

P O U

P O U L E

C H A N T L Y R

I Q U E A N I M É

J U S T I N E C U R A T O L O

M A R I O N A U V I N

É L I S A B E L L A N G E R

P R O D U C T I O N @ A I E A I E A I E . F R

+ 3 3 (0) 6 8 7 6 9 2 8 2 1 / W W W . A I E A I E A I E . F R

POUPOULE

conception, chant, dessin en direct : Justine Curatolo

piano et chef de chant : Elisa Bellanger

dessins et animation : Marion Auvin

régie lumière et vidéo : Valério Maggi

construction décors : Gwendal Ollivier

assistant à la mise en scène : Achille Grimaud

« Surtout n'analysez pas ma musique, aimez-là. » Francis Poulenc

Poupoule était le surnom que Jean Cocteau donnait à son ami le musicien Francis Poulenc. Dans ce concert lyrique piano-voix, accompagné des malicieuses images animées de Marion Auvin, nous découvrons ou redécouvrons les mélodies de Poulenc, les poèmes de Maurice Carême, de Laurence De Beylié, de Louis Aragon ou encore de Jean Cocteau... Sur scène, Justine Curatolo et Éliisa Bellanger nous donnent à voir et à entendre ce rapport spontané, affectif et émotionnel de Francis Poulenc à la musique et à la poésie.

Production : collectif AÏE AÏE AÏE

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

Coproductions et résidences : Lillico, scène conventionnée Arts Enfance Jeunesse, Rennes (35) ; Festival Prom'nons nous (56) ; Le Grain de Sel, Séné (56) ; Médiathèque de Saint-Grégoire (35) ; MJC de Pacé (35) ; Le Forum de Nivillac (56). Cette création a été réalisée avec l'aide à la résidence mutualisée de Rennes Métropole et l'aide au spectacle vivant musical de la SPEDIDAM.

Spectacle musical créé en octobre 2019 dans le cadre du Festival Marmaille, Rennes.

Tout Public dès 7 ans / Séances scolaires à partir du CE1 / 45 mn

Contacts :

AIE AIE AIE – 3 rue de Lorraine – 35000 Rennes – www.aieaieaie.fr

artistique : Justine Curatolo, justinecuratolo@aieaieaie.fr / T. 06 62 69 24 82

production/diffusion : Charlotte Blin, charlotteblin@aieaieaie.fr / T. 06 87 69 28 21

POUPOULE

NOTE D'INTENTION

Chanteuse mezzo-soprano, initialement choriste dans diverses maisons d'opéras, puis soliste dans plusieurs ensembles musicaux, je développe des projets artistiques personnels depuis 2008.

J'interprète la musique vocale d'un large répertoire, de la musique baroque aux compositeurs contemporains, que je mets en scène dans des dispositifs scénographiques singuliers très visuels et techniquement légers, ce qui me permet de chanter cette musique dans des contextes très variés et de privilégier ainsi le croisement des arts et des publics.

Après avoir mis en scène plusieurs répertoires de chant lyrique, ce projet *Poupoule* est parti d'une envie d'explorer plus précisément la relation entre l'image et le son. Dans ce projet, il s'agissait de créer des dessins animé en écho aux poèmes musicaux de Francis Poulenc. Ces dessins ont été réalisés avec Marion Auvin, qui a également assuré leur montage en film d'animation. La projection des images et leur mises en espace sur la scène ont été développées avec Sébastien Sidaner.

CHANT LYRIQUE ET JEUNE PUBLIC

La voix lyrique étonne, bouleverse ou fait rire. Elle est un instrument puissant qui se passe de micro. Elle peut produire à la fois impression de force ou de violence mais aussi de grande douceur. Même avant la maîtrise des mots, l'enfant perçoit cela, car le chant lyrique est un art dont l'une des caractéristiques est de pouvoir faire vibrer, au propre comme au figuré, et être ressenti directement dans sa chair. Il n'y a pas besoin de connaissance préalable et d'une culture spécifique pour commencer à l'apprécier ou tout simplement le découvrir.

Je suis également très touchée par la réaction des adultes qui les accompagnent, et surtout par la possibilité de partage entre les différentes générations.

C'est dans cette dynamique que j'ai imaginé ce projet autour des mélodies de Francis Poulenc. Ce spectacle musical, qui a aussi la particularité d'impliquer une grande part de dessin, me permet également d'imaginer des ateliers en parallèle du spectacle, pour prendre le temps de rencontrer les enfants et dialoguer avec eux.

POUPOULE

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Dans cette nouvelle mise en scène, j'ai souhaité associer dans un même mouvement les lignes et vibrations musicales avec le geste graphique. De là est née l'envie de projeter des lignes mouvantes, des dessins animés.

LES MUSICIENNES

En ce qui concerne la présence des interprètes sur la scène, je tiens à préserver ce plaisir de regarder des musiciennes au travail. Ainsi nous pouvons être amenées à nous déplacer, à agencer des éléments scéniques, dans une présence simple et directe avec le public.

Nous n'interpréterons pas de "personnages" ni pour incarner des protagonistes évoqués dans les poèmes, ni pour raconter une histoire dans l'histoire, venant commenter ce qui se donne à entendre à regarder. Je souhaite attirer l'attention auditive du public, la contemplation des dessins eux-mêmes et ce qui se joue dans la fragilité de l'instant.

LE DESSIN PROJETÉ

L'idée est de préserver un lien entre ce qui se passe sur l'écran et sur la scène. Ce ne sont pas des musiques d'ambiance juxtaposée à des formes animées, mais bien d'une interaction entre ces deux genres artistiques. Consciente du pouvoir de l'image, et de sa capacité immédiate à absorber l'attention - à fortiori chez les plus jeunes - il m'a semblé essentiel de chercher, dans le travail d'écriture scénique, le juste équilibre entre le visuel et l'écoute afin que l'oeil ne bouche pas l'oreille mais au contraire qu'ils puissent s'enrichir l'un l'autre.

C'est pourquoi je dessine également en public, seule ou en dialogue à d'autres images projetées. La projection inclue donc aussi du dessin en direct.

LA SCÉNOGRAPHIE

La scénographie ne comporte pas d'écran blanc ; d'autres surfaces de projections ont été imaginées avec le scénographe et vidéaste Sébastien Sidaner.

Au centre, le dispositif est composé d'éléments mobiliers pouvant servir de surface de projection et de petit matériel technique nécessaire à la réalisation et à la diffusion en direct de certains dessins : un piano droit transformé afin de pouvoir le déployer progressivement dans l'espace, une petite table, et, en fond de scène, un écran noir pendrilloné non perceptible en tant qu'écran.

L'ensemble est éveillé par l'animation des dessins.

F R A N C I S P O U L E N C

Francis Poulenc (1899-1963) est aujourd'hui considéré comme un des plus grands compositeurs français de la 1ère moitié du XXème siècle. Pianiste prodige, sa mère l'initia très tôt au piano avec Mozart, Chopin, Schubert, sans écarter « l'adorable mauvaise musique » des chansons de caf'conc' et romances à la mode de l'époque. Il côtoya le milieu intellectuel et littéraire parisien. Ses amis avaient pour nom Cocteau, Aragon, Apollinaire, Max Jacob mais aussi Germaine Linossier ou Louise de Vilmorin...

Amoureux des arts, des lettres et de la poésie, la composition de mélodies devint une part précieuse et conséquente de son oeuvre : il n'en composa pas moins de 150 entre 1918 et 1960, en pensant le genre de la *mélodie* comme un véritable duo entre la voix et le piano, au service d'un poème.

Mondain et populaire à la fois, Claude Rostand avait surnommé "moine et voyou" cette personnalité attachante et nostalgique. Sa musique, caractérisée par un grand sens de la mesure, joue des contrastes entre frivolité pétillante et dépouillement, truculence et gravité, flonflons de fête foraine et sacralité. Il véhicule ainsi l'ambivalence des sentiments humains, de la mélancolie à l'amertume en passant par l'ironie avec tendresse et humour.

Francis Poulenc s'était mis en tête d'apprendre à jouer du piano à son chien Mickey. Il aimait, chez lui, que tout soit admirablement en ordre. Il était très maladroit, mais faisait des bouquets car il adorait les fleurs.

POUPOULE

RÉPERTOIRE MUSICAL

« Surtout n'analysez pas ma musique, aimez-là. »

« J'ai eu soif d'une musique tout simplement humaine. »

Francis Poulenc

C'est ce rapport spontané, affectif et émotionnel de Francis Poulenc à la musique, à cette musique, que j'éprouve pleinement et que je souhaite partager avec le public. Un public dont on pense parfois à tort qu'il est trop éloigné (en âge, en culture) de cette esthétique pour pouvoir l'apprécier. Comme si, d'ailleurs, l'idée même de découverte était niée.

La phrase de Poulenc me conforte dans l'idée de croire à la possibilité de l'émotion sans le recours à un savoir présumé, du moment que la sincérité de l'exécution et de l'adresse au public est motrice.

J'aime la musique de Poulenc. J'aime l'écouter, j'aime l'interpréter et j'aime l'idée de pouvoir la faire aimer !

Dans ce projet *Poupoule*, le répertoire est constitué de mélodies de Francis Poulenc datant d'une période allant de 1920 à 1960.

Certaines ont été composées à destination des enfants, d'autres non, mais la musique et la poésie (Jean Cocteau, Maurice Carême, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon...) déployées dans ces dernières n'ont, à mon sens, pas de limites d'âge.... Le programme est complété par des pièces pour piano seul.

POUPOULE

LA POÉSIE

F.Poulenc et R. Linossier (circa 1920)

"Poupoule" et Jean Cocteau (circa 1950)

Les mélodies de Francis Poulenc, ce sont aussi et bien sûr des poèmes, toujours pré-existants à la composition. « C'est avec Apollinaire que je pense avoir trouvé mon véritable style mélodique » écrit-il, et ce pan de sa musique est née de cet amour gourmand de la poésie et de l'amitié pour ses amis poètes. L'équilibre entre mots et musique est d'une justesse précieuse et émouvante.

Le langage poétique est donc aussi important que la musique dans ce projet. Certains des textes des mélodies choisies ici (ceux de Jean Nohain dit Jaboune ou de Maurice Carême) s'adressent spécifiquement à des oreilles enfantines sans omettre un décalage humoristique propre à amuser celles des plus grands. Les autres n'ont pas d'adresse spécifique et me semblent à même de pouvoir toucher un auditoire de tous âges.

Je pense que la poésie est on ne peut plus appropriée à une accessibilité sans borne par la liberté d'interprétation qu'elle porte en elle. Je crois en la capacité des enfants de se saisir au vol des mots et de tisser du sens entre eux et de créer leur propre geste poétique.

« Sur de charmants poèmes de Maurice Carême, entre Francis Jammes et Max Jacob, j'ai composé sept très courtes mélodies pour Denise Duval ou, plus exactement, pour qu'elle les chante à son petit garçon âgé de six ans. Ces croquis, tour à tour mélancoliques et malicieux, sont sans prétention. Il faut les chanter avec tendresse. C'est la plus sûre façon de toucher le cœur des enfants. » Francis Poulenc

POUPOULE

LE DESSIN

Le dessin est ma pratique artistique initiale. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les mélodies de Francis Poulenc j'ai rapidement eu l'envie d'associer à cette musique un univers visuel principalement graphique.

Ce faisant, au fil de mes lectures j'ai découvert que Francis Poulenc était très sensible au dessin et à la peinture. Cocteau mais aussi Modigliani, Matisse, Picasso, Kisling, Vlaminck, ou encore Juan Gris faisaient partie de son quotidien pictural.

Poulenc se qualifie lui-même de "visuel" et agence les mélodies comme des tableaux dans une galerie en alternant d'équilibre et contrastes.

Pourvu d'un sorte d' "oeil absolu" (« Voyez-vous, le vert de la robe de ce personnage est exactement celui du soldat qui tient la lance dans le Mantega de San Zeno à Verone » écrit-t-il dans un courrier) il pouvait essayer de traduire certaines couleurs par certaines sonorités et utilisait fréquemment des termes tirés du champ lexical pictural pour parler de son art. « J'ai pensé que cela pourrait renouveler mes mélodies de peindre musicalement : Picasso, Chagall, Braque, Gris, Miro... (...) » écrit-il au sujet de son cycle Le travail du Peintre , ou encore : « Ces croquis, tour à tour mélancoliques et malicieux, sont sans prétention ».

Pour réaliser ce projet Poupoule, je souhaitais revenir à ma pratique du dessin avec une autre artiste, à la manière d'un quatre-mains. J'ai découvert le travail de la dessinatrice et animatrice Marion Auvin, et j'ai trouvé là le frémissement, la poésie, la délicatesse mais aussi le décalage dans l'interprétation d'une texte qui correspondait à mes attentes et aux sensations que peuvent me procurer la musique de Francis Poulenc.

LE DESSIN ANIMÉ

Marion étant également réalisatrice de dessins animés, c'est elle qui signe l'animation de nos images et dessins élaborés ensemble.

Nos deux traits se rencontrent à travers la recherche partagée d'une ligne simple et fluide. Il faut imaginer ici un dessin sobre esquissant les mouvements de lignes claires et d'aplats de couleurs.

Ma volonté n'est pas d'illustrer littéralement les morceaux interprétés au plateau, mais de proposer des projections graphiques, en écho à la musique et à la prosodie des textes afin de laisser la place à l'imaginaire et aux métamorphoses.

Les mélodies qui sont interprétées ont été créées par Francis Poulenc à différents moments de sa vie, marquant une temporalité qui s'étend sur quarante ans de composition. Nous traversons plusieurs couleurs musicales, qui sont une source d'inspiration pour la création des séquences graphiques. A partir d'un même désir de simplicité graphique, nous développons plusieurs univers plastiques allant de formes abstraites narratives à des séquences figuratives.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

JUSTINE CURATOLO

chanteuse mezzo-soprano/comédienne/metteur en scène

Mezzo-soprano, Justine débute a débuté son apprentissage vocal parallèlement à des études de philosophie. Au CNR de Rennes puis, entre la Bretagne et le Maroc avec Ilham Loulidi, chanteuse à la double culture orientale et occidentale. Elle s'est perfectionnée ensuite avec Béatrice Cramoix, professeur de chant spécialisée dans l'interprétation des musiques anciennes et baroques à l'E.N.M de St Brieuc. Elle obtient à l'unanimité le D.E.M de chant à l'issue de cet enseignement. Membre du Collectif AIE AIE AIE depuis 2008, elle met en scène des récitals et des spectacles qu'elle interprète, avec la volonté de privilégier la proximité avec le public et d'emmener l'art lyrique hors des murs des théâtres. Son intérêt pour le croisement des disciplines la conduit à concevoir des rôles tels : une diva de comptoir avec chansons à la carte (Morceaux de Choix), une berceuse en chaussons pour mini-récital sur édreon (La Berceuse), une chanteuse monomaniacque de la couleur bleue vocalisant pour le jeune public (Monsieur Bleu). Elle collabore en tant que chanteuse et comédienne avec d'autres structures (Choeurs de l'opéra de Rennes et Capitole de Toulouse) et compagnies (Bobine/Bob Théâtre, Compagnie à...) en alternant des expériences d'opéra, d'opérette, d'ensembles vocaux classiques et anciens. Son envie d'élargir son travail vocal et d'en découvrir de nouvelles facettes la pousse à se mettre dernièrement au service d'enregistrements sonores, notamment au sein du Collectif Micro-sillons. Elle a également écrit et publié aux éditions du Rouergue un ouvrage pour la jeunesse, « Princesse Charmante » et partage avec le Théâtre Lillico et la Chuchoterie à Rennes une constante réflexion autour de la création à destination de la petite enfance.

ÉLISA BELLANGER

Pianiste/chef de chant

Après de longues études de piano à Caen, Cologne et Paris, Élisabeth Bellanger obtient en 2007 le diplôme de formation supérieure mention très bien et le certificat d'aptitude d'accompagnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en classe de Direction de chant Direction de chant. Elle est actuellement accompagnatrice de chant au Conservatoire Régional de Rennes, au Pôle d'Enseignement Supérieur du Spectacle Vivant Bretagne-Pays de Loire, et pour la classe de diction lyrique allemande au CNSM de Paris.

En parallèle, elle se produit au sein de diverses formations dans le cadre de festivals de musique de chambre et de musique lyrique, et collabore régulièrement avec l'Orchestre de Bretagne, en tant que soliste, chambriste, ou pianiste d'Orchestre. Elle participe également à des projets de création musicale pour le théâtre contemporain (Katja Krüger, David Gauchard et Olivier Mellano) et le jazz (Christophe Dal Sasso sur l'album Ressac). Elle collabore avec Justine Curatolo depuis dix ans.

MARION AUVIN
dessinatrice/réalisatrice/animatrice

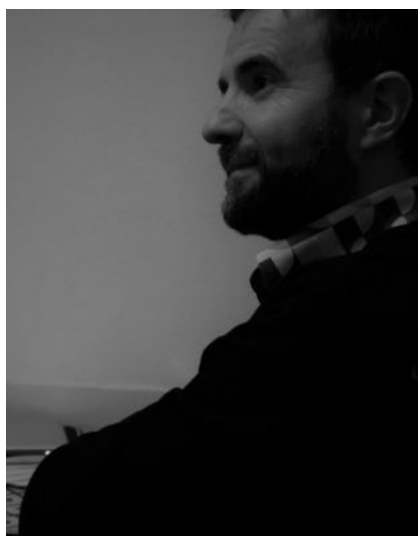
Marion apprend à dessiner à l'École Estienne, à regarder et analyser le cinéma en licence à la Sorbonne, et enfin, à animer et réaliser à l'EMCA à Angoulême. C'est là qu'elle réalise son premier court métrage *C'est au lavomatique que ça a commencé*. À sa sortie de l'EMCA, elle adapte le poème de Prévert *Je suis comme je suis* dans un court métrage de la collection "En sortant de l'école" saison 1, diffusée sur France Télévisions. *Without Sugar*, son troisième film, est diffusé sur France Télévisions en décembre 2015. Elle anime aussi pour différents réalisateurs et réalise des films de commande, clips ou sujets pour l'émission Karambolage d'Arte. Amoureuse du mouvement, de la gestuelle,

Marion est également animatrice 2D. Elle a réalisé en 2016 un film pédagogique diffusé à l'occasion de l'exposition "Corps en mouvement" à la Petite Galerie du Louvre. <https://marionauvin.wordpress.com>

SÉBASTIEN SIDANER
concepteur vidéo / scénographe

Depuis 2003 Sébastien travaille presque exclusivement sur l'espace de projection pour le spectacle vivant. Il réalise conjointement la scénographie, la lumière et la vidéo. Sa démarche est à l'antithèse de l'écran blanc sur un plateau. Son travail, entre art et technique, s'inscrit dans l'espace qu'il souhaite "peindre avec la lumière". Il conçoit et scénographie l'image, qu'il pense en complémentarité de l'éclairage scénique classique en inventant pour chaque création un concept ou un dispositif qui fasse sens et fonde l'ensemble de la représentation, au service du plateau, de la dramaturgie, de la mise en scène et des comédiens. Il a travaillé, entre autres, pour le Théâtre National de Poitiers; le Cube, centre d'art numérique; le Centre National de la Danse; Philippe Adrien au Théâtre de la Tempête; Jacques Gamblin ; l'Opéra de Nantes/Angers ; Le Volcan, Scène nationale du Havre et le Théâtre National de Toulouse... www.laszlo.tv

ACHILLE GRIMAUD
Assistant à la mise en scène

Conteur, Achille Grimaud arpente les planches de nombreux théâtres depuis une vingtaine d'année. Il est invité à participer aux événements autour des arts de la Parole en France et à l'étranger, et rejoint rapidement le premier rang d'une nouvelle génération de conteurs d'histoires. En 2006, il crée avec la complicité de Gaële Flao (Plasticienne), *Le Rire du roi*, puis *Numéro 1 Oblige*, qui mêlent le récit et le film d'animation. À partir de 2010, il multiplie les collaborations : avec Sergio Grondin et François Lavallée, il forme le *Cabaret de l'impossible*. Par la suite, il retrouve Carlos Mosai avec *Le Début des haricots*, puis il crée *Le Braz et autres Bretagnes* et *Sinon tapez dièse*. Depuis *Tête dans la toile* (2014), un spectacle qui revisite en musique et par le récit des chefs d'œuvre du cinéma d'animation, et la création de *Ligne de mire*

(2015), il affiche toujours plus clairement son goût du cinéma et cette orientation se confirme avec la création, en 2017, de *Western*.

ACTIONS CULTURELLES

En écho aux représentations du spectacle *Poupoule*, Justine Curatolo propose au public une découverte de la musique de Francis Poulenc associée à un moment d'expression graphique.

CONCERT À DESSINER

Cet atelier s'appuie sur un récital piano-voix pour partir à la découverte de la musique de Francis Poulenc associée à un moment d'expression graphique. Il permet de développer l'écoute musicale et la pratique du dessin à partir de 7 ans, en laissant libre cours à l'imagination de façon conviviale et sensible. L'atelier est fondé sur une écoute progressive. Le groupe découvre d'abord la partie piano du morceau, puis la voix et le texte viennent compléter la mélodie. En interaction avec les artistes, le public est invité à croquer sur le vif ce qu'il entend, développant librement ses impressions sur papier au gré des écoutes successives. A la fin du concert, les noms des morceaux ainsi que les auteurs des textes sont dévoilés.

L'atelier peut être imaginé sur le temps scolaire (à partir du CE1), ou hors temps scolaire (écoles de musique ou petits groupes Parents-Enfants, par exemple). Il se déroule sur le lieu d'accueil de la représentation.

Durée : 1h30 à 2h selon l'âge des participants.

ATELIER FOLIOSCOPES !

L'artiste invite les enfants à découvrir les bases du dessin d'animation en fabriquant leur propre flip-book. Le matériel d'arts plastiques est fourni par le collectif AÏE AÏE AÏE dans le cadre de l'intervention.

Durée : 2 heures.

Pour ces ateliers, informations détaillées sur demande.

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Justine Curatolo se tient à la disposition des médiateurs des structures culturelles afin de rencontrer les élèves en bord de scène à l'issue des représentations, et d'imaginer d'autres actions spécifiques en lien avec le spectacle.

LE COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

AÏE AÏE AÏE est un collectif d'artistes qui explore la mise en scène et ses écritures. Il réunit Julien Mellano, Charlotte Blin, Justine Curatolo et accompagne régulièrement d'autres artistes. Chaque artiste développe une démarche singulière et trouve dans le collectif un terrain de rencontres pour l'expérimentation et la création. Les artistes partagent une attention particulière pour la fabrication des images à travers le théâtre, le théâtre d'objets, les installations scénographiques, les écritures de plateau et les dispositifs en proximité avec le public. Partant d'une approche transversale de la création (théâtre, musique, arts visuels, cinéma, etc.), ils manifestent un goût prononcé pour le détournement d'objets et l'humour pince sans rire.

Depuis 2002, AÏE AÏE AÏE a ainsi produit une vingtaine de pièces largement diffusées en France et à l'international, dans une grande diversité de contextes à la rencontre de spectateurs adultes, adolescents et enfants.

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.

Plus d'infos sur l'actualité du collectif AÏE AÏE AÏE :
www.aieaieaie.fr

AïE

AïEAïE

COLLECTI

FD'ARTISTES

WWW.AIEAIEAIE.FR

PRODUCTION@AIEAIEAIE.FR

T.02.99.60.90.84 / 06.87.69.28.21