

Les Têtes de Chien

Philippe Bellet - Justin Bonnet - Henri Costa - Didier Verdeille - Grégory Veux

Quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles

présentent

FACES CACHEES

20 "tubes" de chansons populaires revisités avec brio

... *Au Clair de la lune - La Claire Fontaine - A La Pêche aux moules - Aux Marches du palais - Ne pleure pas Jeannette - Il était un petit navire - Nous n'irons plus au bois...*

Nouveau spectacle

Mardi 6 - mercredi 7 - mercredi 28 novembre à 20 h
Dimanche 9 décembre à 18h - mercredi 12 décembre à 20 h
Théâtre de Ménilmontant - 15 rue du retrait - 75020 Paris

Tout public pour « anciens » et « nouveaux » enfants

Nouvel album

Sortie le 4 décembre chez TO&MA - DifferAnt

« Anciens » ou « nouveaux » enfants, on a tous en tête *Au Clair de la lune*, au moins pour un couplet ...
De *La Claire Fontaine* à *La Pêche aux moules*, de *Aux Marches du palais* à *Ne pleure pas Jeannette*, en passant par *Il était un petit navire* ou *Nous n'irons plus au bois...*

Ces "tubes" de toujours, comptines et complaintes d'auteurs anonymes, "standards" de chansons populaires issus de notre tradition orale et de notre patrimoine collectif sont-ils vraiment ce dont ils ont l'air ?

Ces chansons nous racontent-elles vraiment ce qu'elles prétendent ?

Ou, plus exactement, que nous racontent-elles à côté, en plus, par en dessous ?

Que découvre-t-on entre les lignes de leurs paroles archi-familiales ?...

Bien des choses en vérité ! Des choses inattendues, étranges, amusantes ou terribles ...

Contact Presse Claire Lextray - claire.lextray@orange.fr - 06 07 91 47 07

Contact Public <https://www.tetesdechien.com/facescachees>

Contact Billeterie 01.46.36.98.60 - resa@menilmontant.info

Vos comptines ne sont pas celles que vous croyez ... Montrer ce que recèlent d'insoupçonnable, d'incroyable, d'inavouable même, ces chansons qui depuis la nuit des temps tournent dans les têtes ...

C'est le nouveau pari des Têtes de Chien !

Cinq chanteurs a capella - venus de la chanson, du théâtre, des musiques contemporaines et du chant lyrique - qui rafraîchissent notre mémoire collective et ouvrent un nouvel avenir aux pratiques polyphoniques.

Ce quintette atypique - cinq personnalités marquées, aux tessitures et styles de voix complémentaires - revisite avec virtuosité 20 chansons parmi les plus populaires de notre patrimoine oral; des comptines et plaintes dont les artistes s'emparent avec créativité pour en dévoiler la "face cachée", en révéler la beauté, la drôlerie, la cruauté parfois, en jouant de différentes versions mélodiques, de leurs harmonies et de leurs voix, pour bouleverser les images sonores attendues.

Nos mémoires dévoilées. Ils créent un dialogue avec les spectateurs, s'amuse à lancer de fausses pistes, jouent avec la mémoire du public, pour la raviver, la stimuler, mais aussi la questionner, la déstabiliser et créer des émotions à la fois très anciennes et toutes neuves. Aucun mot n'est inventé, tous viennent de notre tradition orale, tous ont été maintes fois chantés. Mais ici, mâchés, mastiqués, réveillés, mis en scène et en lumière ... peut-être seront-ils vraiment entendus pour la première fois, ou d'une autre manière ?

Présence au monde d'aujourd'hui. Ces chansons parlent de nous : de nos désirs, de nos peurs les plus enfouies, celles de l'humanité, quelle que soit son époque. Immergés dans un monde contemporain à l'actualité souvent vertigineuse, Les Têtes de Chien provoquent des mariages inattendus mais plein de sens : celui des percussions vocales indiennes dans *Dans les Prisons de Nantes*, des tournures mélodiques issues du raï pour *Cadet Roussel*, des clin d'œil à la musique yiddish pour *C'est la mère Michel* ou à la musique créole pour *Compère Guilléri*. Des arrangements vocaux surprenants, aux couleurs harmoniques et jeux rythmiques audacieux, imaginés par le quintette en complicité avec la talentueuse Caroline Marçot.

Sur le divan. Le spectacle questionne le sens caché de ces chansons traditionnelles, met en lumière de nombreux archétypes exprimant l'inconscient collectif: l'expression du **désir sexuel**, aisément décelable dans *Au clair de la lune* ou *Aux marches du palais*, peut passer du bonheur au danger, voire aller jusqu'au viol comme dans *À la pêche aux moules* ou *Jeanneton prend sa faucille*. La **relation incestueuse** est parfois évoquée, comme dans *Sur l'pont du Nord*, où l'interdit est transgressé par Adèle et son frère au péril de leur vie. La **mort**, crainte ou désirée est souvent présente. Le «pendouillez-moi z'avec» de *Ne pleure pas Jeannette* en est une touchante expression. Le **cannibalisme** apparaît dans *Il était un petit navire* (ou *La courte paille*). Les recettes imaginées par l'équipage pour accommoder la chair du jeune mousse en attestent, et nous donnent à réfléchir: leur énumération n'est pas seulement amusante; elle est aussi profondément cruelle, troublante.

D'abord pour les adultes. Si le répertoire de **FACES CACHEES** est devenu emblématique du monde de l'enfance, c'est bien malgré lui car il n'a pas été créé pour cela. Ces chansons ont été créées et chantées par les adultes avant de devenir, beaucoup plus tard, un répertoire considéré comme «enfantin». On l'aura compris ! La comptine « pour » enfants n'est pas réservée aux "enfants sages" et exprime bien plus qu'on ne l'imagine.

Une poésie à re-découvrir. Ces poésies anonymes, expression d'un art populaire d'expression orale, certes ne respectent pas les règles académiques mais vont droit au coeur, avec leurs fausses liaisons, leurs vers irréguliers, leurs élisions nombreuses et leurs irrégularités rythmiques qui incitent le chanteur à l'art de la variation musicale. Déjà, de leur temps, les romantiques Nerval en tête en avaient loué le charme et la beauté.

Un univers visuel contemporain. La démarche des Têtes de Chien a toujours été tournée délibérément vers une pratique contemporaine du répertoire traditionnel, autant du point de vue musical que scénique. Pour ce programme, un nouvel espace de création est intégré: celui de la création visuelle. A l'écoute du travail musical, et en étroite collaboration avec le travail scénique inventif mené par Annabelle Stefani, Sébastien Sidaner propose un univers « 3.0 » pour scénographier, éclairer le travail du groupe, grâce à de nombreuses techniques allant de l'éclairage « classique » à l'utilisation de capteurs ou de « mapping » video.

Entre introspection et humour, tradition et modernité, Les Têtes de Chien, en s'adressant aux sensibilités de tous, "anciens enfants" ou "futurs adultes", proposent un spectacle et un album TOUT public, deux niveaux de lectures simultanées où chacun-e pourra à sa guise et selon son bon plaisir passer de l'un à l'autre...

Répertoire

Aux marches du palais - Nous n'irons plus au bois - Auprès de ma blonde - Compère Guilleri
Trois jeunes tambours - Cadet Roussel. - Dans les prisons de Nantes - La courte paille (il était un petit navire) Sur l'Pont du nord - Les Filles des forges- Au clair de la lune - Pauvre soldat - Ne pleure pas
Jeannette - Jean petit qui danse- Mon père m'a donné un mari- Perrine était servante - C'est la Mère Michel -
Jeanneton prend sa faucille - A la Pêche aux moules - A la Claire fontaine

Arrangements Têtes de Chien et Caroline Marçot - **Mise en scène** Annabelle Stefani - **Conception visuelle** Sebastien Sidaner, Annabelle Stefani, Ruddy Fritsch - **Régie** Ruddy Fritsch - **Administration** Marianne Berthet-Goichot

Une production du Collectif To & Ma en co-production avec la Cité de la Voix, le théâtre d'Auxerre, l'Espace Culturel Louis Aragon de Saint Vallier, La Barcarolle (EPCC de St Omer).

Avec l'aide de la fondation Orange, de Bleu pluriel du Tréguieux, du théâtre de Sens, de la Drac Bourgogne Franche Comté, ministère de la Culture et de la Communication, du département de l'Yonne et de la ville de Joigny / Conservatoire de musique

Infos pratiques

Dates: Novembre à 20 h: Mardi 6 - Mercredi 7 - Mercredi 28

Décembre: dimanche 9 à 18h - Mercredi 12 à 20h

Théâtre de Ménilmontant - 15 rue du retrait - 75020 Paris - <http://www.menilmontant.info>

Durée du spectacle : 1h15

Tarifs 10,50€ à 21€ - Contact Billeterie 01.46.36.98.60 - resa@menilmontant.info

Contact Public <https://www.tetesdechien.com/facescachees>

FACES CACHEES, un spectacle tout public

Ces chansons ont été créées et chantées par les adultes avant de devenir, beaucoup plus tard, un répertoire considéré comme «enfantin». *Faces Cachées* tisse donc deux niveaux de lectures : l'un en direction des adultes, l'autre en direction des enfants. Quel que soit son âge, le spectateur tracera librement son chemin, en passant de l'une à l'autre de ces deux voies parallèles quand bon lui semblera.

Aux futurs adultes... C'est d'abord la qualité musicale du travail que les chanteurs offrent aux jeunes oreilles. Les cinq voix masculines, a capella et sans micro, représentent pour les enfants une expérience vibratoire et acoustique souvent profonde. C'est aussi l'occasion de les initier à des couleurs musicales contemporaines. Ces chansons, dont la mélodie et le texte constituent un point de repère connu, ont permis aux Têtes de Chien et à Caroline Marçot d'oser des arrangements aux couleurs harmoniques et jeux rythmiques audacieux, sans crainte de perdre les plus jeunes.

Aux anciens enfants... Une double expérience. Réveiller les souvenirs d'enfance et de jeunesse est un exercice délicat et riche d'émotions. Ce spectacle fait travailler la mémoire d'une manière particulièrement féconde. Si la retombée en enfance (la « régression ») y tient sa place et que les artistes souhaitent jouer avec, l'objectif est surtout de provoquer des sensations neuves à partir de ces « vieilles » chansons apprises en début de vie. Le spectateur adulte est invité à un double voyage musical : les retrouvailles avec ces chansons le replongent dans sa propre intimité, sa mémoire fondatrice, son inconscient, et en même temps il est entraîné dans une expérience créative totalement neuve et contemporaine.

La chanson traditionnelle, qu'est-ce que c'est?

On a tous en tête A la Claire Fontaine, au moins pour un couplet. Cette chanson fait partie de l'immense corpus des chansons dites "traditionnelles". Elles se définissent ainsi musicologiquement parlant: elles sont d'auteur anonyme, et elles connaissent de nombreuses versions différentes. A la claire fontaine, souvent appelé "en revenant des nocés" a une infinie de variantes, à la fois mélodiques et poétiques, mais il y est toujours bien question du dialogue entre un amoureux (une amoureuxse ?) déçu et un rossignol chantant.

L'ensemble de ces chansons traditionnelles en langue française comporte plus de 3000 "chansons types" méconnues aujourd'hui par la majorité d'entre nous. Ce répertoire en langue française semble souffrir d'un grand désintérêt collectif, contrairement à celui en occitan, en breton, en basque ou en corse.

Et pourtant c'est bien la langue que nous utilisons presque tous au quotidien, pourquoi ne la chante-t-on pas plus couramment ?

Ces chansons traditionnelles font partie de ce qui a longtemps été appelé "folklore". Nous préférons l'appellation "musique de tradition orale", qui dit mieux son côté mouvant, vivant, en perpétuel recréation, quand le terme "folklore" fait écho à une musique du passé. Pour nous, la musique de tradition orale est vivante, en invention, en redécouverte, encore aujourd'hui, comme elle l'a toujours été.

Le travail des Têtes de Chien

Comment offrir à entendre aujourd'hui un chant de labour en l'absence de bœufs, une berceuse en l'absence de nourrisson ?

Quels nouveaux éclairages et écrans offrir à ces chansons venues du fond des âges pour en diffuser toute la saveur, tout le pouvoir émotionnel ? Comment transmettre leur étonnante modernité ? Comment les sortir de leur monodie originelle, leur faire une douce violence en les ravivant auprès des publics, dans des lieux pour lesquelles elles ne sont à priori pas faites : autant de questionnements que Têtes de Chien place au centre de son travail de (re)création.

Celui-ci se structure autour de deux axes privilégiés: l'interprétation polyphonique de la chanson en langue française et la volonté d'offrir au public non pas de « simples » concerts, mais des spectacles structurés dans leur dramaturgie et portés par leur mise en scène et le jeu des interprètes.

Têtes de Chien tient à respecter l'intégrité mélodique et textuelle des chansons traditionnelles - mais « tous les coups sont permis » dans les arrangements car il s'agit, sans se cantonner à tel ou tel style polyphonique, d'inventer pour chaque chanson la bonne manière expressive de l'interpréter. Cet aspect de son travail démarque très nettement Têtes de Chien du « folklore » tel qu'il se conçoit au sens classique. Pour Têtes de Chien, la tradition existe dans une démarche créative, pas dans un dessein muséographique.

Têtes de Chien, avec ses armes polyphonies et scéniques, certes sophistiquées, ne sont pour autant rien de plus que des chanteurs de la tradition orale, reprenant à leur manière propre les chansons qu'ils ont reçu des anciens, même si ceux-ci donnent parfois de la voix non pas dans une transmission directe, mais par le biais du collectage via des enregistrements ou des partitions.

Têtes de Chien entend à sa manière essayer de faire vivre ce répertoire en n'ayant de cesse de le ré-inventer, comme l'ont fait nos prédécesseurs paysans, marins ou musiciens routiniers

Nos séances de travail ont pris la forme d'un rituel : comme le potier fait tourner la glaise, nous prenons le temps d'écouter la matière même que nous nous apprêtons à travailler : une simple note, fondamentale. Nous la faisons sonner, longuement, jusqu'à en exprimer toute la richesse harmonique. Alors commence le travail sur la ligne mélodique, les bourdons, les mots, mâchés et remâchés. La polyphonie ne viendra que plus tard, de peur de faner la fleur traditionnelle. Ainsi, tout au long du travail, notre chant s'enrichit d'harmoniques et de rêves

Qui sont les Têtes de Chien ?

Quintette a capella contemporain pour chansons traditionnelles
Justin Bonnet - Grégory Veux - Henri Costa - Didier Verdeille - Philippe Bellet

Un quintette assurément atypique !

Chanteurs a capella, comédiens, arrangeurs, enquêteurs et collecteurs se consacrant aux répertoires des chants de la tradition populaire orale française, les cinq artistes de Têtes de Chien viennent d'horizons divers (chanson, théâtre, musiques contemporaines, chant lyrique) et entremêlent leurs pratiques artistiques pour se mettre ensemble au service des répertoires traditionnels.

Parisiens, Têtes de Chien ! Cinq têtes de chien, voilà ce que nous sommes lorsque, quittant notre Paname d'adoption, nous retournons vers nos "pays" d'origine : Auvergne, Corse, Roussillon, Poitou, Provence. La rencontre de nos cinq voix a capella exprime cette diversité. Les deux pieds dans la capitale et le cœur provincial. Entre racine et bitume.

Créations: Portraits d'Hommes, La Grande Ville, La Marelle, Faces Cachées

Discographie: Portraits d'Hommes, La Marelle (chez Frémeaux), Faces Cachées

Scènes: Les "Têtes de Chiens" sont présents depuis 10 ans dans de nombreux théâtres et festivals:

Théâtre carré Bellefeuille à Boulogne-Bilancourt, Théâtre Montansier à Versailles, Théâtre municipale d'Auxerre, de Beaune, Théâtre du Lucernaire à Paris, Choralies de Vaison la Romaine, Florilège vocale de Tours...

Justin Bonnet Baryton basse - Directeur artistique. Justin Bonnet joue de sa double culture, savante et traditionnelle, dans de nombreux projets consacrés aux musiques traditionnelles : l'ensemble vocal La Note Jaune, le trio Avant Jour avec Père Boissière et Caroline Marçot, La Maraude, qui allie mélodies traditionnelles et beat-box, l'ensemble choral de Joigny et bien-sûr Têtes de Chien, dont il est l'initiateur. Au sein de TO&MA (Traditions Orales et Musiques Actuelles), il ne cesse de puiser dans la créativité qui lui vient de la rencontre des interprètes et des compositeurs d'aujourd'hui, de celle des musiciens « routiniers », de l'écoute attentive des sources traditionnelles, de la pratique du collectage dans sa Bourgogne d'adoption... Parallèlement, il chante régulièrement avec « les Arts Florissants », « le Concert Spirituel », ou encore « Obsidienne ».

Gregory Veux Baryton. Grégory Veux a suivi la classe de piano classique du maître argentin Alberto Neuman et une formation en solfège et en harmonie à l'ENM d'Aulnay-sous-Bois. Il travaille par la suite le chant avec Julia Pelaez et Jacqueline Gironde. Il multiplie les expériences musicales, sur scène et sur disque, en tant qu'auteur-compositeur-interprète (Zèbre de Belleville, La Filature - Mulhouse, en Slovaquie...) et en tant que pianiste, compositeur ou arrangeur (Claire Elzière, Pierre Louki, Frederico Alagna, Les Primitifs du Futur, Virginie Seghers...). Il intervient comme directeur musical, compositeur et pianiste au théâtre (Les Courtes Lignes de Monsieur Courteline - Théâtre du Beauvaisis et Athénée Théâtre Louis Jovet - Bastringue d'Alexis Ragouneau, créée à Aigle (Suisse) et reprise à L'Etoile du Nord (Paris). Il compose pour le jeune public et à l'image (Le fantôme de l'opéra, projection live au cinéma le Balzac).

Henri Costa Basse. Après une formation à l'École Internationale Jacques Lecoq et une Maîtrise d'Études Théâtrales à la Sorbonne, Henri Costa travaille avec Philippe Adrien, Ariane Mnouchkine, Hans Peter Cloos, Yoshi Oida et Brigitte Jacques-Wajeman. Il suit parallèlement une formation en chant avec Julia Pelaez et Michelle Agsène, expérimentant le chant ethnique et polyphonique avec Marie Claude Vallez. Il se forme à l'improvisation théâtrale au sein de la Ligue d'Improvisation Française. On a pu le voir et l'entendre notamment dans Les frères corses de E. Edmunson et F. Aïqui d'après Dumas, Doux Oiseau de jeunesse de T. Williams mise en scène de Philippe Adrien, Peter Pan de J. M. Barrie, Cadavres Exquis m.e.s Ph. Adrien et G. De Kermabon, Paoli City de F. Aïqui. Henri Costa travaille également avec la Cie des Femmes à Barbe et son metteur en scène Gwen Aduh, interprétant l'un des personnages des Faux British.

Didier Verdeille tenor. Didier Verdeille commence à chanter comme petit chanteur dans les chœurs de St Germain des Près. Il étudie l'art dramatique à l'École de l'Acteur Florent, puis obtient un prix en art lyrique au C.N.R de Rueil-Malmaison. Il poursuit ses études au « Else Mayer Lismann Opera Workshop » de Covent Garden où il interprète les rôles de Monostatos dans La Flûte enchantée et de Pedrillo dans L'Enlèvement au sérail de Mozart. Il a interprété entre autres, le Mahagonny songspiel de Weill / Brecht en tournée nationale avec l'Opéra Ballet Ile-de-France, le ténor solo de Mass de L.Bernstein sous la baguette de Jean-Walter Audoli et le rôle de Don José dans la production de La Tragédie de Carmen au théâtre de Caen Hérouville dirigé par Norbert Genvrin. Orphée dans Orphée aux Enfers à l'opéra d'Angers. Il enseigne la technique vocale à l'U.E.R de musicologie de la Sorbonne Paris IV.

Philippe Bellet tenor. Musicien au carrefour des musiques savantes et populaires, Philippe Bellet travaille avec divers ensembles dans des répertoires variés allant du médiéval à la pop, en passant par l'opéra-cirque ou les musiques improvisées. Il chante Rameau, Purcell, Gluck ou Wagner avec les Musiciens du Louvre, sous la direction de Marc Minkowski, et participe à de nombreuses créations contemporaines avec les Cris de Paris de Geoffroy Jourdain. Avec l'ensemble Obsidienne, dirigé par Emmanuel Bonnardot, il aborde les musiques médiévales et de la Renaissance. Multi-instrumentiste (piano, guitare classique ou électrique, vielle à roue, ...), il compose dans l'illustration musicale (cirque, théâtre, édition, ...), mais aussi pour des projets plus personnels de musiques actuelles et sort un premier album sous le nom de « Deja Mu » (Grandmas Records) aux influences blues et psychédélics...

Caroline Marçot Arrangements

Pianiste de formation, Caroline Marçot se passionne pour le phénomène sonore dans ses trois dimensions : élaboration, interprétation et perception. Elle acquiert une solide expérience de la musique vocale à la Maîtrise de Radio-France puis au Jeune Choeur, et obtient au CNSM de Paris les prix d'analyse, d'harmonie, de contrepoint renaissance, d'écriture XXème siècle, d'esthétique, d'orchestration et d'acoustique. Chanteuse dans plusieurs chœurs de chambre aux répertoires éclectiques, notamment les Éléments, dirigés par Joël Suhubiette, ou l'ensemble Aedes de Mathieu Romano, elle défend le patrimoine sonore médiéval, lyrique et de transmission orale au sein de l'ensemble de solistes Mora Vocis. En 2013, Caroline rejoint les Têtes de Chien et s'attelle aux arrangements du nouveau spectacle «la Marelle».

Annabelle Stefani Metteure en scène

Le parcours de metteur en scène d'Annabelle Stefani a d'abord été nourri par l'exercice du métier de comédienne. Elle a beaucoup joué en Aquitaine et à Montréal, dirigée par de nombreux metteurs en scènes de théâtre contemporain dont Frédéric Maragnani («Le Renard du Nord» de Noëlle Renaude), Kristian Frédéric («Stabat Mater Furiosa» et «Ya Basta» de Jean-Pierre Siméon où elle est comédienne et dramaturge.) Pédagogue, elle coache de nombreux comédiens et chanteurs pour leur travail scénique. Elle signe aussi plusieurs mises en scène de théâtre, dont «Autopsie de Crimes Innocents» de Gérald Gruhn avec la comédienne Juliette Stevez, créée au théâtre des déchargeurs à Paris. Amoureuse de la chanson française, elle chante avec l'auteur-compositeur Vincent 2G dans le groupe «Duaux», un piano/voix drôle et tendre qui s'est produit dans divers cabarets et en Avignon. Sa connaissance de la scène et de la voix, son amour pour la création collective, son goût pour les aventures novatrices et originales, ont rendu la rencontre avec Têtes de Chien aussi fructueuse que naturelle.

Sébastien Sidaner Vidéaste/conception visuelle

Sébastien Sidaner débute par la photographie. Il expose dans quelques galeries et le off des rencontres internationales de la photographie d'Arles. Il crée ensuite de nombreux diaporamas, les met en scène et les filme. Il présente ses travaux aux Rencontres Arts Électroniques (Rennes), Images contre nature festival international de vidéo expérimentale (Marseille), festival vidéoforme (Clermont-Ferrand), Les vidéogrammes (Marseille). A partir de 2003, Sébastien Sidaner travaille sur l'espace de projection, la scénographie vidéo et presque exclusivement pour le spectacle vivant. Depuis 2013, Sébastien Sidaner réalise la scéno, la lumière et la vidéo... Ses collaborations ont été nombreuses entre autres pour le Théâtre National de Poitiers, le Cube, centre d'art numérique; le Centre National de la Danse, Philippe Adrien au Théâtre de la Tempête, Jacques Gamblin, l'Opéra de Nantes /Angers, Le Volcan, Scène nationale du Havre et le Théâtre National de Toulouse...