

Dossier de co-production
Recherche de résidences de création

Lecture-concert

à partir du roman *Châteaux de la Colère* d'Alessandro BARICCO

Traduction de Françoise BRUN

Cie ppcmART

Musicien compositeur Émeric PRIOLON / Lecteurs Jérôme SAUVION et Amandine CHANCEL

« Elle voulait savoir combien c'était grand. - Suffisamment pour s'y perdre. - Et c'est beau ? - Si on arrive à retrouver son chemin pour rentrer, oui... très beau. »

Alessandro BARICCO

Note d'intention

Réseau de récits entremêlés contés par plusieurs narrateurs, partition à dire, voyage de l'imagination, voyage de la mémoire ou exploration de l'Homme.

Après une première création d'après le roman *Châteaux de la Colère* d'Alessandro BARICCO, intitulée *Transatlantique Atlas*, je veux poursuivre l'exploration de ce texte à travers une autre forme théâtrale.

Transatlantique Atlas n'est ni une adaptation, ni une véritable réécriture, puisque je n'ai fait qu'ajuster les récits d'Alessandro BARICCO selon mon prisme de vue, mon univers, selon la lecture que j'ai faite alors de ce roman afin qu'il devienne mon propre récit.

Dans un monde d'objets peuplés de personnages imaginaires, *Transatlantique Atlas* met en scène le fragile équilibre entre le rêve et la folie. Je suis contente d'avoir mené jusqu'au bout ce travail qui continue de trouver son sens au fur et à mesure des représentations.

Aujourd'hui, forte de cette première création, je reviens au texte d'origine du roman *Châteaux de la Colère*, à sa matière brute. J'ai la sensation d'avoir encore besoin de me confronter à cette matière. Elle n'a pas encore livré tous ses secrets. J'ai encore des choses à en dire, à dire avec elle. Je n'ai pas fini de l'explorer, de la conter, de la partager...

A la énième relecture de ce texte, plusieurs raisons me poussent à choisir la forme d'une lecture-concert. Je veux être au coeur même de la structure littéraire du *Châteaux de la Colère*. Je veux explorer profondément ses sonorités et ses rythmes. Et je veux aller au bout de mon interrogation sur la mise en scène du rêve et de la folie, ces thèmes qui me questionnent tous les jours.

Je m'interroge sur notre rapport à la réalité, sur la vérité de chacun au milieu du monde, et, comme tous (sans doute ?), sur notre place dans celui-ci.

Où est cette vérité de nous-même ?

Peut-être est-elle une vérité mouvante et diverse, mais peut-être est-elle aussi dans la nécessité de se dire, de faire sens en se racontant...

Se raconter ?

Raconter notre rapport au monde.

Le théâtre me semble être le lieu où peut éclore cette narration, et je tente d'en explorer les différentes formes.

Châteaux de la Colère s'articule comme une succession d'histoires croisées finissant par s'imbriquer les unes dans les autres. Ces histoires sont toutes nourries par un univers visuel et sonore fort.

Dans la pièce *Transatlantique Atlas*, c'est le musicien-compositeur, Quentin DELAPLACE, qui a pris en charge la création de l'univers acoustique. Le son, émis uniquement par une radio-transistor, est devenu le troisième rôle de la pièce. Il est devenu le hublot par lequel on entrevoit la mer, les amarres réelles ou rêvées des deux personnages, Jun et le Capitaine. Cet environnement sonore sert de support aux histoires qui se jouent entre les deux personnages de cette pièce.

Notre adaptation de *Châteaux de la colère* porte sur l'histoire d'une femme, Jun, qui embarque à bord du *Transatlantique Atlas*. Par ce geste, elle met le cap vers un ailleurs fait de rêveries et d'espoirs afin de se sauver. Le Capitaine, c'est une amie qui le lui a fait rencontrer, il dit que de l'autre côté de l'océan tout est différent... Jun, assise dans la cabine du Capitaine, écoute des émissions radiophoniques sur son transistor de poche et tient son journal de bord. Elle s'imagine un monde fait de gens ordinaires et extraordinaires, de voyages incessants, de sons et de musiques, de vitesse, de vertige et de verre. C'est ainsi que le public embarque dans les fabulations de Jun. Le temps du voyage, afin d'échapper à un quotidien devenu moche, Jun s'évade...

Cette lecture-concert du roman *Châteaux de la Colère* sera une mise en sons du texte d'Alessandro BARICCO pensée sous forme de bulles sonores où les objets font du bruit, les bruits sont musique, les sons deviennent décors et les voix, partitions rythmiques et mélodiques.

Trois voix pour narrer cette histoire, celles de deux comédiens et d'un musicien.

Rythmiquement, ce texte s'articule comme une partition sonore. Je travaille à la fois sur le sens littéral des mots et sur leur sonorité mélodique. Ces deux dimensions me permettent de pénétrer dans l'univers raconté. Les sons ont leurs propres résonances et significations. Car cette matière doit être aussi un jeu pour le comédien dans l'exaltation à dire les sons. L'articulation des sons participe à raconter l'histoire, elle donne une rythmique. À force d'écouter la sonorité du texte, d'observer comment les mots agissent physiquement sur la langue et la bouche, on fait apparaître tel ou tel état émotionnel. L'énergie du texte provient de la combinaison du sens et des sons qu'il provoque.

Les deux comédiens liront au micro sonorisé.

Le musicien interviendra comme compositeur, et, à partir de montages, de traitements sonores, de boucles et de repiquages des voix des comédiens, construira un univers tantôt réel, tantôt surréaliste. Je veux ici traiter la scénographie de manière acoustique, à partir de sons, de mots et d'objets sonores avec lesquels les comédiens joueront pour évoquer le voyage, l'amour, la mort, le sexe, la musique. Ou peut-être tout simplement la vie. La création sonore deviendra une seconde partition au service de la lecture. Elle amènera doucement l'auditoire à se perdre dans les histoires impossibles d'Alessandro BARICCO.

La mise en sons se met au service de la narration, elle vient suggérer la folie et le rêve, elle dépasse le cadre de la scène et participe à une mise en espace de cette histoire.

Amandine CHANCEL

Pour des précisions sur l'univers théâtral développé dans *Transatlantique Atlas*, vous pouvez lire le dossier du spectacle téléchargeable à cette adresse : http://www.ppcmart.fr/PDF/Transatlantique_Atlas_com.pdf

Le roman et son auteur

Résumé du roman *Châteaux de la Colère*

Vers le milieu du XIXe siècle, dans la petite ville imaginaire de Quinnipak, vit toute une communauté rassemblée autour de la très belle Jun Reihl, dont toute la ville admire les lèvres, et de son mari monsieur Reihl, directeur de la fabrique de verre. A Quinnipak, chacun a son désir, sa « folie » secrète. Pekish, l'extravagant inventeur de l'humanophone; un orchestre où chacun ne chante qu'une seule note, toujours la même; Pehnt, son jeune assistant, enfant trouvé toujours vêtu d'une veste immense et informe; la Veuve Abegg, veuve d'un mari qu'elle n'a jamais épousé; Hector Horeau, l'architecte français qui rêve de grandioses constructions transparentes; et Elisabeth, la locomotive à vapeur...

Alessandro BARICCO

Né à Turin en 1958, Alessandro BARICCO a étudié la philosophie et la musique. Après avoir été chroniqueur à *La Stampa* et à *La Repubblica*, il fut animateur d'émissions littéraires pour la télévision. Ses romans sont guidés par son amour de la littérature et de la musique. En 1995, avec *Châteaux de la colère*, il obtient le prix Médicis étranger. La sensibilité musicale de BARICCO transparaît dans *Novecento pianiste*, roman rythmé par les notes s'échappant du piano du personnage éponyme. Il a travaillé avec Gabriele VACIS et le Teatro Settimo de Turin pour la mise en scène de *Novecento*. Il publie des romans (dont *Océan mer*, *Soie*, *City*, *Sans Sang*, *Cette Histoire-là*, traduit en français par Françoise BRUN), des scénarios comme *La Partition espagnole*, rédigée en 1987, un recueil d'articles écrits pour le quotidien *La Stampa* et des essais sur la musique (*L'Âme de Hegel et les Vaches du Wisconsin*, *Constellations : Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno*). En 1996, il termine l'écriture de *Davila Roa*, un texte théâtral pour le metteur en scène Luca RANCONI. Parallèlement à son activité d'auteur, il enseigne à la Scuola Holden, une école centrée sur les techniques de la narration, qu'il a fondée avec quelques amis en 1994.

L'équipe

Amandine CHANCEL

Comédienne, elle obtient un Diplôme d'étude théâtrale en 2009 au conservatoire de Villeurbanne, serveuse-cuisinière, diplômée en gestion et administration culturelle, elle travaille avec le collectif *ppcmART*, le collectif *Gueules D'Amour Production*, la *Cie La Chienne Hurlante*, la *Cie des Chapechuteurs*. Tantôt comédienne, metteur en scène, ou initiatrice de projet, c'est à travers diverses expériences et rencontres dans le spectacle vivant, qu'elle cherche à faire un théâtre qui réunit sans concessions et invite à se mettre à table, qui tisse des histoires et des liens, et enfin qui questionne et stimule.

Émeric PRIOLON

Pianiste de formation, il fait ses études en musicologie, en audiovisuel, puis en musique actuelle au CNR de Lyon. Il suit la section MAO au CRAP de Lyon et obtient un diplôme de composition électroacoustique à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. Dans le cadre de cet enseignement, il participe également à différents ateliers, projets et partenariats sur les relations entre la danse et la musique, l'improvisation, le rapport à l'image, la création par la synthèse et l'environnement numérique.

Son travail de création se base sur l'utilisation de la MAO, dans une démarche de composition sonore et musicale et dans un jeu de manipulation en live. Il perçoit ses créations comme le moyen d'expression d'une sensibilité propre mais également comme un amplificateur de l'imaginaire au service d'un projet. Il compose à partir d'univers mêlant bruitages, éléments électroacoustiques, expérimentaux, bruitistes mais aussi des formes plus référentielles, figuratives, mélodiques ou rythmiques.

Jérôme SAUVION

Issu du Conservatoire d'art dramatique de Lyon, il se définit lui-même comme un touche-à-tout du théâtre. Ce n'est pas par indécision, mais par pure envie qu'il se livre indifféremment à la mise en scène, au jeu, au décor et à l'écriture. Son parcours éclectique l'a amené à travailler avec divers metteurs en scène et à multiplier les expériences où se mélangent les arts, musique, graphisme, pur jeu théâtral, toujours dans le souci du fond et de la forme. Il fonde *La Face Nord Cie* en 2003 et se donne ainsi l'outil indispensable pour donner vie à ses propres projets.

La compagnie

ppcmART est un collectif interdisciplinaire où comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, danseurs, graphistes, musiciens, scénographes... se croisent avec comme point commun une envie de rencontres artistiques et humaines, ainsi qu'une volonté de mélange des arts vivants avec sens et qualité. Des spectacles oscillant entre danse et théâtre (*6 Doors*), théâtre et musique électronique (*Bulle de Son*), jazz et théâtre (*Jazz dans le Ravin*), mime et théâtre (*Comme un Gant*), spectacle jeune public et tout public (*Émile le et Angèle, Correspondance*), théâtre d'objets et contes fantasmés (*Transatlantique Atlas*) ont été créés dans le cadre du collectif.

Contact

Amandine CHANCEL / info@ppcmart.fr / 06 07 52 59 48