

L'ENFANCE DE GARGANTUA

THEATRE DU COURANT D'AIR
courantdair.theatre@club-internet.fr
www.courantdair-theatre.fr

« L'enfance de Gargantua »

Le spectacle présente, dans le texte de François Rabelais, le début des aventures épiques et carnavalesques du géant Gargantua : de sa naissance miraculeuse et cocasse jusqu'à son voyage à Paris sur une jument monstrueuse. Le fils de Gargamelle et de Grandgousier, roi des Parpaillons, est au centre de toutes les attentions : il fait la joie de ses nourrices par son appétit, émerveille ses parents par sa précocité et ses bonnes dispositions, et entre en extase au seul bruit des pichets et des carafons. Ces géants aiment la vie, la dévorent à pleines dents, la boivent à pleine bouche, devisant et ripaillant avec bonne humeur. Mais cette soif inextinguible, cette faim démesurée, sont aussi faim et soif de connaissance et de réflexion : l'écriture jubilatoire de Rabelais se joue de tout, fait fi de toutes les contraintes et de toutes les règles pour offrir un miroir grossissant et hilarant du monde et de l'humanité.

Moine récalcitrant, passant des franciscains aux bénédictins, François Rabelais finit, à 35 ans, en 1528, par jeter son froc aux orties et entreprendre des études de médecine. Gargantua paraît en 1534, un an après Pantagruel : critiquant ouvertement la rigidité de l'enseignement scolastique et le dogmatisme de l'Église, les deux ouvrages sont condamnés par la Sorbonne. Mais Rabelais bénéficie de solides appuis, et le roi François 1° lui accordera même le privilège d'imprimer librement ses livres pendant dix ans.

Rabelais est pourtant loin d'être un mécréant. Simplement il proclame, en bon humaniste, que l'homme, mesure de tout, est, au centre de l'univers, une créature privilégiée appelée à réaliser les desseins de Dieu par l'usage de son libre-arbitre, comme le résume la règle de la célèbre abbaye de Thélème, l'utopie qui clôture Gargantua : « *Fais ce que voudras, parce que gens libères [libres], bien nés, bien instruits, conversant en compagnies honnêtes, ont par nature un instinct, et aiguillon, qui toujours les pousse à faits vertueux.* »

Le texte du spectacle est une adaptation des 16 premiers chapitres du *Gargantua* :

Outre les coupures nécessaires, se posait le problème de la compréhension d'une syntaxe et d'un lexique du XVIe siècle : en 500 ans, le français a beaucoup évolué ! Il était donc nécessaire d' « actualiser » le texte, tout en y restant le plus fidèle possible, pour en garder toute la saveur, les sonorités suggestives, et trouver un juste équilibre qui permette à la fois d'entendre le sens et de jouir de la magnifique inventivité de la langue rabelaisienne.

C'est aussi dans cet esprit qu'ont été travaillés le phrasé et le jeu du récitant.

Renaissance d'un spectacle

Alexandra Lupidi avait mis en musique des extraits du *Gargantua* pour la chorale Pablo Neruda de Bagnolet. En coproduction avec le Théâtre du courant d'air, le spectacle, mélangeant professionnels et amateurs, fut joué de nombreuses fois avec un grand succès.

Encouragée par l'accueil enthousiaste du public, la compagnie désire poursuivre ce travail musical, cette fois-ci avec des professionnels, tout en préservant la possibilité d'intégrer des amateurs.

Il s'agira de retravailler la polyphonie au niveau professionnel et de l'enrichir d'un accompagnement instrumental (flûtes, violon, percussions).

Comme dans la première version, le nouveau projet fait alterner parties *chantées* a cappella sur le mode du madrigal et parties *parlées* prises en charge par un récitant. Ce récitant étant la voix de l'auteur, nous l'avons fait homme d'église, premier destin de Rabelais. En effet, comme pour le choix du madrigal qui utilise la musique sacrée pour exprimer des sentiments profanes, le choix du costume ecclésiastique renforce la trivialité du texte et souligne donc l'attitude critique de Rabelais sur le dogmatisme des religieux de l'époque et, plus largement, sur l'immobilisme de la pensée.

PARTICIPER AU SPECTACLE

- Possibilité pour chanteurs amateurs, chorales locales, associatives, scolaires, de chanter et jouer dans le spectacle.
- Possibilité pour cuisiniers de tout poil (restaurateurs, passionnés, étudiants en cuisine) de venir réaliser pendant le spectacle un plat à déguster avec les spectateurs.

AUTOUR DU SPECTACLE

- Animation musicale, animation théâtrale...
- Atelier d'écriture : travail sur le rire rabelaisien

Les modalités pour toutes ces propositions sont à élaborer selon les désirs et disponibilités des intéressés

L' ÉQUIPE

Alexandra Lupidi

Conception musicale, chant et instruments

Mezzo-soprano, compositrice, instrumentiste (guitares, percussions, contrebasse, accordéon, bidouillages) se révèle très tôt dans le jazz. Elle se produit dans diverses formations, du duo au big-band, privilégiant l'improvisation vocale et la percussion. (Sunset, Bilboquet, Café Universel, Duc des Lombards...) Elle suit une formation lyrique auprès de Christiane Eda-Pierre et de Christophe Le Hazif. et chante dans de nombreux chœurs d'opéra (Châtelet, opéra-Comique, opéra de Montpellier, Rennes, Angers...) En tant que soliste, elle interprète le rôle de "l'enfant" dans Der Jasager de Kurt Weil, mise en scène de Ludovic Lagarde. "Candelas" dans l'Amour sorcier, version flamenca, de Manuel De Falla à l'opéra de Rouen et d'Evreux sous la direction de Laurence Equilbey... Elle renoue avec ses origines italiennes dans le chant traditionnel et dans les créations contemporaines avec le quatuor a cappella "Sanacore" qui se produit en France et à l'étranger. Parallèlement elle compose et joue pour le théâtre et la danse avec les compagnies Arène théâtre, Théâtre du courant d'air, Balançoire, TIC, Retouramont, Theatre du Shabano... Et également au sein du groupe Alessandra Lupidi et du Stupid trio qu'elle a créé avec la complicité de Franck Gervais. Chef de chœur, elle a dirigé et composé pour la chorale Pablo Neruda de Bagnolet une messe Brève a cappella et "l'Enfance de Gargantua". Elle compose et joue aux côtés de la marionnettiste Ilka Schönbein les spectacles " la vieille et la bête, "Sinon, je te mange". Elle écrit la musique de " Queue de poissonne", spectacle avec la marionnettiste Laurie Cannac et mise en scène Ilka Schönbein.

Marie-Odile Hartmann

Adaptation des textes

Agrégée de lettres classiques,

Co-fondatrice et présidente de l'Association Théâtre du Courant d'Air, elle participe à l'écriture et la conception de toutes les créations.

Auteur, A publié chez Nathan

Ariane contre le Minotaure. (Les histoires noires de la mythologie)

Marie, les messages de l'ange (Les histoires de la Bible) Août 2015

Anne Garcenot
Chant et flûtes

Musicienne, chef de chœur, enseignante, formé dans divers lieux d'enseignements musicaux parisiens (Sorbonne, Ecole Normale supérieure de Musique, CNSM). Elle a rencontré et travaillé avec des formateurs, des compagnies, des artistes aux répertoires déterminants dans son parcours de chanteuse : Musique et danse baroques, Théâtre de rue, chants populaires italiens, chants yiddish... Elle signe et interprète de nombreuses créations musicales pour les Cie de danse contemporaine « Retouramont », et « J'y pense souvent ». Elle chante actuellement dans le quatuor vocal SANACORE, le trio yiddish OYFN VEG et le duo voix-clarinette ANENO.

Franck Gervais
Chant, instruments

Comédien, metteur en scène, compositeur de musique et scénariste. Autodidacte dans tous ces domaines, il va d'une discipline à l'autre depuis presque trente ans. Il a ainsi composé plus de 80 musiques de spectacles dont dernièrement les chorégraphies de Nathalie Pernette et Laurence Salvadori, les mises en scène de théâtre de Ned Grujik, Christophe Luthringer ou de Lionel Ménard et une quinzaine de musiques de documentaires dont ceux de Rémy Batteault et les films de fictions de Philippe Larue. Parallèlement à cette carrière de compositeur, il a toujours su continuer à faire l'acteur en intégrant à son jeu la pratique de la danse contemporaine, des marionnettes et manipulation d'objets, mais aussi à écrire et mettre en scène. Il travaille actuellement pour la prochaine création de la Cie Oposito « La symphonie des sapins » comme acteur-danseur, compose pour la création de la chorégraphe Nathalie Pernette « Ikche Wishasha », met en scène « Dieu est mort » de Régis Vlachos au théâtre des Feux de La Rampe à Paris et co écrit avec le réalisateur Philippe Larue un scénario de long métrage « Le passeur de mots » produit par Nord-Ouest Productions.

Catherine Maille

La Récitante

Comédienne, metteur en scène. Elle crée avec Marie-Odile Hartmann, la Compagnie du Courant d'Air et participe à tous les spectacles (écriture, mise en scène et jeu) Aujourd'hui en résidence sur le territoire CCALM dans la Somme, elle est à l'origine de la création d'une troupe d'amateurs sur le territoire : la Compagnie « Et si on jouait » (30 comédiens de toutes générations) pour qui, elle conçoit, écrit et met en scène des spectacles où se côtoient improvisations et textes d'auteurs. Parallèlement, elle travaille avec d'autres compagnies : Cie Arcadin : Le Voyage des RMIstes, mise en scène J-P Chrétien-Ghoni. création avec un groupe de chômeurs. Cie "On a marché sur les planches". L'Ecume des jours de Boris Vian ou en entreprise pour des jeux de rôle, dans le cadre de stages sur la santé émotionnelle au travail

Jean-François Garcia

Costumes et scénographie

Costumier, décorateur, scénographe, designer

Diplôme de l'École nationale supérieure des Arts appliqués, 1986.

Bourse Racine du Ministère des Affaires étrangères, 1992.

Costumier de la Compagnie de danse David Rolland, 2008-2009 et de la Compagnie LMNO, 2009. Il travaille avec la Compagnie Théâtre du Courant d'air depuis 1985 sur toutes les créations

Scénographe et assistant d'Olivier Nottelet, exposition d'art contemporain, depuis 2003. Créateur d'objets pour Pylones depuis 1991.

Anja Schimanski

Création Lumières

Elle participe en tant qu'artiste au « Women's Circus » Melbourne (2000) puis travaille comme permanente au théâtre Rex à Wuppertal, poursuit sa formation technique du spectacle vivant à Cologne, obtient en 2009, le diplôme de régisseuse lumière et générale. Puis créatrice et régisseuse lumière au Wuppertaler Bühnen, à l'Opéra de Chambre de Cologne mais aussi pour des compagnies indépendantes et des festivals en France et à l'étranger. (directrice technique pour RIGOLO nouveau cirque " WINGS in my heart " en Suisse.) Elle réalise la création lumières des productions de la marionnettiste Ilka Schönbein : La Vieille et la Bête (2009) - Aber der Wolf fand sie alle! (2012) - Sinon je te mange (2014), Elle travaille et accompagne en tant qu'éclairagiste le quatuor Sanacore avec leur production "Casa Mia".

FESTIVAL DE SAUVE (Avec la Chorale Pablo Neruda de Bagnolet)

THEATRE DES MALASSIS - BAGNOLET

LA COMPAGNIE

site www.courantdair-theatre.fr

Le Théâtre du Courant d'Air a été créé en 1982 par Marie-Odile Hartmann et Catherine Maille, comédiennes passionnées par l'écriture théâtrale. Depuis, jouant avec les contes (notamment *Le petit chaperon rouge*, *Les trois petits cochons*, *Barbe bleue*, *La Belle et la Bête*), les personnages issus de la littérature (*Sherlock Holmes contre Miss M*), les références cinématographiques et musicales (*Au bonheur d'Alfred*, *Opération cabaret*), la compagnie a invité les spectateurs, jeunes et moins jeunes, à la suivre dans de nombreux spectacles décalés, émouvants, amusants. Parallèlement, dès qu'elle en a eu l'opportunité, la compagnie a élu domicile dans des villes ou quartiers pour réaliser un travail en profondeur auprès du public. C'est ainsi que, depuis 2002, elle est implantée dans la ville de Moreuil (80) et au sein de la Communauté de communes Avre-Luce-Moreuil.

LES SPECTACLES

2012/2014 : L'ENFANCE DE GARGANTUA

Conception A. Lupidi et MO Hartmann. Avec la chorale Pablo Neruda Bagnolet. Création Théâtre des Malassis. Bagnolet Festivals (Sauve , Jasseron, Paris, Montreuil)

2010/2011 : PETITES CONFERENCES SUR L'AMOUR

Conception MO Hartmann et C.Maille. Mise en scène C. Maille. Création en résidence dans La Ccalm au centre aquatique Alméo à Moreuil

2007/ 2008 : LA DOUBLE INCONSTANCE

Mise en scène D. Pasquet. Création en résidence à Moreuil et aux Pavillons sous Bois

2005... OPERATION CABARET.

Spectacle musical, création en résidence à Moreuil.
Mise en scène et conception : D. Pasquet / C. Maille.

2002/2004... SHERLOCK HOLMES CONTRE MISS M.

Ecriture et mise en scène : C. Maille / D. Ismard.

Création en résidence à Moreuil. Tournée en Ile de France. Vingtième théâtre.

2004... BARBE BLEUE.

Reprise à Moreuil et en Picardie

1997/2001... LA REVANCHE DES LOUPS.

Mise en scène et écriture : J. Kapour / C. Maille.

Théâtre Grand Edgar - Tournée en France. Reprise au Théâtre Trévisé et en Picardie.

1996... LA BELLE ET LA BÊTE.

Ecriture : J. Kapour / C. Maille / D. Ismard . Mise en scène : J. Kapour

Théâtre Rive Gauche. Tournée en France.

1993/94... AU BONHEUR D'ALFRED.

Création de la compagnie. Mise en scène : J. Kapour .

Centre culturel A. Poher (Ablon s/Seine) - Moulin à Paroles (Festival d'Avignon).

1992/95... BARBE BLEUE.

Ecriture : M.O Hartmann / C. Maille. Mise en scène : J. Kapour .

Théâtre Grand Edgar - Tournée en France et au Maroc .

1988/89... LES NOUVELLES AVENTURES DES TROIS PETITS COCHONS

Ecriture et mise en scène : M.O. Hartmann / C. Maille.

Théâtre d'Edgar. Tournée en France. Suisse.

1985/87... ARRETS SUR IMAGES

Ecriture et mise en scène : M.O. Hartmann / C. Maille.

Festival de la francophonie d'Evry - Tournée Ile de France.

1984/86... HANSEL ET GRETEL

Ecriture et mise en scène : M.O. Hartmann / C. Maille.

Théâtre de Dix Heures. Théâtre d'Edgar. Tournée en Picardie , France

1982/83... LE PETIT CHAPERON ROUGE (E. Schwartz)

Mise en scène I. Vavilova-Connio.

Théâtre de Dix Heures - Centre G. Pompidou - Tournée en France.