qui communique aux enfants le désir ou l'illusion de prendre l'air.

Aujourd'hui, avec L'Embarcadère, nous souhaitons orienter notre nouvelle création jeune public vers la fluidité, les courbes, le végétal ; vers l'inattendu, les bifurcations, les méandres ; et aussi vers l'humain, le village, l'habitat... Nous allons cette fois voyager au fil des constructions provisoires des bords du fleuve. Nous souhaitons que les enfants ressentent l'atmosphère particulière de ces lieux éphémères, abris de fortunes, et qu'ils deviennent curieux de la richesse, de la diversité, de l'inventivité, du foisonnement de vies que de telles constructions abritent et favorisent. L'oreille aux aguets, l'œil étonné.

Pour cela, nous nous appuyons sur les voyages que nous avons menés au Laos.

UN VOYAGE AU LAOS

La relation que nous entretenons avec ce pays est ancienne. Au cours des années 2006-2007, nous étions invités par l'Institut Français pour créer une œuvre musicale en collaboration avec le Conservatoire National de Musique et de Danse de Vientiane, capitale du pays. Dans les années qui suivirent, d'autres résidences ont été organisés par l'Institut, qui ont permis de prolonger l'observation de la ville, jusqu'à aboutir à l'édition du livre-CD Capitale : Vientiane, et à la création d'une exposition du même nom.

En octobre et novembre 2019, un nouveau voyage est organisé : nous quittons la capitale pour nous mettre à l'écoute de la vie des villages ruraux, sillonnant les pistes et suivant les méandres du Mékong vers le nord. Nous nous intéressons aux multiples activités qui font la vie ordinaire des habitant-e-s que nous rencontrons : moisson du riz, marchés, briqueterie, cuisine, tissage, pêche, papeterie... Nous observons longuement les gestes et les savoirs faire, nous enregistrons, collectons, filmons. Toutes ces traces, matérielles, sonores, visuelles, constituent la matière première du spectacle. L'espace que nous allons maintenant composer sera comme un miroir poétique et musical de l'expérience que nous avons vécue. Un voyage réinventé, pour une expérience sensitive.

IMAGES EXTRAITES DES PREMIÈRES RÉPÉTITIONS

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin :

Donner vie à un espace sonore qui stimule l'imaginaire, éveille l'émotion et soit source de plaisir musical, voilà notre métier. Par notre manière de faire vivre le son, tant naturel que mis en espace dans une configuration précise des haut-parleurs, nous savons plonger l'auditeur dans une sensation d'écoute qui le surprend, attise sa curiosité, et finalement le fait rêver. Nous agissons au plateau. Aux évocations phonographiques se mêlent et répondent des actions musicales jouées en direct, sur des instruments de lutherie créative conçus pour le projet. Nous engageons également la voix, parlée, chantée, chuchotée...

Joël Thépault : je conçois et construis en direct l'univers scénique. Artiste plasticien, sculpteur fargayou (comme j'aime me nommer), je trouve, ramasse, collecte, sculpte, détourne, assemble... Curieux de la nature sauvage comme des objets abandonnés de notre monde civilisé, j'agence mes trouvailles dans des constructions qui en appellent à l'insolite, à l'enfance, entre rêve et réalité, fantaisie et dérision, secouant la poussière du temps.

Cédric Cambon : Éclairagiste pour le théâtre mais aussi pour des expositions, des sites de festival, des concerts, je collabore avec Ouïe/Dire depuis 2016 (avec les spectacles Poids Plumes, L'Hameçon et Vagabondage). Mon travail va ici explorer un jeu d'ombres mouvantes et colorées, la lumière variant selon un mouvement très souple pour faire voyager le spectateur-auditeur dans les évocations fluctuantes du voyage.

OUIË/DIRE, COMPAGNIE D'ART SONORE

Depuis sa fondation en 1994, la Compagnie Ouïe/Dire développe un travail important et original de création à entendre. Par ses concerts, ses projets en résidence, son travail éditorial, cette compagnie développe une pratique ouverte de l'Art Sonore, travail de création artistique adressé à l'écoute pouvant faire appel à des moyens variés. Il s'agit, au travers de projets très divers, de promouvoir la qualité d'une expérience concrète de l'écoute, riche et inventive, abordée dans sa généralité, sa complexité, et sa profondeur. Il est fréquent que les projets se bâtissent en lien à d'autres modes d'expression (notamment la photographie), tant il est vrai qu'entendre est une expérience qu'il est fort intéressant d'explorer en relation à d'autres perceptions.

Investissant avant tout l'écoute du monde réel, par la pratique de la "phonographie" (l'équivalent sonore de la photographie) Ouïe/Dire propose comme support privilégié de sa démarche la réalisation de Cartes Postales Sonores, objets phonographiques originaux cristallisant la mise en œuvre de projets de création en lien étroit à des territoires, des sites, ou des sujets donnés. Pour autant, la Compagnie Ouïe/Dire travaille, explore, développe également d'autres processus de création liés à l'écoute. La prise en compte attentive des divers contextes de réalisation des projets induit, pour chaque nouvelle aventure, pour chaque nouvelle commande, le mode, la forme, et le contenu de création qui semblent les plus pertinents. C'est pourquoi chacun des projets est si différent des autres. A titre d'exemple : la réalisation d'une exposition photo-phonographique et la création d'un court métrage en 2003 à Colomiers (Haute-Garonne), la conception d'un concert performance à Mhère (Morvan) en 2002, l'écriture d'un spectacle multimédia en 2007 à Neuvic (Dordogne), l'édition d'une carte postale sonore à Atlanta (USA) en 2003, la proposition d'un spectacle musical en tournée (Les Klebs, quintet d'improvisation), une édition DVD en 2006 à Albi (Tarn), l'édition d'un coffret photo-phonographique à Izmit (Turquie) en 2002, une création radiophonique à Paris (France Culture, 2000 et 2007), la création d'un concert-rencontre intimiste pour la petite enfance.

Enfin, la Compagnie Ouïe/Dire est très attentive à la dimension sociale, culturelle, et pédagogique des projets qu'elle met en œuvre. L'écoute est un geste intime qui engage la personne dans sa relation à ce qui l'entoure. Un moment d'écoute partagée est aussi un geste social qui tient une place toute particulière dans la vie d'une communauté. Pour Ouïe/Dire, la prise en compte de ces questions est inséparable de l'investigation artistique. C'est pourquoi la Compagnie se montre tout aussi inventive sur les modes de relation aux auditeurs qu'elle met en œuvre, que sur la composition des œuvres elles-mêmes. Concerts de proximités, veillées haut-parlantes, installations sonores, cinéma pour l'oreille, expositions, rencontres « jeune public », concerts lectures, sont ainsi, à titre d'exemples, autant de propositions que la Compagnie met en œuvre, pour favoriser l'engagement d'une écoute authentique, concernée.

Le travail éditorial de Ouïe/Dire consiste avant tout à rendre disponibles les œuvres produites par la Compagnie, et s'attache également à la valorisation et à la diffusion d'œuvres existantes, quand celles-ci témoignent d'une démarche artistique voisine. Les objets édités par Ouïe/Dire sont des objets de création, à la forme et au contenu, élaborés à chaque fois en lien étroit à un projet particulier:

Pour l'ensemble de ses travaux de création et de diffusion, la Compagnie Ouïe/Dire est soutenue par le Conseil Départemental de la Dordogne, le Conseil Régional d'Aquitaine et la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

QUELQUES RÉALISATIONS

ÉDITIONS

D'habitude d'Isabelle Kraiser et Marc Pichelin

Capitale : Vientiane de Kristof Guez, Marc Pichelin, Troub's

Du matin de Anne-Cécile Paredes et Marc Pichelin

Montagne noire de Michel Doneda, Marc Pichelin, Lê Quan Ninh et Laurent Sassi

Les klebs de Xavier Charles, David Chiesa, Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin et Laurent Sassi

Atlanta de Xavier Charles, Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Le phare des Roches Douvres de Yann Paranthoën

Vacance de Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Berger d'Aubrac de Jean-Léon Pallandre et Laurent Sassi

Nuit de Marc Pichelin

Retraite de Marc Pichelin et Laurent Sassi

L'effraie de Yann Paranthoën

Paris de Xavier Charles et Jean-Léon Pallandre

Bords de Mhère de Isabelle Duthoit, Kristof Guez et Marc Pichelin

L'estofinade de Kristof Guez et Marc Pichelin

Cochonnailles de Kristof Guez et Marc Pichelin

Montreuil-sous-bois de Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Izmit, épïcentre de Kristof Guez et Marc Pichelin

Pour moi le ciel de Kristof Guez, Gérard Marty, Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Ici on travaille encore d'Isabelle Kraiser et Marc Pichelin

SPECTACLES

Le jardin sauvage / Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Les klebs / Xavier Charles, David Chiesa, Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin et Laurent Sassi

Fougère / Jean-Léon Pallandre et Marc Pichelin

Trilogie gastronome / Kristof Guez et Marc Pichelin

Poids-Plume / Jean-Léon Pallandre, Marc Pichelin, Joël Thépault et Cédric Cambon

Les bruits de couloir / Frédéric Le Junter, Kristof Guez et Marc Pichelin

CONTACTS

Compagnie Ouïe/Dire
3, rue de Varsovie
24000 Périgueux

Tél : 05 53 07 09 48

Mobil : 06 72 85 48 44

Mail : contact@ouiedire.com

Web : www.ouiedire.com

