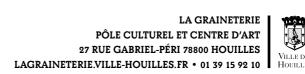

ENVOL
FESTIVAL RUMEURS URBAINES
1ER OCTOBRE 2021

SOMMAIRE

LE SPECTACLE	4
L'ÉQUIPE	6
EXTRAITS DE PRESSE	8
PAROLES D'AUTEUR	9
REPÈRES	10
PISTES PÉDAGOGIQUES	14
BIBLIOGRAPHIE	17

CONTE ILLUSTRÉ

ENVOL

Par Marc Buléon et Odile Kayser Cie Mots & Couleurs

Une voix, des aquarelles et un piano s'allient pour raconter le dépassement de soi et la chance d'être libre.

Sur scène, un écran vide où projeter son imaginaire. Au tout début, des taches de couleur d'où jaillissent des images : un vieux sculpteur, une jeune Inuite. La dessinatrice y pose un caillou, un morceau de bois flotté et voilà un oiseau, la banquise...

Teaser du spectacle

ACTIONS!

Séance scolaire

endredi 1er octobre, 1 h 30

Lieu : salle Cassin

Public : classes de CE1/CE2

Durée: 50 min

Séance tout public

samedi 2 octobre, 17 h **Lieu**: salle Cassin
entrée par La Graineterie
27 rue Gabriel-Péri

Public: tout public dès 6 ans

Durée : 50 min
Tarifs : 7€ / 5€
Le P'tit mix

Pass 3 spectacles : 18€ / 12€ **Réservation** : 01 39 15 92 10

pole.culturel@villehouilles.fr ou en ligne.

Équipe artistique

Conte et musique : Marc Buléon

Autrice et dessin en direct projeté sur écran : Odile Kayser

Regard extérieur : Louise Buléon Kayser

L'ÉQUIPE

MARC BULÉON

Conteur

Marc Buléon, conteur et formateur Marc Buléon a plus d'une vie dans sa vie ! Après avoir été ébéniste, créateur de décors animés, professeur de piano, musicien dans des bars et pour le «Grand ensemble de tubas des Pays de la Loire», écrivain d'oeuvres théâtrales et musicales, cet artiste aux multiples talents a rencontré le conte. C'était il y a près de quinze ans et le conte ne l'a plus quitté depuis! Il a d'abord exploré les récits de la mythologique grecque et des Mille et une nuits, puis il s'est penché sur les récits africains. Egalement formateur à l'art du conte pour adultes et enfants, il anime notamment, depuis plusieurs années, un atelier de la parole avec des adultes autistes et psychotiques. De cette expérience est né un spectacle, entre conte et réalisme, sur ce handicap si peu connu du grand public. Il a également travaillé avec de jeunes adultes malvoyants polyhandicapés et auprès de jeunes en difficultés. Marc Buléon est directeur artistique du festival de contes.

Page Facebook de Marc Buléon

ODILE KAYSER

Artiste plasticienne

Plasticienne, peintre, sculpteur, Odile Kayser peint, grave, monotype, maroufle, mache le papier, pigmente, sculpte, travaille pour l'éditeur «Mots & couleur» et fabrique des expositions actives et itinérantes.

Site de l'artiste

CIE MOTS ET COULEURS

Création de l'association Mots & Couleurs en 1989.

Après avoir travaillé dans l'évènementiel : grands Carnavals de Créteil, Baleine-expo de 13m de long, et plusieurs structures du même type, Mots & Couleurs a trouvé sa voie en participant au Salon du Livre de Jeunesse de Créteil.

Depuis elle n'a cessé de créer autour des mots, que ce soit ceux des livres de la littérature jeunesse ou adulte et ceux de l'oralité:

Nous concevons et fabriquons des expositions ludiques et tactiles qui permettent de mettre les histoires en scène.

Pour impliquer les visiteurs de la tête aux pieds, nous faisons appel à leur curiosité et à leurs sens : ils peuvent manipuler, sentir, écouter et être ainsi les acteurs de leur découverte.

Les mots toujours... Ceux des contes, mythes, épopées, récits de vies, toutes ces paroles qui nourrissent l'imaginaire et qui émeuvent, font rire ou réfléchir.

Certains de ces spectacles sont proposés avec les expositions.

Site de la Cie

RUMEURS URBAINES

Imaginé par la c^{ie} Le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs Urbaines est une fabrique du conte et des arts du récit.

De l'oralité à la rumeur, de Nanterre à Cergy en passant par Colombes, dans les médiathèques et les théâtres, sur les scènes de musiques actuelles ou dans l'espace urbain, le festival Rumeurs Urbaines accompagne les créations et les artistes, en mettant en synergie des lieux.

Site du Festival Rumeurs Urbaines

Partenaires et soutiens de Rumeurs Urbaines : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, le Ministère de la Culture et de la Communication, Commissariat général à l'égalité des territoires, Direction départementale de la Cohésion Sociale, Région Ile-de-France, la Ville de Colombes, l'ADAMI et la Fondation SNCF.

EXTRAITS DE PRESSE

PAROLES D'AUTEUR

« Le conteur Marc Buléon et la plasticienne Odile Kayser se sont associés et ont accouché d'un spectacle où chacun pourra effectuer son propre niveau de lecture. Une fillette Inuit partie à la recherche de son père sur la banquise et des oiseaux sculptés qui prennent vie servent de prétexte à une interrogation poétique sur les notions de liberté et de plaisir, ou encore le passage d'un âge de la vie à un autre.

Ouest-France, mai 2017

« Lors de son spectacle La géométrie des silences », Marc Buléon a rencontré Christian Jeannot, cheville ouvrière de Contes et rencontres à Avignon l'an dernier. La belle rencontre a fructifié et l'artiste animera trois soirées ainsi qu'un stage pour cette nouvelle édition. Depuis 10 ans, Marc Buléon mène un travail autour de la parole avec des amis autistes qu'il a rencontrés lors d'un festival de conte à Nantes. Ancien ébéniste converti dans l'art du conte, l'artiste est intarissable sur la question de l'autisme. Les échanges fructueux avec ceux qu'il appelle ses compagnons par fidélité à la notion pluriséculaire de compagnonnage a débouché sur la production de spectacles. »

La Tribune, Céline Gonin, 2013

« Pas de doute, en ce dimanche, les petits et grands ont apprécié la drôlerie et la légèreté des contes proposés par Marc Buléon, un artiste de talent qui se produit régulièrement dans toute la France mais également à l'étranger. Comment devient-on conteur? Un parcours de vie qui s'ouvre un jour vers une passion et l'idée de transmettre par la parole, des histoires que Marc Buléon se racontait alors dans son atelier d'ébéniste: « Le geste créatif de l'atelier ne me suffisait plus. J'ai creusé le conte. Je me suis formé et aujourd'hui il occupe tout mon temps. Le conte reste ouvert. On ne donne pas la clé mais on permet de s'interroger sur le sens de l'histoire », a-t-il expliqué.

Le public francien a eu l'occasion de s'interroger à l'écoute des histoires inscrites au programme; le moufle, la princesse au petit pois... et même de répondre à plusieurs énigmes. Le titre du spectacle « le panier du pêcheur sent toujours le poisson » était lui aussi une énigme à solutionner. La grandmère de Marc Buléon y est pour quelque chose quand elle disait : « Tu es responsable de chaque mot qui sort de ta bouche ». De sorte que : « Quand tu ouvres le panier (du pêcheur) c'est l'intérieur de toi qui parle... »

La Nouvelle république, sept. 2014

« Je raconte pour rattraper le temps égaré de mon enfance, ce temps où les histoires n'avaient pas cours. Elles n'avaient ni la place ni le temps de s'insérer dans le quotidien.

Survivre, surnager. Silence... A-t-on déjà vu un homme qui se noie dire ou écouter une histoire? Cela n'arrive que dans les contes! Il a fallu du temps, le temps de l'âge adulte, le temps d'une vie d'ébéniste pour reconnaître ma voix dans la quiétude de mon atelier et apprivoiser ce que souhaitait dire cette voix, le temps d'une autre vie de musique pour oser enfin chanter. Ces libertés-là, dire et chanter, une fois acquises, ont pris le pas sur tout. Raconter, dire, être entendu. Partager le doute et le questionnement face à la vie, dire la part de féminité qui se cache sous l'épaisse carcasse de l'homme, rire aussi parce que le rire est le plus court chemin pour rejoindre l'autre. L'Autre... être avec lui, lui tendre la main, l'emmener dans mes voyages et accepter un jour de partir avec lui. Lâcher. Tout. Ne rien prouver. Ouvrir plutôt.

Avant ma mort, devenir roc inébranlable, parole droite et ferme pour raconter l'homme au sein de l'univers.

Avant ma mort, être une fois feuille de peu-

plier au vent d'une fin d'été, bruissement de poésie et de tendresse. Avoir cette sensibilité-là pour dire l'intime et la beauté de chacun.

Si dans mon métier de conteur je parviens un jour à réunir ces deux états, alors oui, j'aurai la sensation d'avoir atteint quelque chose. Mais je me connais! J'aurai déjà, en ligne de mire, un point plus avancé. "Seule la mort se contente de peu!" »

Marc Buléon

Interview de Marc Buléon, par ici la sortie

REPÈRES

LES ARTS DU RÉCIT

Le récit

Le récit est la forme ancestrale de transmission des savoirs entre les hommes

L'art du récit est un art premier dans sa capacité à nourrir d'autres expressions artistiques comme le théâtre, la danse, le cinéma, les arts visuels... Du point de vue de la création artistique, il existe trois types d'œuvres narratives : « Les œuvres qui racontent leur propre histoire », « les œuvres qui racontent l'histoire des artistes », « les œuvres qui inventent des histoires ». On pourrait distinguer deux grandes catégories d'œuvres usant du récit : celles qui témoignent de la réalité et celles qui convoquent des données fictionnelles.

Le conte

Le conte est un récit court (en prose ou en vers), un récit de faits qui pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Le conte est généralement destiné à distraire, à instruire en amusant. Le mérite principal du conte consiste en la variété et la vérité des peintures, la finesse

de la plaisanterie, la vivacité et la convenance du style, le contraste piquant des événements

Dans le conte, on n'observe ni unité de temps, ni unité d'action, ni unité de lieu. Le conte ouvre à l'imagination une vaste et libre carrière. Là, rien ne gêne l'auteur, qui peut prendre et déposer à son gré la baguette des fées, l'anneau des enchanteurs, et, s'élançant du monde idéal vers le monde réel, passer tour à tour du palais des rois à la chaumière du pauvre. Tout lui est permis pourvu qu'il amuse, (...)

Aperçu historique

À l'origine oral, le conte passe de la tradition populaire à la tradition littéraire. On a pu reconnaître des structures semblables entre les différents contes de l'Europe et de l'Inde. Ainsi, le conte schématise ses personnages, multiplie les péripéties initiatiques, sème sur le chemin du héros des obstacles, arme parfois les protagonistes de pouvoirs surnaturels. La finalité du conte est essentiellement morale ou philoso-phique. À l'issue du conte, le monde perturbé reprend un visage quotidien.

Les types de contes

Il existe plusieurs types de contes :

- le conte de fées, qui fleurit au XVII° siècle sous les plumes de Mme D'Aulnoy et Charles Perrault. Il présente, dans un cadre rêvé, des personnages en petit nombre facilement identifiables en « bons » et en « méchants », un propos éducatif ;
- le conte philosophique, que Voltaire a pratiqué dans Zadig, Micromégas, etc... Il présente des situations voisines du réel, des personnages quasi familiers; il est le porteparole des conceptions philosophiques de son auteur, l'exemple imagé de ses thèses;
- le conte fantastique, voisin du conte de fées, en faveur auprès des romantiques (Nodier, Grimm, Hoffman) puis des écrivains de la fin du XIXe siècle (Maupassant, Mérimée. Il s'alimente d'une équivoque entre le réel et l'irréel, guettant la faille du quotidien;
- le conte noir (et aussi le conte d'horreur) utilise la forme du conte tout en cultivant l'illusion du réalisme, et en s'inspirant des thématiques proches du cinéma de genre;
- le conte étiologique est un récit qui explique un phénomène de la vie ordinaire (pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ?) en le rapportant à une origine mythique ou fictive. C'est un type de récit très fréquent dans la tradition orale, mais beaucoup d'écrivains se sont saisis du genre (Ovide, Kipling, etc.);

- le conte plaisant ou facétieux qui veut amuser le lecteur ;
- le conte satirique veut l'amuser, mais aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose. Le conte satirique vise à ridiculiser l'adversaire du héros.

De nos jours, si les écrivains produisent encore des contes, ils se sont peu à peu tournés vers la science-fiction

Les caractéristiques d'un conte

Un conte commence généralement par une formule d'ouverture (« Il était une fois » - « Il y a bien longtemps » - « En ce temps-là » - « Au temps où toutes les choses parlaient »). Le conte se termine par une formule de clôture (« et il vécurent désormais heureux avec leurs enfants pour ne plus se séparer » - « Et il épousa la princesse et ils vécurent fort longtemps dans un bonheur parfait » - « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ».)

Le conte a une fin heureuse : les héros rentrent chez eux après avoir éliminé les forces du mal, les amoureux se marient finalement, les enfants perdus se jettent au cou de leurs parents, les pauvres s'enrichissent, le bon est récompensé...

Le conte implique l'évolution d'un personnage à travers une succession d'états différents provoquée par les transformations de ces états à travers diverses phases de la narration.

Les éléments constants, permanents dans le conte sont les fonctions des per-sonnages qui constituent les parties fondamentales du conte et dont le nombre est limité. La fonction est l'action d'un personnage définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue.

La mise en narration, dans un conte, comprend le plus souvent :

- le cadre spatio-temporel (le lieu où se déroule l'histoire);
- les personnages (le personnage principal et les personnages secondaires);
- le cas (la situation du personnage principal).

Le changement des fonctions s'effectue à partir des étapes successives suivantes :

- Méfait initial : le héros est défavorisé à cause d'une action nuisible qui se produit contre lui.
- Départ du héros : apparition du danger et confrontation aux épreuves.
- Acquisition d'un auxiliaire magique qui lui fournit de l'aide.
- Combat victorieux (rarement échec et défaite).
- Retour triomphal.

Dans un conte, les personnages ont rarement un nom ; ils sont plutôt désignés par un surnom caractérisant un trait physique (le Petit Poucet, Barbe bleue), un accessoire (Cendrillon) ou un vêtement (Peau d'âne, Le petit chaperon rouge, Le chat botté). Parfois, ils sont désignés par leur fonction sociale (le roi, la princesse, la reine, le prince, le

marquis, le pêcheur...) ou bien par leur situation familiale (la veuve, l'orphelin...)

<u>Réf.</u>: Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. Souvent ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s'enrichissent progressivement. Il existe souvent plusieurs versions d'une même histoire. Le conteur est donc une personne essentielle, il captive son auditoire et le transporte dans un monde imaginaire par la poésie et l'humour.

Source : « Dossier pédagogique édité par le Pole Jeune public - Scène conventionnée »

PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant et après le spectacle

Travailler autour de la thématique du récit et du conte

Les différentes formes langagières utilisées dans les contes, légendes et récits mythologiques ainsi que les images mentales ou métaphoriques qu'ils véhiculent représentent deux thématiques de travail intéressantes avec les élèves.

Lire un conte en classe :

- Mettre en mots et en images les premières impressions
- Choisir un personnage principal et le décrire, sa relation aux autres personnages...
- Définir le lieu, les objets, les émotions...
- Repérer les techniques d'illustration qui définissent l'atmosphère du récit. Analyser le choix des couleurs, les traits des personnages, les décors utilisés...
- Lister les contes connus par les élèves et réviser les contes classiques.
- Réécrire un conte existant, en changeant de point de vue : raconter l'histoire du point de vue d'un autre personnage.

Travailler autour des thématiques du spectacle

L'apprentissage de la vie, apprendre à voler de ses propres ailes, le dépassement de soi, la liberté...

Travailler autour de la matière et des arts plastiques et visuels

- Aborder différentes techniques plastiques : peinture, encre, collage, assemblage, volume, frottage, dessin, superposition....
- Sensibilisation à l'histoire de l'art, aux différents types d'œuvres : sculpture, peinture, installation, photographie, vidéo..., au style : figuratif, abstrait, conceptuel..., au genre : paysage, portrait, nu, nature morte, reportage, décors, ..., à la représentation : que donne à voir la production : matière, matériaux, forme, couleur, composition, lumière, point de vue, mise en scène dans l'espace ...
- Évoquer le rapport entre le spectacle vivant et les arts visuels : qu'est-ce que les images apportent au récit ? Quel est l'intérêt de mélanger le conte et les images ? Par quel procédé...

14

BIBLIOGRAPHIE

Légende

[WEB] lien clicable

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari et Puig Rosado - Edition Folio Junior - 2007

Mille ans de contes Livre 1 Album de Teagan White, Christian Guibbaud, Emile Jadoul, Virginie Guérin, Fabrice Turrier – Editions Milan - 2014

365 contes pour tous les âges Album de Muriel Bloch (Auteur), Mireille Vautier (Illustrations) - Editions Giboulées - 1995

Les contes de fées et l'art de la subversion : Etude de la civilisation des moeurs à travers un genre classique : la littérature pour la jeunesse de Jack Zipes et François Ruy-Vidal – Editions Payot - 2007

Série : Paco et la musique africaine, Paco et le jazz, Paco et l'orchestre... de Magali Le Huche - Edition Gallimard [WEB] <u>L'art du récit en France</u>. État des lieux, problématique

[WEB] <u>La Maison du Conte (Chevilly-La-</u> Rue)

[WEB] « Le Conte. Définition du genre littéraire par L'espacefrançais.com »

[WEB] Autour du conte

[WEB] <u>Bibliographie</u>

CONTACT

Emmanuel Mallet

Chargé des relations publics scolaires du Pôle culturel

01 39 15 92 16 ou 92 10 emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

LA GRAINETERIE

Pôle culturel et centre d'art de la Ville de Houilles

27 rue Gabriel-Péri 78800 Houilles 01 39 15 92 10 pole.culturel@ville-houilles.fr lagraineterie.ville-houilles.fr Coordonnées postales : Mairie de Houilles -Pôle Culturel 16 rue Gambetta, CS 80330 78800 Houilles