Elle-Même

RÉCIT FANTASTIQUE
PAR LA Cie DU TUTTI ISÉOP

Elle-Même

RÉCIT FANTASTIQUE
PAR LA Cie TUTTI ISÉOP

La fiction aborde le thème de la mort par l'œil naïf du conte.

Un enfant sans mère est adopté par la mort,
la mort elle-même adopte un enfant et l'aime.

Elle l'a laissé courir librement dans sa maison, jeter des jouets au visage des spectres, grandir auprès de sages disparus depuis des siècles et puis elle l'a laissé partir librement.

Nous le suivrons adulte, sur Terre, là où la légende enlève son costume
et apparaît telle qu'elle est.

Clef de voûte du vivant, la mort est la mère des histoires,
comme elle est la mère de la douleur et du pouvoir, de la violence et du plaisir.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Thierry Marc *écriture* **Thérèse Bosc** *récitante* **Laurent Grappe** *échantillonneur*
Bastien Pelenc *violons* **Greg Cosenza** *ingénieur du son, spatialisation*

CE QU'ILS EN DISENT...

Elle-même, c'est d'abord le texte de Thierry Marc. D'une vieille légende bretonne, sorte de canevas, il délivre un récit épique en laissant libre court à un imaginaire fantastique et exubérant. C'est un beau texte, très « visuel », dès les premiers mots, le spectateur est transporté, captivé, envoûté… La musique de Laurent Grappe est dans la même énergie. Elle suit le récit, souligne les mots, raconte les paysages. Bastien Pelenc et Laurent Grappe réussissent à donner écho à l'histoire de façon très subtile mais avec une violence contenue. Et il y a Thérèse Bosc. Elle a la force, elle a le mystère. Elle a le regard, elle a la voix. Elle est à la fois l'enfant, elle est Elle-même, la mort qui veut l'enfant, elle est les gens qui passent... À elle seule elle est tout ! J'ai vu ce spectacle deux fois... je le reverrai une troisième fois là, tout de suite ! Isabelle Bouesnard - Espace Culturel La Pléiade – Commentry

SCÉNOGRAPHIE

La comédienne et les musiciens sont sur deux tréteaux qui se font face, séparés par une distance d'environ 6 mètres, le public assis de part et d'autre de la ligne qui sépare ces deux tréteaux est au centre de la diffusion sonore.
Ainsi la récitante et les deux explorateurs sonores s'accordent, raisonnent de proue à proue, se font l'écho d'un récit épopée d'une puissance évocatrice rare, sorte de road-movie insolite échoué quelque part entre théâtre de tréteaux, musique électroacoustique et rumeur de ville mystérieuse.

RENCONTRE : THIERRY MARC

La collaboration avec Thierry Marc vient d'une volonté de rencontre avec une écriture actuelle, vivante ; nous lui avons proposé ce conte breton, de tradition orale, c'est-à-dire une trame. Il se l'est approprié en y insufflant une dimension poétique et philosophique, et a modelé toute la dramaturgie à sa guise.

DÉMARCHE DU TUTTI ISÉOP

Qui a peur du mot poésie, et pourquoi la rejetons-nous de façon si viscérale ? Peut-être de tièdes souvenirs d'école, une image simpliste du poème bucolique, verbeux et languissant, la méconnaissance des auteurs.
Notre vie est bousculée, troublée, happée par des émotions de toute nature, douces et terrifiantes, des états d'âme, que les poètes ont de tout temps mis en mots, dans un mouvement musical élaboré et sensible.
Si le mot poésie fait peur, appelons-la donc iséop. Faisons-lui peau neuve, balançons-la partout ! Le flux nerveux de notre recherche est la découverte des univers propres à chaque auteur dont nous investissons le sens par nos créations musicales.
Il ne s'agit pas de faire de l'illustration, mais de faire respirer le texte, lui servir de résonateur, de conducteur en empruntant différents chemins musicaux : composition, improvisation, matières sonores.
Notre approche de l'écriture poétique est purement instinctive. Les mots ont leur vérité, leurs mystères, leurs excès, leurs folies.
Nous nous efforçons de les porter, avec bienveillance, simplement, tel que nous sommes, les pieds dans la glaise, la tête dans les étoiles.
La formation du Tutti Iséop rend un hommage musical aux comptines d'enfant, aux secrets de l'adolescent volés sur un coin de bureau, aux lettres d'amour qui n'en finissent pas de faire couler l'encre, au temps des cerises, à l'urgence créatrice des slameurs, aux rêves fous d'Icare...

PARCOURS DU TUTTI ISÉOP

LE VENT MAJEUR - mise en musique des poèmes de Louis Aragon - 2000

LES MO DU MÔMO - mise en musique des poèmes d'Antonin Artaud - 2003

L'ENFANT, LE DIABLE & SES COCHONS – récit auvergnat de tradition orale revisité par Thierry Marc - 2005

ELLE-MÊME – récit breton de tradition orale revisité par Thierry Marc

Thérèse Bosc

Comédienne et saxophoniste depuis les années 80, son parcours théâtral est jalonné par le travail engagé de Bruno Boussagol et de Brut de Béton Production (*City Blues, No made Kabaret, Baise-moi, En attendant Godot, La diagonale de Tchernobyl...*), de la compagnie Kumulus (*Itinéraire sans fond, Le cri, Rencontres de boites*) et Générik Vapeur (*Théâtre d'une rue*). Musicalement formée à l'Aimra, c'est avec ses saxophones qu'elle participe aux spectacles musicaux du *Grotorkèstre* et des *Enlundimanchés* dirigés par Étienne Roche, avec la compagnie de danse Traction Avant (*C'est pas vrai qu'on dort la nuit* et *Fou Follet*). Différents projets du Grand Chahut Collectif : *Marquis Tsaw, Tsalorlaari, « Mazette, la belle chahute ! », Grand Chahut Ensemble, Rôdeuse*.
Elle est également maître d'œuvre du projet Tutti Iséop, poésies et récits mis en musique : *Le vent majeur*, L. Aragon ; *Les Mo du Môm*o, A. Artaud ; *Elle-Même* et *L'enfant*, *le diable et ses cochons*, Thierry Marc.

Thierry Marc

Né en 1963 à Clermont-Ferrand. Vit et travaille en Auvergne dans le Puy de Dôme.

« Ces dernières années j'ai travaillé essentiellement avec des artistes implantés dans ma région, en participant comme écrivain, récitant ou acteur à quelques expériences artistiques :
– avec Michel Gerardin (Cie La traverse), nous poursuivons nos promenades dansées, nos escapades filmées... bref, une longue conversation entre un plasticien chorégraphe et un poète.
– avec Bruno Boussagol, une dernière aventure sur une friche du festival de rue d'Aurillac, où nous avons tenté (Brut de Béton, Grand Chahut Collectif et bien d'autres plasticiens, musiciens, acteurs...) de conjurer le sortilège de silence enrobant le sarcophage de Tchernobyl.
– avec la compagnie Tutti Iséop et avec Thérèse Bosc en particulier qui m'a confié quelques récits du patrimoine que j'ai pu réécrire à ma guise.
– avec Sylvain Chauffour, avec qui j'ai éclairé à la lampe de poche les textes d'écrivains morts et vivants qui évoquaient le rêve d'Icare. »

On peut trouver quelques traces de ces collaborations dans :
– le recueil *À corps perdu*, Brut de Béton édition
– les vidéos de Michel Gerardin, édition la Traverse
– les spectacles de la compagnie Tutti Iséop *Elle-Même* et *L'enfant, le diable et ses cochons*.

Laurent Grappe

Son travail sur la poésie du son enregistré l'a conduit à composer un certain nombre de pièces électroacoustiques pour lesquelles il crée systématiquement un dispositif spécifique permettant une « mise en scène » du son, que ce soit en direct ou enregistré en amont : *Le luxe de la réflexion* (musique concrète et poésie en arabe), *Appartenances* (commande d'état 2000 à partir de témoignages de réfugiés), *Les Ecrivains Publics Sonores* (courriers sonores adressés), *Braille*. Chacune de ces propositions faisant intervenir comédiens, musiciens, plasticiens, voir le public même. Laurent Grappe participe à de nombreuses propositions d'installation sonore (*Récits d'engagement*, commande d'état 2011) de danse (Cie F. Bendongué, Cie Zelid). Il fait partie des orchestres *P.I.B* et *Gunkanjima* (projet franco/japonnais initié par le guitariste/compositeur Gilles Laval) en temps qu'artiste sonore au sampler.

Bastien Pelenc

Après un cursus en Conservatoire et école de musique (1990-2000) Bastien obtient son D.E.M après trois années d'études dans la formation professionnelle Pro Musica (Le Thor, 2005). Violoniste de formation, il croise différents champs artistiques et multiplie les rencontres. Il collabore sur des projets de musiques électroacoustiques (*Phosphene*, *La couleur des papillons*), mais aussi de groupes comme *Baskatine* (folklore imaginaire), *Sans arête* (groupe composé de personnes handicapées et non handicapées), ou *Formitagspuk* (ciné-concert). Adepte du détournement d'instrument ou d'objet, Bastien développe une recherche sur l'utilisation de « trucs » sonores à base de jouets, vieux synthétiseurs, claviers à soufflets, disques vyniles, chant, bandes sonores, divers violons préparés et recoltés au gré de voyages et tournées. Ainsi, depuis trois ans, il joue et façonne son solo de violon acoustique, crée *ALGECOW* (duo « circus pop » avec Thomas Barrière), joue dans plusieurs performances en milieu urbain (avec Olivier Germain Noureux et Tristan Favre), est invité pour des concerts de musiques improvisées (rencontre avec des musiciens improvisateurs à Buenos Aires). Il participe également au spectacle de clown So solo avec Sky de Sela, Adèll Nodé-Langlois, Joël Colas, Alexandre Demay et Andrès Tapia Fernandez. Bastien a composé et joué (pendant 4 ans) en live la musique de *Volchok*, dernière création du Cirque Trottola (avec Bonaventure Gacon, Titoune, Mads Rosenbeck, Thomas Barrière).

Cosenza Grégory

Né à Marseille en 1977, musicien, compositeur et technicien du son, formé en technique du son et MAO à l'Adcomean à Marseille, Pro Musica (musiques actuelles) au Thor et médaillé du CNR de Marseille en musique électroacoustique. Après avoir joué dans plusieurs formations rock, il co-fonde le collectif multidisciplinaire Phosphene (musique, vidéo, danse, intéraction et multidiffusion) et enregistre 2 albums issus des spectacles *A call* et *L'essentiel est invisible*. Le second est enregistré au studio La Buissonne avec en invités : Bastien Pelenc, Louis Sclavis, Ottilie... En parallèle il compose pour des courts-métrages, compagnies, auteurs, et diffuse ses compositions électroacoustiques en multidiffusion (de 8 à 50 hauts parleurs).

Elle-Même RÉCIT FANTASTIQUE PAR LA Cie DU TUTTI ISÉOP

Récit épopée d'une puissance évocatrice rare, sorte de road-movie insolite, échoué quelque part entre théâtre de tréteaux, musique électroacoustique et rumeurs de villes mystérieuses.

THÉRÈSE BOSC *récitante* **LAURENT GRAPPE** *échantillonneur* **BASTIEN PELENC** *violons*

peinture : Jean-Pierre Duhamel / photos : Michel Wiart / maquette : Yannis Frier

COMPAGNIE DU TUTTI ISÉOP
route de Combemare 26150 Laval d'Aix - France / 06 84 21 54 03 / tuttiseop@gmail.com
http://tutti.iseop.free.fr