

L'EVASION DU PRISONNIER

21/07/2022

Médiations autour du spectacle

Ce projet de médiation s'est développé à la demande de Shirley Mantenach, conseillère pédagogique du bassin de Pompey. La séance conçue de spectacle et temps d'échange s'inscrit dans l'objectif pédagogique de développement des capacités d'interprétation des élèves de cycle 3. Il est proposé à la Communauté de Communes du Bassin de Pompey pour le premier semestre 2022.

L'évasion du prisonnier

MEDIATIONS AUTOUR DU SPECTACLE

GENESE DU PROJET

La compagnie PHILODART axe depuis 2015 une partie de ses créations autour du partage de grands textes patrimoniaux européens. La problématique est toujours la même : comment faire entendre ces univers antiques et médiévaux au public actuel ? L'adaptation écrite, mais surtout l'articulation des narrations orale, musicale, chantée, gestuelle... font l'objet d'explorations spécifiques à chaque projet. C'est l'exploration de la matière médiévale lorraine qui a permis de découvrir ce texte du 12e siècle, écrit en latin, et qui s'inscrit dans la genèse du roman de Renart : *Ecbasis cuiusdam captivi*. L'évasion d'un prisonnier raconte l'aventure d'un collégien de Toul qui se sent prisonnier de ses études dans la collégiale, comme un veau gardé dans une grange alors que le reste du troupeau est allé paître au dehors. L'auteur suit alors les tribulations de ce veau qui s'évade de sa grange et se perd dans la forêt. A la tombée de la nuit il se fait recueillir dans la tanière d'un loup qui semble bien décidé à le dévorer.

Ce récit cadre donne lieu à une compilation de fables animalières, dont certaines, comme pour le roman de Renart, datent d'Esopé. Le Conteur Guillaume LOUIS explore ce texte depuis 2020, en s'appuyant sur la traduction de Charles Munier (CNRS Editions, 1996). Le fort ancrage religieux de cette compilation, réalisée pour être interprétée durant les fêtes de Pâques, à la cour épiscopale de Trèves, a orienté le premier chantier d'adaptation du conteur : est-il possible d'alléger cette histoire de toutes ses références religieuses, sans la rendre incompréhensible. Or comme il s'agit d'une compilation de fables animalières, l'œuvre semble tenir encore debout, une fois dépeuplée de cet ancrage religieux. La fable est par essence morale, et elle a gardé sa fonction, et sa valeur. Le deuxième chantier a été d'adapter ce texte en narration avec musique, et avec des mots d'aujourd'hui. Le projet était de l'adresser au public familial et scolaire, qui a la culture de la fable plutôt bien transmise, mais qui ne connaîtra pas forcément la valeur symbolique de chaque personnage animalier abordé. Le travail d'adaptation s'est réalisé au contact d'enfants, à travers des ateliers périscolaires dans la CC des Côtes de Meuse et Woëvre (hiver et printemps 2021). Puis le spectacle a été adapté en musique sur l'été 2021 à l'occasion des manifestations organisées autour des 800 ans de la cathédrale de Toul.

CADRE D'INTERVENTION

Ces interventions en classe viennent ponctuer un projet autour de l'interprétation des textes. Ce projet est porté au sein de la CC du Basin de Pompey, sous la direction de Myriam Fremion, directrice Culture. Guillaume LOUIS interviendra seul, sur un temps de 1h30 par classe : 30 minutes de narration partageant l'œuvre, et 60 minutes d'animation d'échanges autour de l'interprétation symbolique des personnages.

MEDIATION PROPOSEE

L'intervention s'appuie sur la dynamique de participation des élèves, et sur un support visuel qui sera vidéo projeté et que les équipes enseignantes pourront retrouver sur genially. On y trouvera par exemple la liste des personnages abordés, et un fil conducteur de l'œuvre (suite des fables connectées). Nous aurons ainsi un premier niveau d'interprétation partagé, s'appuyant essentiellement sur la culture des élèves autour de la fable, sur leur sensibilité, et leur permettant de mobiliser les méthodes d'interprétation acquise grâce au projet.

Lorsque les premières pistes d'interprétation s'épuiseront, et que la classe pensera avoir cerné l'œuvre, sera évoqué le cadre religieux d'invention de cette œuvre, ce qui installera de nouveaux niveaux de lecture. L'ancrage historique de l'œuvre pourra également être évoqué : ce que les moines dénoncent et ce qu'ils célèbrent au 12e siècle, à travers leurs productions écrites, les hommages et les satyres cachés derrière certains animaux... Un second niveau d'interprétation s'élaborera alors petit à petit.

Un dernier niveau d'interprétation sera enfin ouvert : et si le renard, central dans l'œuvre et dans le Roman de Renart, était une fille ? Dans les fables Grecques et Latines, ce personnage est toujours féminin. Les moines du moyen âge avaient accès à ces fables qu'ils étudiaient et recopiaient. Or les compilations de cette période remplacent peu à peu la renarde par Goupil, puis par maître Renart. Nous explorerons les explications d'un tel changement de genre, et ce que la féminisation de ce personnage pourrait changer dans l'interprétation de l'œuvre.

L'ARTISTE

Il est entré dans le conte par la porte de la musique, à 23 ans, en accompagnant un compagnon de théâtre originaire du Gabon dans ses premiers spectacles. C'était en 2004 et Guillaume s'est rapidement pris de passion pour cette forme de narration libre où la parole improvisée suit, comme dans le jazz, une trame d'histoire définie, et où l'humour peut côtoyer la délicatesse. Durant dix années il a exploré de nombreux répertoires, pour aiguiser sa langue et la nourrir, au sein de la Compagnie Philodart qu'il a fondé et avec laquelle il s'est professionnalisé, en liant souvent les narrations orales à la musique, la danse et d'autres arts visuels.

A partir de 2015 il oriente ses explorations sur les récits sources de l'Europe Occidentale, avec un attrait particulier pour les 12e et 13e siècles. Cet axe l'a amené à compiler de nombreux programmes piochant dans les récits anciens de culture grecque, latine, celte et germanique. Ses plongées dans l'antiquité et le moyen âge n'ont aucune ambition identitaire. Il y trouve des motifs puissants, des thèmes vibrants, et surtout des célébrations et des lamentations qui lui semblent faire échos à des problématiques encore très actuelles.

Il a fréquenté durant trois années l'atelier Fahrenheit 451 de Bruno de la Salle (CLIO, Vendôme) pour s'initier à ces modes de narration anciens et alimenter ses registres d'orateur avec des formes écrites et métrisées. Ses spectacles lient constamment le récit oral à la musique, dans la façon d'épouser un rythme, dans l'harmonisation de la voix avec l'instrument choisi, ou dans des formes chantées, dans une recherche permanente qui a construit la singularité de cet artiste dans le milieu du conte.

Contact : contact@guillaumelouis.fr – 06 03 17 00 97

PRESENTATION Cie PHILODART

La compagnie PHILODART émerge en 2003 d'une rencontre entre un conteur gabonais, un musicien et une danseuse. Il y a dès le départ, dans leur recherche artistique la volonté de trouver une forme de spectacle vivant pouvant toucher un large public. En suivant la colonne vertébrale d'un conte, le pari est de pouvoir tisser un entrelacs de mots, de sons et de gestes qui emmène chaque spectateur dans un univers riche et délicat, nourrissant son imaginaire, ses émotions, son sourire et son appétit poétique. En 2004, cette pratique amateur se structure autour d'une association portant le même nom.

Guillaume LOUIS en est le premier président. Et lorsque la pratique se professionnalise en 2006, il en devient le directeur artistique. L'activité de la compagnie se développe ainsi jusqu'en 2013 au sein de cette association. Les créations se diversifient, des compagnonnages se développent avec d'autres conteurs et conteuses. La recherche autour de spectacles pluri-artistiques se poursuit avec de nouvelles rencontres : nouveaux musiciens, chorale amateur, chorégraphes, écrivain performer, chanteuse, illustratrice... Ces spectacles côtoient d'autres tentatives plus intimistes, touchant aux récits de vie, et à des thèmes plus autobiographiques. En parallèle de ces spectacles, la compagnie développe des ateliers d'éveil au conte, ateliers d'éducation artistique en école, collège, lycée, jusqu'à l'IRTS de Metz. Elle intervient aussi dans des ateliers d'éducation populaire en MJC, et des formations auprès de professionnels de l'animation. Guillaume LOUIS intervient aussi bien sur le terrain du conte que du théâtre, notamment dans l'atelier du lycée Loritz, par la Cie la Jacqueline, puis par la Cie Philodart.

A partir de 2014, la Cie Philodart confie la production de ses spectacles à la SCOP Couarail en Lune, émergence de l'association Philodart. Elle réunit autour d'elle de nouveaux artistes du conte, de la musique, et de la danse. Au sein de ce collectif plus grand, l'identité artistique de la Cie Philodart n'est pas pour autant diluée. Elle reste portée par Guillaume LOUIS, avec une volonté de s'appuyer sur cette nouvelle structure pour aller plus loin dans la production et la diffusion de ses spectacles, ainsi que dans le développement d'ateliers et formations à plusieurs intervenants artistiques. La cohabitation de l'association et de la SCOP a également permis sur ces trois années de développer, en parallèle des spectacles portés par Couarail en Lune, des projets à portée plus sociale : collectage en quartier HLM, intervention auprès de publics fragiles (MAS de Commercy, la Maison et son Jardin, Espoir 54), et en centre pénitentiaire.

Ces deux structures qui portaient les différents aspects de l'activité des artistes de la Cie Philodart, ont cessé leur activité fin 2016.

Ainsi à partir de 2017, c'est une nouvelle structure qui prend en charge la production des projets de la Cie Philodart. Guillaume LOUIS crée l'Eurl Le Chardon Débonnaire. L'effectif artistique se réduit à un noyau qui se retrouve dans les valeurs portées et les différentes facettes développées par la Cie Philodart depuis 14 ans : Rencontre, alliance des arts, recherche d'une expression spécifique, dialogue avec les patrimoines culturels et humains, éducation artistique et médiations en direction de tous les publics. L'ambition de développement reste la même : les nouveaux spectacles sont créés avec davantage de moyens de production, ou en réponse à des commandes prestigieuses à l'échelle régionale (Musées des beaux-arts de Nancy, Musée d'Epinal, Mosaïque de Grand...), une ouverture progressive du réseau de diffusion de spectacle, le développement de formations, et d'ateliers originaux mixant plusieurs intervenants sur des projets pluri-artistiques.

ARTISTES AYANT COLLABORE AU SEIN DE LA CIE PHILODART :

Conteurs : Guillaume LOUIS, Chyc Polhit Mamfoumbi, Odile de Rancourt, Julie André, Philippe Sizaïre, Léa Pellarin, Claire Drach, Chantal Kahl

Metteuse en scène : Isabelle GENLIS

Musiciens : Olivier Duranton, Romain Charrois, Pierre Zimmer, Axel Breitenreicher, Lyonel Peraud, Thierry Boecasse, Antoine Tiburce, Jordan Gury, Aurore Reicher...

Chorégraphes : Stéphanie Essaour, Clara Henry, Boukson Séré, Laetitia di Labio, Stéphanie Court

Autres : Sébastien Hoffmann (écritures, performances), Angélique Chopot (illustrations, performances)

Régisseurs : Thomas Ménoret, Florent Prévotiaux, Benoit Peltre, Arthur Desmonet, Romain Aweduti, Aurélie Bernard

LA CIE SUR INTERNET

Site de la compagnie : www.philodart.com

Site de Guillaume LOUIS : www.guillaumelouis.fr

Site valorisant les ateliers de la Cie : educ.philodart.com

PHILODART
contes-musique-danse

LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET:

Le Chardon débonnaire

Eurl au capital de 5000€ immatriculée au RCS de Nancy le 17/11/2016

Siège social : **29 rue Marguerite des Près, 54270 Essey-lès-Nancy**

Numéro Code Ape **9002Z**

N° de Siret : **823 673 371 00014**

N° TVA : **FR 27 823673371**

N° de licences d'entrepreneur de spectacles : **2-1100496 et 3-1100497**

Représentant : **Guillaume LOUIS, Gérant**

Tel : **06.03.17.00.97**

Courriel : contact@chardondebonnaire.fr

Site : www.chardondebonnaire.fr

