

CRÉATION 2023

La Fontaine Unplugged

**Variations musicales déjantées
autour des fables de Jean de La Fontaine**

Fables réécrites, mises en musique et interprétées par

**Marlène Bouniort
Sophie Kastelnik
Laurent Madiot**

Spectacle musical à partir de 8 ans

- Compagnie D.N.B -

 L//ECLUSE

Ce spectacle est né de l'envie de s'approprier les fables pour en faire des chansons.

En y infusant leurs sensibilités, leurs goûts et leurs questionnements actuels, les trois interprètes-auteurs-compositeurs ont écrit des chansons inspirées de La Fontaine comme des variations décapantes, originales mais toujours fidèles à l'esprit des fables.

Le Héron veut porter du IKKS, le Lièvre après avoir gagné sa fameuse épreuve séduit la Tortue, le célèbre Corbeau devenu adolescent est amadoué par les algorithmes du renard rusé, Perrette se rêve en star de la chanson et la Fourmi prend finalement un cours de chant...

Les trois complices de longue date se jouent de l'anthropomorphisme pour incarner lièvre, tortue, lion, souris... Grâce à leurs voix et toute une multitude d'instruments (guitares, claviers, cloches, accordéon, tuba et percussions), c'est un véritable bestiaire musical qui redonne vie aux célèbres fables de La Fontaine, suscitant réflexions et éclats de rire !

Un peu d'histoire...

Les fables de La Fontaine figurent aujourd'hui parmi les plus grands chefs d'œuvres de notre littérature. Écrites à différentes périodes de sa vie, elles furent publiées en trois recueils, chacun sous le titre : "*Fables choisies mises en vers*".

Grand connaisseur de l'Antiquité gréco-latine, Jean de La Fontaine s'est beaucoup inspiré de fables existantes, il a puisé chez Ésope mais aussi chez Phèdre, Horace et Tite-Live (Phèdre puisant lui-même chez Ésope). La Fontaine s'inspira également du fabuliste Italien du XVème siècle Abstémus ainsi que du livre de contes et de fables de tradition indienne, le Panchatantra, écrit au IIIème siècle avant notre ère.

En se servant d'animaux anthropomorphes (caractéristiques humaines données à des objets, des Dieux ou ici à des animaux), La Fontaine voulait instruire les hommes et particulièrement les enfants. Son premier recueil était dédié au Grand Dauphin Louis de France, le troisième au Duc de Bourgogne, fils aîné du grand Dauphin.

Genre désuet en son temps souvent réservé aux exercices scolaires, La Fontaine a donné à la fable moraliste, une haute valeur littéraire. Certains de ses vers sont devenus proverbes et ses fables ont été et sont toujours adaptées, mises en musique, en films, en dessins animés...

Le fabuliste et écrivain russe Ivan Krylov s'en inspira au début du XIXème siècle. Gluck composa trois opéras comiques à partir de ses fables. Saint-Saëns, Offenbach, Gounod, Albeniz, Chostakovitch, Villa-Lobos, Poulenc composèrent des œuvres inspirées de fables. Les Frères Jacques, Charles Trenet, Yves Montant et beaucoup d'autres l'ont chanté.

A notre tour de nous en emparer !

Note d'intention

Une action est-elle moralement bonne parce que ses conséquences le sont ?

Nous subissons une forme d'érosion de notre vivre ensemble. Chacun de nous appartient peu ou prou à un clan, une communauté, un groupe de pensées, une catégorie sociale, un genre culturel. Chacun peine à comprendre l'autre. Un rien le place en concurrent voire en adversaire.

Les morales et les bons droits s'entrechoquent.

Les solutions les plus simples font recette, la vérité cède du terrain à la vraisemblance, les savoirs s'érodent au profit de la croyance et la nuance disparaît au profit de l'affirmation brutale.

C'est en songeant à cet effritement que nous abordons ce travail autour des fables et des morales qu'elles véhiculent. Et notamment pour les enfants, témoins passifs de ces changements !

Nous voulons mettre en perspective ces fameuses morales, les faire résonner dans notre actualité, les tourner en dérision pour ouvrir d'autres perspectives.

Avec joie, amusement et humour, nous allons nous jouer de l'anthropomorphisme. Nous serons Renard, Corbeau, Rat, Lion, Cigale, Souris mais aussi Algorithme et Smartphone.

Les fables de La Fontaine nous inspirent.

Nous les avons détournées, nous nous les sommes appropriées; une appropriation en forme de prolongement et d'actualisation. Et nous les avons mises en musique pour en faire des chansons à entendre mais aussi à voir, des chansons à jeux, des mini-comédies musicales calibrées pour l'oralité du spectacle vivant.

Sur scène, trois interprètes, des instruments et une structure modulable abritant un coin bruitage, des instruments, un hamac et des tissus pour y convier par l'imaginaire Dame Nature. Sur scène trois voix, trois corps, trois souffles qui s'uniront pour déplacer peut-être des montagnes.

Interview

La Fontaine "La Fontaine Unplugged", c'est quoi ?

Laurent Madiot Un concert théâtralisé autour d'une réécriture de vos fables.

La Fontaine Vous les trouviez mal écrites ?

Marlène Bouniort Bien au contraire ! On voulait s'amuser avec, les faire résonner dans notre monde actuel.

Sophie Kastelnik Vous nous avez inspirés, tout comme Ésope - et tant d'autres! - vous ont nourri!

M.B C'est une transmission, une prolongation. Vos fables sont universelles.

La Fontaine Et donc, un spectacle !

M.B Nous sommes des gens de la scène; comédiens, chanteurs et musiciens. Nous fabriquons des spectacles où théâtre et musique s'entremêlent. Vos fables sont un merveilleux terreau à mettre sur un plateau.

L.M Et puis nous écrivons et composons nos propres chansons. Un pont nous semblait évident entre vous et nous.

S.K Et le jeu théâtral : en réécrivant certaines de vos fables, on en fait de vraies scénettes, des sortes de petites "comédies musicales".

La Fontaine Un spectacle pour les enfants ? Très important les enfants !

M.B Oui nous sommes très sensibles à ce public là, futurs citoyens. La transmission qui nous est si chère, nous paraît plus évidente avec eux.

S.K On s'adressera aux enfants à partir de 9 ans jusqu'au collège.

L.M Mais ce sera un spectacle familial. Petits et grands y prendront plaisir, chacun à son degré de lecture.

La Fontaine Et sur scène des déguisements d'animaux, des projections de lithographies, quelques gravures de ma personne ?

M.B Ah non ! Désolés. Rien que les fables et nous-mêmes.

S.K ... Et des instruments de musique !

L.M Sans oublier notre structure en forme d'arc de cercle, un arbre stylisé d'acier et de bois tournant sur lui-même au centre de la scène.
D'une hauteur de trois mètres, cette structure pourra nous porter, tenir un siège-hamac, suspendre des tissus aux reflets évoquant des cascades et même abriter certains instruments...

M.B Nous voulons fabriquer tout en direct, tout faire à vue.

S.K Et incarner les fables, interpréter les personnages.

M.B Les faire entendre, les faire résonner à trois voix !

La Fontaine Hâte de découvrir tout ça !

Quelques morceaux

" La cigale en la majeur "

La fable de la cigale et la fourmi, adaptée aux quatre saisons, où l'art et le chant permettent à la cigale d'affronter les épreuves et où in fine la fourmi demande de l'aide à la cigale. Une fable sur la force du "oui" !

" Irène Karapace et Kylian Léporidé "

La fable du lièvre et de la tortue adaptée en chanson à trois voix avec un narrateur-chanteur tout en claquettes et paillettes, un lièvre dragueur et une tortue asthmatique pas aussi sérieuse qu'on pourrait le croire.

" Les animaux malades de la peste "

Ici, tous les animaux sont surtout malades de croyance et dans cette mini-comédie musicale le bouc-émissaire devient un gnou, animal étranger au troupeau et quelque peu migrant...

Variations sur la fable du corbeau et du renard

" La corneille et le renard "

Madame Ducorbeau, descendante du célèbre corbeau, ne se laisse plus amadouer par le premier compliment venu. Elle a appris et peut désormais chanter à tue-tête, un peu trop peut-être !

" Le corbeau et l'algorithmme " où le renard est un algorithme et le corbeau, un jeune effarouché addict aux réseaux sociaux. Le fromage tant convoité est ici un cerveau.

" Le Héron en IKKS"

Notre héron veut être le plus beau pour la saison des amours. Déambulant dans une galerie marchande, il veut de la marque. Mais il boude la plupart des vêtements qu'on lui propose. Il sera fort aise à la fin, de se satisfaire de son joli plumage.

" Le chat et les souris "

...Où l'art du "y-a-qu'à-faut-qu'on !" Une fable sur la naïveté et la force de l'enthousiasme.

Équipe

MARLENE BOUNIORT

interprète - chant / jeu / toy piano / percus / cloches / danses

SOPHIE KASTELNIK

interprète - chant / jeu / accordéon / toy piano / cloches

LAURENT MADIOT

interprète - chant / jeu / guitare / tuba / cloches

NOLWENN JEZEQUEL

regard extérieur

AMANDINE GEROME

création lumières

MARTIN MARTIN OU **AMELIE MOREAU** (EN ALTERNANCE)

régie son et lumière

OLIVIER PROU

maitre chant

PIERRE PAILHES

construction décor

SILVIA DE PILLA

production et diffusion

Ecriture, composition et interprétation

Marlène Bouniort, Sophie Kastelnik, Laurent Madiot

d'après une idée originale de Laurent Madiot

**CIGALE
SAUTEUSE**

Marlène Bouniort

Initiée au théâtre, chant et danse très jeune, Marlène Bouniort commence le spectacle dans la rue et le piano-bar dès l'âge de 14 ans. Elle rencontre Sophie Kastelnik en option théâtre au lycée : elles créent leur tout premier duo entre clown et musique, qu'elles tourneront pendant sept ans. Elle intègre ensuite la Compagnie Pierre Debauche au Théâtre du Jour à Agen. Cette troupe-école supérieure d'art dramatique et de comédie musicale unique en France, aiguise sa pluridisciplinarité. Pendant quinze ans, elle intégrera plusieurs projets aussi bien en tant que comédienne que chanteuse ou danseuse, partout en France et à l'étranger. Elle rencontre Laurent Madiot en 2001, sur son premier spectacle concert "Ciao Beauté". Entre deux tournées, elle poursuit sa formation en danse (charleston, swing, claquettes, pole-dance, hip-hop), chant (chant du monde, jazz) et stages (alchimie corps-texte avec Fabio Sforzini, jeu masqué et marionnettes avec Tapa Sudana, clown organique avec Ludor Citrik, comédie musicale à Broadway...). Si elle enchaîne pendant plusieurs années les collaborations et les projets divers (entre autres pour Pascale Daniel-Lacombe du Théâtre du Rivage, François-Henri Soulié, Les Fabulous Trobadours, les Bombes 2 Bal, Cie Nansouk, Tom Poisson...), elle œuvre aujourd'hui principalement pour sa propre compagnie basée depuis plus de 10 ans à Toulouse (Cie DNB) dont les quatre premières créations se jouent actuellement ("*BLBLBLB*", "*La Conférence*", "*Mamzel Bou, concert sans gluten*", "*NOTES, kiffs sémantiques et cascades soniques*")

Une Cigale de haut vol !

A woman with short blonde hair, wearing a vibrant floral dress, is smiling and raising her right arm in a gesture of joy or triumph. She is holding a bright red electric guitar. The background consists of large stacks of hay under a clear blue sky.

CIGALE
HEUREUSE

Sophie Kastelnik

Comédienne, chanteuse, musicienne, Sophie Kastelnik prend la direction artistique d'Une Hirondelle Cie en 2018 à Bayonne.

Chez elle, on chante en famille, on monte sur les planches à la moindre occasion et l'évidence d'une carrière artistique s'impose dès son plus jeune âge. Elle se forme professionnellement très tôt au théâtre, à la danse, à la musique et au chant.

Elle met également en scène plusieurs spectacles chantés et joués et composera musiques, chansons et adaptations musicales pour la scène. En 2008, elle rencontre le Théâtre du Rivage et collabore pendant 4 ans avec la metteuse en scène Pascale Daniel-Lacombe.

En 2013, elle participe à la naissance de la Cie Entre les Gouttes et joue dans toutes les créations jusqu'en 2019 avec "Livère" dont elle a co-composé la bande originale du spectacle avec Julien Delignières. Pour la Cie Hecho en Casa, elle joue depuis 2014 un Cyrano masqué dans le spectacle : "Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive" de Taï-Marc Le Thanh actuellement en tournée dans toute la France.

Depuis 2018, elle joue dans les créations de sa compagnie : « Cuisine-moi une histoire » un solo musical et « Ma couverture et moi » une adaptation de l'album jeunesse d'Anne-Sophie de Monsabert, mis en scène par Marlène Bouniort.

Une Cigale accomplie !

CIGALE
RÊVEUSE

Laurent Madiot

Né au siècle dernier Laurent Madiot est un touche-à-tout passionné. Faiseur de chansons, comédien et musicien, ce "clown" comme il s'amuse à se qualifier, fabrique et joue des spectacles en solo ou en compagnie depuis maintenant trois décennies.

On lui doit entre autres l'écriture de la comédie musicale : "*Le Petit monde de Georges Brassens*", spectacle nominé aux Molières 2000, le conte musical "*Le chevalier miroir et la princesse microbe*" joué par la Cie l'Auriculaire entre 2007 et 2010. Il a écrit plusieurs "comédies musicales de salon" qu'il interprète en solo ; ("*Ciao beauté*" en 2001, "*Deviens qui tu es*" en 2015, "*Le Destin moyen d'un mec fabuleux*" en 2019), de nombreuses chansons pour lui-même (3 albums sous son nom) mais aussi pour le groupe Les Fouteurs de Joie dont il fait partie (4 albums à leur actif). Dernièrement il a écrit plusieurs chansons pour les Sea Girls et pour "Hen", un cabaret marionnettique de Johnny Bert. (Spectacle nominé aux Molières 2020)

Quand il n'écrit pas, Laurent est engagé en tant qu'interprète auprès de metteurs en scène de théâtre.

Une Cigale qui voit loin !

www.laurentmadiot.com