

Tout Couleur

Création 2023-2024
Troupe de l'Escouade

Dossier pédagogique

Tout public à partir de 8 ans

Texte, mise en scène et scénographie
Emmanuel Billy

Regard extérieur
Christine Leroy

Photos
Serge Périchon

Création de masques et marionnettes
Emmanuel Billy, Léonore Billy

Interprètes
Emmanuel Billy, Léonore Billy, Bryan Chivot, Aurélia Legrand

Note d'intention

A l'origine de ce texte la lecture du livre de Salman Rushdie : *Haroun ou la mer des histoires*, paru en 2010.

Un jeune garçon nommé Haroun, désolé de constater que son père, conteur de son état, a perdu son inspiration, entreprend un long voyage à travers une contrée merveilleuse. Son ambition est de retrouver la source vive où naissent les histoires. En chemin, il rencontre des créatures fabuleuses et inquiétantes.

L'influence des films d'animation d'Hayao Miyazaki et notamment : *Le voyage de Chihiro*.

Le film raconte l'histoire de Chihiro. Après la transformation de ses parents en porcs par la sorcière Yubaba, la fillette travaille dans l'établissement de bains de la sorcière. Miyazaki développe plusieurs thèmes qui lui sont chers, dont la notion de travail collectif, le voyage initiatique, et le danger de la société moderne pour la nature et les individus.

'*Tout couleur*' est un conte philosophique empreint d'une réflexion écologique liée au dérèglement climatique, à la crise de l'après covid, à la fragilité de l'écosystème de la mondialisation, au marketing culturel de plus en plus prégnant qui impose ses tempos au consumérisme du divertissement ; un Soft Power qui tente à vendre du 'temps de cerveau humain disponible' (Patrick Le Lay). Autant de questions qui interrogent la société actuelle.

Le conte permet d'une manière allégorique d'aborder des problématiques essentielles d'une manière extraordinaire.

Le nécessaire pari du collectif et de la collaboration.

Dans cette proposition artistique, l'engagement des enfants-jouets, la mobilisation, l'implication et leur cohésion permettent de résoudre la problématique de la censure et de la domination du Maître de la Nuit, une sorte de Big Brother.

Big Brother est un personnage de fiction du roman 1984 de George Orwell. L'expression « Big Brother » est depuis utilisée pour qualifier toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée des populations ou des individus.

Du réel au fantastique

Le réalisme magique ou la fiction réelle comme l'approche de Gabriel Garcia Marquez dans 'Cent ans de solitude', n'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui ? La catastrophe annoncée comme une apocalypse à venir est de l'ordre de l'irréel impossible mais irréel vraisemblable, à présent que tous les indicateurs sont nos yeux.

Les humains se racontent des histoires, depuis toujours, continuellement et ce depuis qu'HOMO est devenu Sapiens. Faculté unique garante de trésors culturels sans cesse renouvelés, mais qui éloigne de cette vision plate et industrielle : le Réel ! Dépasser le réel et son réalisme, le pragmatisme par la fiction et le fantastique, afin de renouer avec l'émerveillement d'être vivant, et la faculté de raconter des histoires.

« L'homme ne perçoit jamais la réalité sans ses lunettes de cet imaginaire qui lui permet de se la représenter. Non seulement nomme-t-il le monde, mais il lui donne un sens, qui lui est transmis par la société. C'est à partir de ces créations qu'il est dès lors possible, pour lui, de déterminer ce qui est réel ou non : in fine, Zeus est donc aussi réel pour le Grec que la voiture pour l'homme moderne. »

« L'imagination radicale fait que l'individu ne sera jamais totalement socialisé, pur produit de la société, sans quoi il ne serait que robot ou zombi »

Castoriadis Cornelius 1922/1997

L'imagination et la fiction sont indispensables à la construction des plus jeunes. Il nous faut réenchanter les imaginaires comme on sème à tout vent sans savoir où ces graines vont tomber et s'épanouir. Questionner sa présence au monde, renouer avec le vivant ; combattre, car nous en sommes là, la seule vision utilitariste de notre Terre.

La fiction a longtemps été considérée comme un simple vecteur de divertissement mais, le conte dans sa fonction miroir : informer/alerter/avertir, peut et doit retrouver toute sa place sur les plateaux de théâtre tout en apportant aux spectateurs-spectatrices ce supplément de poésie et de sensibilité.

Trouver les mots afin de parler aux plus jeunes sans angoisser, sans provoquer d'éco-anxiété, leur proposer une voix possible, un chemin à trouver, réenchanter les imaginaires. Le 'Conte fantastique' me semble l'expression la plus juste.

Très jeune, j'ai développé une sensibilité écologique même si je ne connaissais pas le mot, la nature, le vivant, les détails du vivant m'émerveillaient. Je pouvais rester en arrêt devant une toile d'araignée à l'automne, un fossile trouvé au pied des falaises de Luc-sur-mer ou tenter de sauver un pigeonneau tombé du nid.

Emmanuel Billy

L'histoire

Sur une petite île de l'océan pacifique : *Tout Couleur*, une conteuse, Mamie Kalifa, perd sa voix, et donc, la faculté de raconter des histoires !

La petite île désespère,
les enfants ne jouent plus,
la vie est comme suspendue...

Sans histoires, pas d'imagination
Sans imagination, pas de rêves
Sans rêves, pas de jeu
Sans jeu, pas de vie
Plus d'envie, plus de poésie

Louna et un collectif de jouets se mobilisent en quête d'une solution.
Ils organisent une expédition.

Au cours de leurs pérégrinations, ils vont traverser le Gouffre de la solitude, croiser sur leur chemin, le Soukounian-la bête à 9 têtes, les décervoleurs, parlementer avec la Morse à Palabre et affronter le Maître de la nuit, autant d'entités plus étonnantes les unes que les autres.

Mamie Kalifa, mémoire de l'île retrouvera-t-elle la faculté de conter des histoires, les enfants pourront-ils de nouveau jouer, et les îliens retrouver une insularité apaisée ?

Les personnages

Ils seront interprétés par les quatre acteurs et actrices
Parfois représentés sous forme de marionnettes
Et parfois ce seront des masques qui illustreront les personnages fantastiques

Héros et héroïnes

Louna : Petite fille de Mamie Kalifa

Power Baby : Poupée de Louna

Tim Bille de Bois : Jouet de Louna

Teuteul Beuteul : Personnage sorti d'un jeu vidéo

Marionnettes et masques

Mamie Kalifa : Conteuse, mémoire de l'île, grand-mère de Louna

Tim Bille de Bois : La marionnette et son interprète

Power Baby : La marionnette et son interprète

Le Maître de la Nuit

Les décervoleurs

Le Soukounian : La bête à neuf têtes

La Morse à palabre : Gardienne de la Source aux histoires

Prologue

Au fond du fond du très fond
Dans un monde parallèle au notre
Quelque part sous nos pieds ou juste au-dessus de nos têtes

Là où seule l'imagination peut voyager
Et les cauchemars hanter nos nuits les plus noires
Et les rêves se confondre avec la réalité

Au fond du fond du très fond
Un monde, où sont consignés toutes les histoires passées, présentes et à venir
Une bibliothèque virtuelle, consultable pour l'éternité

Un monde aujourd'hui oublié
Un monde en danger, malade, pollué
Un monde en manque d'imaginaire
Détérioré
A sauver !?

La Source aux Histoires

1 – Rencontre avec Teuteul Beuteul

Teutel Beutel : On a un problème les petits ?

Je me présente : Teutel Beutel, quimboiseur

Réparateur en tout genre

Plombier, spécialiste des courants d'eau imaginaires

Le Groupe : Que voulez-vous ?

Teutel Beutel : Vous donnez un petit tuyau

Le Groupe : Nous vous écoutons

Teutel Beutel : C'est un problème de robinetterie

Il y a un bouchon dans la conduite d'arrivée des imaginaires

C'est bouché ! Ça s'écoule plus, ça reflue et ça pu !

Le Groupe : Et alors ?

Teutel Beutel : Je pense que le système d'alimentation de l'île est contaminé

Le groupe : Contaminé !?

Teutel Beutel : Je pense que nous avons affaire à une contamination majeure

À une pollution sans précédent

Je ne vous le cache pas, la situation est grave...

Le groupe : Très grave !

Teutel Beutel : Il faut nettoyer tout le réseau des imaginaires

Le groupe : Comment ça ?

Teutel Beutel : La Source aux histoires ! Vous connaissez ?

Louna : C'est une histoire, elle n'existe pas !

Teutel Beutel : Détrompe-toi jeune Louna !

Les histoires de Mamie Kalifa cachent bien des réalités

La Source aux histoires alimente des mares, des lacs, des étangs d'imaginaires

Des mers, des océans d'histoires extraordinaires où bouillonne la créativité

De la culture à l'état brut !!!

Louna : Il faut la dépolluer

Tim Bille de Bois : La déboucher

Power Baby : La décontaminer

Teutel Beutel : Allez, allez, ne perdons pas de temps, il nous faut agir au plus vite
L'humanité est en danger !

2- Mobilisation des jouets

Louna : Désolée les amis
Désolée, j'ai plus envie de jouer
Tim Bille de Bois, Power Baby
Oust ! Dans votre coffre à jouet

(Figurines manipulées représentant les jouets)

Tim Bille de Bois : Hé Power Baby, tu es là ?
On n'a jamais vu ça, une gamine ne plus jouer avec ses jouets préférés !

Power Baby : Tu as raison ! Eh Louna, t'es pas sympa de nous traiter comme ça !

Tim Bille de Bois : C'est pareil dans toute l'île, ces salopiaux ont remisé tous leurs jouets dans les placards et les greniers

Power Baby : Kéblo sur leur jeux vidéo complètement idiots

Tim Bille de Bois : C'est la déprime ces jeux en ligne

Power Baby : Ils ne savent plus jouer avec leur jouet

Les deux : Les histoires... Terminées ! On est foutu.

En direction du public

Les deux : Hé les gamins ! Vous devez jouer avec vos jouets !!!

Tim Bille de Bois : À mon avis, ils ont été ensorcelés, envoûtés, décérébrés

Power Baby : Pollution cérébrale et engorgement neuronal

Les deux : Y en a assez !!!

Tim Bille de Bois : Fini les enfantillages. Il faut sortir de ce borbier. Se mobiliser

Power Baby : Organiser la rébellion ! Mais comment on fait la révolution ?

Tim Bille de Bois : Je propose un grand rassemblement de tous les jouets qui en ont assez. À situation désespérée, réponse appropriée.

Les deux : Yes !

Tim Bille de Bois : Rassemblement place de l'hôtel de ville sous le vieux manguier

3- La Morse à palabre

Louna : Mais tout à coup, apparait une espèce d'espace, une flaque, une mare, une nappe qui ne colle pas, un liquide qui ne mouille pas : Un Océan de désespoir ?!
Le 7ème continent ?!

Eh les amis, regardez, la Source aux Histoires !?
On l'a trouvée...

Louna : Qui êtes-vous Madame ?

La Morse : Comment qui je suis ?

Mais enfin, je, je... Je suis la Morse à Palabre

À palabrer, à tchatcher si vous voulez

Je suis la dernière gardienne de toutes les histoires passées, présentes et à venir

Toutes celles qui ont été inventées, racontées et toutes celles qui seront oubliées
avant d'être imaginées

La Source aux Histoires,

Une bibliothèque virtuelle, consultable pour l'éternité

Un monde désormais en danger, malade, pollué

Regardez-moi ça

Elle ne ressemble plus à rien la Source aux Histoires

Pas moyen de me concentrer au beau milieu de ce cloaque qui n'est plus qu'une
marée noire, salie, souillée, polluée

Bouché le robinet des imaginaires

Eh tenez-vous bien, ça pu

AAAAAHHHH...

La Source aux histoires

Vidée de son énergie

Tarie, pourrie

Au début, j'ai bien tenté de la dépolluer

Mais chaque fois, il fallait recommencer,

Envahie par toutes ses publicités, fake-news, intox et autres informations falsifiées...

L'imaginaire asphyxié, noyé, censuré

Alors j'ai baissé les bras, j'ai renoncé

Un autodafé a été déclaré !

Louna : Madame ! Ne vous inquiétez plus, on va vous aider

Tim Bille de Bois : Il en faut plus pour nous décourager

Teutel Beutel : Oui on va vous libérer !

EMBALLAGE ARTISTIQUE

Rendre visible le merveilleux sera notre leitmotiv.
Passer de la narration au conte, du narratif à l'image, notre objectif.
Masques, marionnettes et autres artifices permettront de plonger dans le fantastique.

*'Le masque est par essence un objet inanimé, un objet d'art.
Il porte en lui, de par son expression, une vie possible, un
objet magique qui prend vie lorsqu'il est porté'. EB*

Notre inspiration pour la construction des masques de *'Tout Couleur'* sera africaine et plus particulièrement portée par les grands masques Songye Kifwebe du Congo ; Ces grands masques tribales de parade, portés par les *'Bambudye'*, gardiens de la mémoire, masque de la culture Luba ou Baluba de l'Afrique centrale.

Tout comme dans les cérémonies où ils apparaissent, ils ne sont que la partie haute de la silhouette. Ces masques sont ornés et arrangés de sisal et de raphia. Nous ferons de même :

De grandes tailles, ils apparaîtront et prendront vie au centre de toiles manipulées en direct, comme de grands oiseaux nocturnes magnifiés dans leur théâtralité.

Quatre artistes passeront de la narration aux personnages de composition, de la manipulation au travail de masques, et seront autonomes en matière de technique, passant d'acteur à technicien.

La culture se doit de participer et de mettre en exergue une conscience et un engagement aigüe pour le respect de la planète et la transition écologique.

Afin d'être en accord avec le texte et la philosophie qu'il implique, nous utiliserons 100 % de matières/objets/matériel scénique, recyclés. L'ensemble du dispositif ne sera constitué que d'anciens décors de la compagnie, l'ensemble des toiles utilisées seront des toiles anciennes, de bâches plastiques recyclées.

Les masques seront fabriqués à partir de papier moulé, la terre crue utilisée pour la confection des moules et moulages provient d'un atelier céramique qui se débarrassait de terre non utilisable pour la cuisson ...

De plus nous tenterons de consommer le minimum d'énergie lors des répétitions et représentations malgré le noir demandé afin de plonger le spectateur dans l'univers souhaité. Et cela en ayant notre propre dispositif lumière piloté en direct sur le plateau par l'équipe artistique.

Lexique

Le manguier est un arbre de la famille des Anacardiaceae, largement cultivé dans les pays tropicaux pour son fruit, la mangue. C'est probablement, avec le palmier-dattier, l'un des arbres fruitiers les plus anciennement cultivés.

Le Soukounyan volant est une créature surnaturelle des Antilles plus précisément guadeloupéenne. Il s'agit d'une sorte de vampire qui peut prendre différentes apparences. Il est appelé aussi "jan gajé", signifiant qu'une personne a passé un pacte avec le diable. Dans le spectacle le Soukounyan volant est la 'Bête aux 9 têtes'.

L'Antre est une caverne, une grotte, servant de repaire à une bête fauve.

La montagne pelée est un volcan gris actif situé dans le Nord de la Martinique, île française des petites Antilles dont elle est le point culminant.

Les fumeroles sont du gaz et vapeurs émis par les volcans au voisinage du cratère, à l'ouverture des crevasses ou à la surface des coulées de laves.

La soufrière surnommée « la vieille dame » en français et « vyé madanm la » en créole guadeloupéen, est un volcan en activité situé dans le parc national de la Guadeloupe, dans le sud de l'île de Basse-Terre.

La Source aux Histoires, est l'endroit où naissent les histoires. (Voir 'Haroun et la mer des histoires' de Salman Rushdie.

Téti Gazon autre nom de la Mort en langue bété (le sud-ouest et le centre-ouest de la Côte d'Ivoire).

Le chlordécone est un pesticide pouvant entraîner des risques pour la santé humaine. Il a été utilisé dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993. Très persistant, il a contaminé durablement les sols et l'eau, et impacte encore aujourd'hui les cultures et les productions animales. C'est une substance toxique pour l'Homme.

Le quimboiseur est une personne ayant des aptitudes à manipuler les forces invisibles. C'est une sorte guérisseur, sorcier, ou chaman.

Traduction du créole Guadeloupéen

Tim Bille de Bois

'Malè ! Doulè ! Istwa a fè tranblè' ! / Malheur ! Douleur ! Histoires pour terrifier

'Bibi Mwen' / Ça me va

Dialogue du Soukounyan

'Kokofiolo' ! / Petite idiote !

'Ti Kouiyon' / Petite sottte !

'Pòyò' / Banane plantain

'Ti Kabri' / Petit cabri, chèvre naine

'É Ti-Moun' / Enfant

'Bèl Ti-Moun' / Bel enfant

'Ti Bèl Ti-moun là' !!! / Tu es belle, mon enfant

'Ou pèd ? / Perdu

'Ti-Moun pèd tras ?' / Tu es perdu ? Petit enfant a perdu son chemin ?

'Sa ou vini chèché la ?' / Qu'es-tu venu chercher ici ?

'Chèché ta wout ?' / Tu cherches ta route ?

'Ou la pou Mwen' ? / Ou tu es là pour moi ?

'Arété palé ma fi' / Arrête de parler ma fille

'Ou ka chèché passage sèkrè !! / Tu cherches le passage secret !!

'Mamzél Mangouste' / Mademoiselle mangouste

Avan ou antré, réponn a jé dimo-la, an ka baw-la' / Avant que tu ne puisses entrer, réponds à une petite devinette

'Keksion ! Bèl ti fi, Keksion !' / Question ! Belle petite, question !

L'énigme du Soukounyan

'An tan lontan, i mété'y an boul'

Louna : A l'aube des temps, s'est mise en boule...

'An mitan a fèt-la, i invité plis bouch kè té ni manjé'

Louna : Au mi-temps de la fête, a convié plus qu'on ne peut imaginer d'invités à manger...

'Tanto, i ké vinn pouliyè'

Louna : A l'aurore de sa vie, finira perdue dans un amas de poussière...

Ka an yié ? Ka an yié ? / Tu as trouvé ?

La compagnie

« Nous souhaitons "militier" pour cet espace perdu, aux confins du social et du culturel, où corps et âmes sont davantage à l'écoute de l'être, où partis pris et engagements sont les mots clés. Par petites touches successives, juxtapositions, collages tels les impressionnistes, nous essayons d'appréhender chaque oeuvre. »

Emmanuel Billy et Christine Leroy – Directeur et directrice artistique

« (...) La Troupe de l'Escouade a très vite imposé dans la création théâtrale de la région Haute-Normandie un style particulier fait de paradoxes : sensibilité et insolence, gravité et humour, intelligence et dérision. (...) Depuis 1994, les créations de l'Escouade sont autant de prétextes à affirmer une vraie personnalité et le dynamisme d'une troupe vive. »

Daniel Gillet - S.N. Dieppe (1996)

La compagnie est fortement impliquée dans des ateliers à destination d'un public pluriel, éloigné de l'artistique, de par leur handicap, leur situation sociale ou leur situation géographique : la représentation théâtrale et la pratique de cet art - comme moyen d'expression physique, intellectuel, émotionnel et comme aventure humaine : dispositif Culture et Handicap, ateliers théâtre avec « L'armée du Salut », ateliers Théâtre Intergénérationnels... De 2014 à 2022 la compagnie se voit confier la direction artistique d'une toute jeune troupe de comédiens créée au sein de l'ESAT "Les Ateliers du Cailly", à Bapeaume-Les-Rouen, seul ESAT de la région ayant une option spectacle vivant.

L'Escouade est également en charge de l'orientation artistique de l'ATD, « Association Théâtre et Différences ». Animés d'une volonté forte de promouvoir le théâtre et de le rendre accessible à tous, l'ARRED, Autisme 76, l'association du foyer 'Les Fougères', la Ville de Maromme et la Troupe de l'Escouade, dans un esprit de mutualisation se sont regroupés pour créer une instance de réflexion, de promotion et de communication autour du théâtre et de la différence. La concrétisation de cette réflexion commune est la mise en œuvre d'un espace ouvert à tous, dédié à la pratique du théâtre et à l'ouverture culturelle, dans un esprit de mixité et d'inclusion.

CRÉATIONS

2022 D'Entrée de jeu *d'E. Billy*

Conte de faits de C. Leroy

Créations avec la Troupe de l'ESAT du Cailly

2021 MaX ou Ma vie en 24 images / seconde *d'E. Billy* 2020

Babouillec SP *Lecture musicale MS : C. Leroy* 2019 L'hiver
sous la table *de Roland Topor*

2018 La Famille Ribouldingue *Spectacle Jeune Public*

2017 Bizarre, vous avez dit bizarre *Petite forme théâtrale*

2017 Zoom-émois *d'E. Billy Performance visuelle*

2016 Kaspar et Juliette *Texte et MS : E. Billy*

2015 Le K-Barré, L'Impromptu

2014 Le Montreur de théâtre and compagnie *d'E. Billy avec L'ESAT Eurydice*
T'es ouf ou quoi ! *d'E. Billy*

2013 Bruits de couloir *création collective jouée dans des cages d'escalier*

2012 Mêm' pas peur *de E. Billy et C. Leroy (spectacle JP)*

2010 L'Aventurarium de Théodore Labougeotte *d'O. Gosse (spectacle JP)*

2009 Le Bal Toqué *(bal théâtralisé)*

2008 Peter et Vicky *d'O. Gosse*

2007 Amphitryon *de Molière et ...*

2005 Le Cabaret Désordonné *d'E. Billy*

2003 La Dispute *de Marivaux*

2001 Allumettes Friction *d'E. Billy*

1999 XXS, petites chroniques d'1 siècle déjà passé *d'E. Billy*

1999 Alphabet *d'E. Billy (spectacle JP)*

1998 Barocco de nuit à la Baraka

1998 Fugues *d'E. Billy*

1997 Pièces Portatives *de Hugo, Renard, Courteline*

1996 N'oublie pas Bob Morane *d'E. Billy*

The Golden Vanity *Opéra de Britten*

1995 Roméo et Juliette *d'après Shakespeare*

1995 Jeanne d'Arc *de J. Delteil*

1994 On ne badine pas avec l'amour *Musset*

Production

Troupe de l'Escouade

N° Licences : 2_PLATESV-R-2020-009366 et 3_PLATESV-R-2020-009530

Coproduction

Espace Culturel Philippe Torreton Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Résidences de création

Le Sillon/Petit-Couronne

Commédiamuse-Espace Rotonde

Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

EPHAD Boucicaut-CHU de Rouen

Centre André Malraux Rouen

La Troupe de l'Escouade est conventionnée avec la ville de Mont-Saint-Aignan