

LES GRANDES HISTOIRES

HAMLET
DRACULA
GERMINAL
DOM JUAN
GARGANTUA
DON QUICHOTTE
ORGUEIL ET PREJUGES
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Les Grandes Histoires

Parce qu'une même histoire résonne en chacun de nous de manière différente.

Deux comédiens, un musicien et leur metteur en scène nous racontent des *Grandes Histoires* de la littérature. Tour à tour acteurs, narrateurs ou simples observateurs des histoires, ils les font découvrir, redécouvrir, vivre et penser au spectateur, qui participe à la construction du spectacle et influera sur sa structure.

<https://www.youtube.com/watch?v=7T3QPru6NAo>

Présentation

Un metteur en scène, un musicien et deux comédiens tentent de répondre à cette question : pourquoi ne pas mettre en musique dans un seul et même spectacle les plus grands romans et pièces de théâtre ?

La tâche est complexe mais pas impossible.

De *Germinal* à *Don Quichotte* en passant par *Les trois Mousquetaires*, par *A la recherche du temps perdu*, sans oublier *Orgueil et préjugés* et bien d'autres encore. Ce sont toutes ces histoires qu'ils vont vous raconter avec humour, passion, grandiloquence et parfois désintéret, en employant des procédés narratifs à chaque fois différents.

Ce qu'ils nous font partager, c'est l'émotion ressentie à travers leur lecture : leur compréhension intime. Par leur subjectivité, ils nous font entendre qu'à l'évidence, dans une histoire, il y en a mille.

Le spectacle est évolutif, le public a la liberté de venir piocher dans la longue liste des histoires qu'ils peuvent raconter. C'est donc un spectacle unique à chaque représentation où l'ambition d'une narration contemporaine alliée à la puissance de la musique fera éclater la magnificence des plus grandes histoires, ou au contraire laissera planer autour d'elles un mystère qui, nous l'espérons, donnera envie au spectateur d'aller les découvrir.

Les Grandes Histoires, c'est avoir trop envie. Trop d'histoires à raconter alors qu'on a pas le temps. C'est la difficulté de choisir, c'est frustrer son auditoire parfois, afin que celui-ci ait envie d'aller lire par lui même. C'est laisser la possibilité à chacun de s'exprimer, et de donner son point de vue sur ce qu'est une grande histoire aujourd'hui : A t-on simplement encore besoin d'écouter des histoires ? Sont elles si intéressantes que ça sorties de leurs livres ?

C'est tout cela les Grandes Histoires.

La Forme

Les Grandes Histoires est un **spectacle évolutif et protéiforme** :

Nous travaillons sur un répertoire de quinze à vingt titres :

Dracula - Bram Stoker

Don Quichotte - Miguel de Cervantes

Orgueil et préjugés - Jane Austen

Germinal - Emile Zola

Les Rougon-Macquart (Saga complète) - Emile Zola

Roméo et Juliette - William Shakespeare

A la recherche du temps perdu - Marcel Proust

Alice au pays de merveilles - Lewis Caroll

Les Trois mousquetaires - Alexandre Dumas

Gargantua - François Rabelais

Hamlet - William Shakespeare

Dom Juan - Molière

Le père Goriot - Honoré de Balzac

Le rouge et le noir - Stendhal

Le tour du monde en 80 Jours - Jules Verne

Frankenstein - Mary Shelley

La belle et la bête - Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Les hauts de hurlevent - Emily Brontë

Les malheurs de Sophie - Comtesse de Segur

La quête du Graal - Chrétien de Troye

Les histoires sont de durées variables : de 1 à 20 min.

Mais un spectacle d'1h10 ne peut contenir que quelques histoires (de 5 à 9 environ)

C'est pourquoi nous souhaitons créer un **spectacle évolutif** dont le contenu peut varier d'une représentation à l'autre, en fonction du lieu d'accueil, de l'âge des élèves qui assistent aux représentations scolaires, mais aussi parce que **le public aura une emprise directe sur le contenu du spectacle** : ce qui veut dire qu'au début d'une représentation, un des passages du spectacle ne sera pas défini et c'est le public lui-même qui choisira si c'est telle ou telle histoire qu'il souhaite voir et entendre.

Les acteurs jouent leur propre rôle : comédien(ne), musicien, metteur en scène. Un lien avec le public se crée donc dès le début du spectacle, de par la simplicité de la situation, à savoir : « *nous sommes là pour vous raconter des histoires* ». Le metteur en scène voyage du plateau à la salle, ce qui permet de briser facilement le quatrième mur, même au cours d'une histoire. Et le public n'est alors plus un simple observateur, forcé de regarder le spectacle sans rien dire même si celui-ci ne lui plaît pas. Il y participe et peut surprendre les acteurs.

Les Histoires

Chaque histoire est abordée par un procédé narratif et musical différent.

Procédés abordés pendant la 1ère semaine de résidence

Don quichotte : Quatuor vocal et musical reposant sur la précision du phrasé et des parties chorales ; donnant à entendre les différents mouvements dramaturgiques de l'oeuvre.

Dracula : Raconté du point de vue de Jonathan Harker, le personnage principal

Orgueil et préjugés : La mise en scène « improvisée » de passages clés du roman par le metteur en scène du spectacle, dirigeant dans l'instant les comédiens d'après ses propres souvenirs de lecture.

Germinal : Une dispute entre l'ensemble des membres de l'équipe, en désaccord sur la lecture de l'oeuvre et le parti pris par le metteur en scène pour la raconter ; au cours de laquelle on raconte sans s'en rendre compte le roman.

Roméo et Juliette : Le comédien nous raconte une anecdote, l'histoire vécue par un de ses amis, en réalité celle de Roméo.

A la recherche du temps perdu : Une chanson et une seule phrase musicale pour résumer l'un des plus longs romans jamais écrit.

Pistes d'autres procédés narratifs à explorer

- **Le Bruitage** : Raconter une oeuvre sans passer par la parole, uniquement en tentant d'imaginer ses ambiances sonores
- **On a pas lu le même bouquin** : Chacun son tour, nous tenterons de raconter une même oeuvre en confrontant notre compréhension et nos points de vue, qui peuvent être opposés.
- **Le mensonge** : s'appuyer sur une oeuvre emblématique dont chacun a au moins entendu parler pour se mettre dans la peau de celui qui dit avoir lu le livre alors qu'il ne l'a pas lu.

Pour quel public ?

Les Grandes Histoires est un spectacle familial qui est notamment destiné à un public de **collégiens** et de **lycéens**. Les 11/17 ans sont concernés directement par la lecture de ces grands classiques de la littérature et du théâtre, pouvant parfois être difficiles à aborder, même pour des lecteurs avertis.

Parce qu'une même histoire résonne en chacun de nous de manière différente. Ce spectacle permet au public adolescent d'apprendre à les lire en devenant un des acteurs, puisque raconter une histoire, c'est la vivre et la faire vivre.

Processus de création

La première étape du travail a évidemment été très longue (2020/2023) : lire ou relire chaque roman et pièce de théâtre que nous souhaitons traiter, et en établir un résumé détaillé.

Puis, lors de notre première période de travail ensemble, sur scène, nous avons tenté en abordant nos huit premières histoires de venir **bousculer les modèles narratifs classiques** employés pour raconter.

Cette recherche a été menée collectivement dans une **écriture de plateau et de création musicale dans l'instant**.

La musique vient compléter le texte, et vice versa. Le jeu de l'instrument et celui de l'acteur ont été questionnés dans leur complémentarité puis, nous les avons étirés et malaxés sans vergogne pour comprendre parfaitement toutes les possibilités qui nous étaient offertes par le lien merveilleux qui unit la parole et la musique.

Ce temps de recherche au plateau nous a permis de comprendre qu'aucune grande histoire ne peut se vanter de provoquer le même frisson universel et que c'est notre rôle, à nous acteurs et musiciens, de venir convoquer les résonances uniques et personnelles que chaque récit merveilleux possède en lui pour les transposer au théâtre. Nous avons parlé, chanté, crié, joué. Nous sommes parvenus à raconter.

Nous poursuivrons ce travail de recherche au plateau lors des prochaines périodes résidence. Cela nécessite beaucoup de temps, c'est pourquoi nous sommes à la recherche de nombreuses périodes de travail.

La résidence en milieu scolaire nous intéresse également, car le principe même de ce spectacle étant de venir confronter différents points de vue de lecteurs, les ateliers d'EAC nous permettront de faire évoluer l'écriture du spectacle.

Education Artistique et Culturelle / Médiation

Les Grandes Histoires est un projet voué à évoluer en étroit lien avec des établissements d'enseignement secondaire (Collèges et Lycées).

En effet, nous avons découvert au cours des premières phases de travail, que :

- Les différents processus narratifs sont intéressants à explorer pour n'importe quel lecteur : Raconter une histoire, c'est une gymnastique qui permet de mieux l'assimiler et la comprendre soi même. Le lecteur devient alors un acteur de cette histoire grâce à la narration.
- La découverte de certaines histoires en tant qu'auditeur éveille notre curiosité et nous donne envie de vivre l'expérience comme lecteur.

Il existe une multitude de pistes de travail à développer avec les établissements autour de ce thème, allant des *ateliers de pratique artistique* à la *résidence en milieu scolaire*.

En effet, nous attendons beaucoup de ce que le travail d'écriture au plateau apportera à la dramaturgie et à la structure du spectacle. C'est pourquoi une résidence en milieu scolaire nous permettra de nous confronter à des points de vue différents ainsi qu'à diverses lectures d'une même oeuvre, ce qui nourrira notre processus de création.

PRODUCTION

Co-producteurs et diffuseurs du 06

Forum Jacques Prévert, Carros

Théâtre de Grasse

Les Arts d'Azur, Le Broc

Demandes de soutien prévues :

L'Entrepont, Résidences accompagnées 2024 - Nice (06)

La Fabrique Mimont 2024 - Cannes (06)

Théâtre National de Nice

Carte Blanche d'Aide à la création - Région Sud

L'Étang des Aulnes St Martin de Crau (13)

Planning Prévisionnel :

2020/2023 : Lecture des oeuvres et premières étapes d'écriture

Avril 2023 : 1ère Résidence au plateau - Les Arts d'Azur, Le Broc

Sortie de résidence publique, faisant partie de la programmation.

Avril 2024 : Résidences de création FJP'Carros + TNN

Ateliers pédagogiques avec collégiens + sortie de résidence

Septembre 2024 : Fragments du spectacle au festival Jacques a dit, Carros.

Automne 2024 : Résidences de création Les Arts D'azur Le Broc + L'Entrepont

Sortie de résidence publique à l'Entrepont

1er Trimestre 2025 : Résidences de création La Fabrique Mimont, Cannes

Printemps 2025 : Résidences de création : Théâtre de Grasse ou Les Arts d'Azur, le Broc

Juin 2025 : Création Théâtre de Grasse

CONTACT

La Compagnie Pantai

179 Grande allée d'Eridan
06610 La Gaude

lacompaniepantai.com
lacompaniepantai@gmail.com

Responsable du projet

Joris Barcaroli
0660880956
joris.barcaroli@gmail.com

