

La Silencieuse Parade

Cie Max Ollier

**Dossier
artistique**

Spectacle musical

Création 2022

**Petite(s) Histoire(s) de la
chanson interdite**

Durée : 1h

Jauge : 100

Maxime Ottinger

Direction artistique, construction, écriture, arrangements,
Scie musicale, orgue de barbarie, chant, jeu

Jean-Nicolas Mathieu

Arrangements, guitare, effets

Axel Goepfer

Écriture, mise en scène, conception lumière

Barbara Mornet

Costumes

Juliette Hoefler

Graphisme

Production :

ARTENRÉEL ✳1

BUREAU DE PRODUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT SPECTACLE VIVANT

Co-productions et financements :

SCÈNE DE
MUSIQUES
ACTUELLES

le Département

Soutiens et partenaires :

Contact : Maxime Ottinger : 06 73 18 07 50 / compagnie@max-ollier.fr

Note d'intention

Depuis 2021, la Cie Max Ollier est en création sur le spectacle de rue « Cogne Pavé », autour de la chanson censurée, avec l'objectif d'interroger notre rapport à l'interdit, entre utilité et limites, transgressions et attentes.

Censures et interdits témoignent de l'évolution de nos sociétés et des points de tensions propres à chaque époque. Les censeurs ne poursuivent pas toujours le même objectif ni n'usent des mêmes moyens de censure. Il y a pourrait-on dire, autant de formes de censure que de censeurs, et il serait naïf de penser que, si la censure étatique semble s'être dissipée, d'autres censures plus économiques ou industrielles n'ont pas court actuellement.

Cette création rendra donc hommage aux auteur.rice.s et interprètes qui sont passé.e.s, parfois malgré eux.lles, sous les fourches caudines de l'interdit. En interprétant leurs chansons, qu'elles soient du 19e siècle ou qu'elles soient contemporaines, nous relions en creux les censures les unes aux autres pour dessiner les contours d'une autre histoire : celle de notre liberté d'expression et de son corollaire, notre besoin irrépensible de contrôle des communications.

En 2022, nous avons pu travailler sur ce sujet avec une classe de 4ème du collège de Rambervillers (88). Les échanges que nous avons pu avoir, nous ont confortés dans la certitude que notre propos prenait toujours sens aujourd'hui, au-delà des générations.

À l'heure de la digitalisation des communications, alors que toute censure paraît illusoire, que les réseaux sociaux semblent abonder de propos libres, la jeunesse d'aujourd'hui (et pas que...) peine parfois à se rendre compte qu'ils participent, par l'accès libre qu'ils donnent à leur données, à une nouvelle forme de censure, celle qui restreint par le jeu des algorithmes l'horizon des expressions à celles que l'on connaît déjà.

Un regard sur les motivations d'un autre temps sur ce qu'il est légitime de dire ou pas, sur les interdits dictés par une forme de censure étatique désuète, permet d'ouvrir la réflexion sur les organismes privés, déshumanisés, qui décident aujourd'hui de ce que l'on voit, entend ou exprime.

Il nous a parut utile de proposer, en avant-première de la formule de rue qui verra le jour en juin 2023, une formule condensée et légère, pour la salle, à destination des lycées et collèges, dès l'automne 2022.

En déplaçant l'action, tout en conservant l'ambiance générale et la direction du propos, nous passons de la rue, à la salle, de l'exubérance nécessaire dans l'espace public à l'intimité de l'espace clos.

Pour le temps du spectacle la salle se transforme en baraque de foire, faite de bric et de broc, pour échapper un instant au réel.

Le propos artistique

Entrez, mesdames et messieurs ! N'ayez pas peur, entrez et installez vous dans notre baraque !

Venez découvrir le plus terrible de tous les monstres ! Le plus fabuleux et le plus énigmatique.... Celui qui nous ment sans rien nous dire, qui nous éblouit de sa discrétion, nous assourdit de son silence...

Entrez et laissez-nous vous la dévoiler : La Censure !

Dans un décor de foire foraine d'un autre temps, un bonimenteur volubile et autoritaire, assisté de son sous-fifre stoïque et taiseux, se propose de vous dévoiler les secrets de leur monstre. Celle qui guide nos vies, ferme et ouvre les portes de nos perceptions... celle qui impose sa vision du monde, parfois de façon violente et frontale, parfois plus insidieusement... et que nous suivons, bon gré mal gré.

Les tableaux se succèdent, issus de différentes étapes de vies humaines, personnelles (l'enfance) ou collectives (La guerre, l'émeute), décortiquant les causes et conséquences de l'interdit, questionnant nos besoins dichotomiques de liberté et de protection, cherchant l'équilibre entre les deux.

Les chansons interprétées, ont toutes subi d'une manière ou d'une autre une forme de censure, elles constituent un répertoire allant du 19e à aujourd'hui. Elles rythment le spectacle et donnent différentes couleurs au propos, mettant en parallèle plusieurs époques pour une même question.

Et si nous retirions tout pouvoir à la censure ?... Et si la parole devenait entièrement libre ? Serions-nous capable de tout entendre ? Serions nous capable de vivre ensemble ? Ou nous faut-il absolument un guide, une ligne, une direction ?... Pouvons nous choisir à qui nous donnons les rennes du monstre ? Pouvons-nous, ensemble, définir les contours des limites à la parole ?...

Existe-t-il un autre échappatoire ?...

Cie Max Ollier : 06 73 18 07 50 / compagnie@max-ollier.fr / www.max-ollier.fr
Création 2022 : La Silencieuse Parade

Le spectacle

En scène : deux personnes

- Le chanteur-musicien gouailleur:

Le montreur de monstre c'est lui ! Il le connaît, sous toutes ses coutures, le maîtrise ou en tout cas s'en donne l'illusion. Il accueille le public et le guide dans la découverte de la bête.

- Le guitariste:

Accompagnateur fidèle et (pas tout à fait) soumis, il crée l'assise sonore du spectacle et trouve sa place dans les interstices laissées par le gouailleur, le surprenant parfois!

Création musicale : Deux axes forts

- Une recherche sur le son, l'univers sonore

Le mélange de sons acoustiques, aux résonances désuètes et aux accents forains (La scie musicale, l'orgue de barbarie...) avec la modernité et la rugosité de la guitare électrique, saturée, bouclée, rageuse ou planante. Une alchimie entre deux univers semblant antinomiques qui fait le lien entre passé et présent, histoire et contemporanéité.

- Un travail sur le sens et l'intention

La musique au service du texte, du contexte, et du propos. L'exigence musicale ne se limite pas à son expression propre, mais prend sens dans le spectacle. Chaque arrangement est pensé comme une mise en sons, parallèle à la mise en scène, pour porter le propos.

Écriture et mise en scène

Le travail de mise en scène prend en compte deux modes de jeux, deux espaces différents pouvant s'entremêler

- Le temps du bonimenteur : En maître de cérémonie, il guide la visite et déroule son laïus avec confiance.
- Le temps du conteur : Pour un temps, il rentre dans une nouvelle peau, un nouveau personnage, pour contextualiser chaque thématique, entre mise en situation ou perspective, en fonction du sens qu'il veut lui donner, le message qu'il veut faire passer.

Scénographie

La scénographie, à base de matériaux bruts (bois, tissus, ferraille), et de récupération (bois de lits, objets anciens) rappelle les décors de baraque à foire et plonge le public dans un univers décalé au charme forain savoureusement désuet.

Cie Max Ollier : 06 73 18 07 50 / compagnie@max-ollier.fr / www.max-ollier.fr
Création 2022 : La Silencieuse Parade

L'équipe artistique

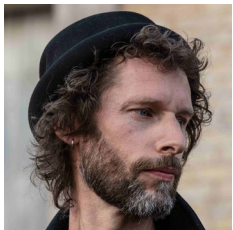
- Maxime Ottinger (Alias Max Ollier) : Direction artistique, construction, arrangements, écriture, chant, jeu.

D'abord percussionniste, puis chanteur, il collabore avec différentes Compagnies (*Le Pays de ma Tête, La Gigogne, Azimuts, Les pieds dans la lune, Aboud'bras...*). Touche à tout, il se met également à la construction pour la *Cucurbit'à Sons* de la Cie *Le Pays de ma Tête*.

En 2014, il crée son premier spectacle : *Max Ollier, Colporteur de Chansons à Souvenirs*. Son nom de scène se transforme en nom de compagnie pour bâtir de nouveaux projets à partir de 2017, autour de la chanson et de ses projections, et y développer sa propre démarche artistique. En 2018, il crée *Fleur de Pavé*, spectacle musical sur la vie de Fréhel.

- Jean-Nicolas Mathieu : Arrangements, guitare, Jeu.

A suivi des études supérieures au Conservatoire et à la faculté de Musicologie de Nancy. Corniste puis guitariste, chef de chœur, compositeur, arrangeur, il collabore avec de nombreuses compagnies (*L'Aéronef, le théâtre de l'imprévu...*) et aussi avec de nombreux groupes (*Mon désert, Emmanuel Bémer, Delphine se Défile...*).

Des expériences musicales diverses qui font de lui un musicien éclectique et inspiré qui interprète, réarrange et recompose les standards - ou s'en affranchit – pour délivrer des compositions personnelles, profondes et inspirées.

- Axel Goepfer : Écriture, mise en scène.

Formé au théâtre au Conservatoire National de Région du Grand Nancy, il obtient parallèlement un diplôme universitaire d'Études Théâtrales à l'Université de Lorraine. Il rejoint différentes compagnies avec lesquelles il crée des spectacles contemporains qui explorent textes d'auteurs, clown de théâtre ou jeu masqué. Continuant à se former, il apprend la sculpture de masques de théâtre aux côtés d'Etienne Champion, le jeu masqué avec Ch. Patty (CNSAD) et la pédagogie Lecoq (A. Hattab, PNAC Bourg-St-Andéol).

Il crée en 2013, avec d'anciens élèves du Conservatoire du Grand Nancy, la Compagnie intranquille au sein de laquelle il met en scène des créations en espace public en tant que co-responsable artistique.

- Barbara Mornet : Costumes
- Juliette Hoefler : Graphisme

Cie Max Ollier : 06 73 18 07 50 / compagnie@max-ollier.fr / www.max-ollier.fr
Création 2022 : La Silencieuse Parade

Un peu d'histoire

Avant la révolution Française, les choses étaient simples : Le pouvoir autoritaire décidait seul ce qui pouvait se dire, se chanter... ou pas.

En 1789, les choses basculent... La *déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, fondatrice de notre république affirme : *La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.*

Le code pénal en 1810 précise 4 cas de limitation: *L'insulte ; La diffamation ou la calomnie ; l'incitation à commettre des délits ou des crimes ; l'outrage aux bonnes mœurs et à la décence publique...* Laisant une marge d'interprétation assez large aux magistrats, notamment sur la définition de "bonnes mœurs" et de "décence publique"...

Le débat se complexifie et devient intéressant! Ainsi, le droit "inaliénable" à la liberté d'expression subit des restrictions et accommodations, en fonction des régimes, des époques, et des mœurs changeantes.

Au milieu du XIXème, la chanson, art populaire, jouit avec la popularisation de l'orgue de barbarie et des éditions des "petits formats", d'une diffusion de plus en plus large, et permet alors la circulation de pensées, idées et opinions qu'il devient nécessaire pour les pouvoirs en place de contrôler. Elle devient à la fois outil de liberté de parole, mais aussi de propagande et de contrôle des idées.

Les chanteurs de rue jouent sous autorisation préfectorale, et arborent une médaille délivrée spécifiquement. Leurs prestations sont sous contrôle : textes, cartons, petits formats, tout leur matériel doit comporter le visa de la préfecture. Les emplacements sont réglementés, limités, déplacements en jeu interdits...

Mais les règles sont parfois faites pour être contournées! Les carnets de chants se créent en double exemplaire, l'un officiel, l'autre officieux... Le texte change ainsi en fonction de la situation, de l'auditoire. Les techniques de fuite face à la maréchaussée, s'échafaudent, les joueurs de scie musicale apprenant à jouer debout, pour mieux courir !

Au fur et à mesure que le contrôle s'organisait, le contournement des interdits s'organisait aussi, et réciproquement. Les différentes époques politiques et culturelles modifiant sans cesse leurs façons de faire comme dans un jeu du chat et de la souris.

De la rue aux "Goguettes", des goguettes aux cabarets, des cabarets à la diffusion radiophonique, des chaînes de radio d'état aux radios pirates, etc... Si la libération des ondes en 1981 a permis dans un premier temps une sorte de respiration en rendant obsolète le "comité d'écoute" de l'ORTF, la liberté a vite été malmenée par la bien-pensance commerciale et la loi du marché. La contestation s'est réfugiée dans les caves d'immeubles, via le Punk, le Rock alternatif, puis le Rap, eux-mêmes repris dans la jungle du business musical...

Fiche Technique

En tournée :

2 personnes

Pas de régime alimentaire spécifique

Espace scénique minimum :

6 mètres en ouverture

4 mètres en profondeur

3 mètres de hauteur sous plafond

Électricité :

2 prises 16 A avec circuits séparés (un pour le son, l'autre pour la lumière)

Montage : 2 heures

Spectacle : 1 heure (plus bord de scène 30 min)

Démontage : 1 heure

Transmission et partage

En amont du spectacle, il est possible de mettre en place différentes actions culturelles auprès des publics. À étudier au cas par cas :

- Conférence-échanges autour de l'histoire de la chanson et de sa censure, et parallèle avec le programme d'histoire ou d'EMC (adaptable en fonction du niveau), réflexion sur les liens avec aujourd'hui.
- Découverte de la musique mécanique, (orgue de barbarie – componium) et de la Lame sonore (scie musicale). Possibilités d'expérimentations et d'exercices pratiques.
- L'utilisation de boucles musicales (numérique, ou analogique) en composition et arrangements. Possibilités d'expérimentations et d'exercices pratiques.

En aval du spectacle, un « bord de scène » est systématiquement proposé pour échanger avec le public sur le spectacle, les instruments, et la notion de censure et d'interdit.

Présentation de la compagnie

En 2014, Maxime Ottinger crée son premier spectacle en solo : *Max Ollier, Le Colporteur de Chansons à Souvenirs*.

Spectacle de rue intimiste et sensible, récital de chansons et de tranches de vies. Alliant racontage, théâtre d'objet, musique mécanique et chant, il est la première esquisse d'une démarche artistique naissante : la chanson pour parler de l'humain.

Pour la création de son deuxième spectacle, son nom de scène de vient nom de compagnie. De la collaboration avec le pianiste Thomas Valentin naît *Fleur de Pavé* (2018). Un spectacle forme cabaret, où deux personnages, dans un décor de bistrot, racontent la vie de Fréhel, guidés par ses chansons. Le percussionniste René Le Borgne les rejoint pour une formule concert du répertoire : *Le Trio Marguerite* (2019).

La démarche artistique s'est affinée au fur et à mesure des créations. La Cie Max Ollier, développe ses projets autour d'un axe : La chanson, utilisée comme média, comme prisme, pour observer et étudier divers aspects de notre humanité.

Un point de départ, un sujet à étudier, une idée à défendre... et le reste en découle. Le choix de la forme (intimiste ou non, pour la rue ou la salle...) la scénographie, l'ambiance générale, l'esthétique musicale... forment un tout cohérent et réfléchit au service du propos.

Seules armes permanentes : La chanson, miroir de nos âmes, reflets de nos sociétés, témoins poétiques de nos petites et grandes histoire, et l'envie de partage.

Sortie officielle :

Le vendredi 23 septembre 2022

à La Filoche (CC Moselle et Madon 54)

Ce spectacle est issu d'un travail plus large pour la Création de *Cogne Pavé*, spectacle de rue déambulatoire dont la sortie prévue en juin 2023

Partenaires et soutiens de la Création « Cogne Pavé » :

Département des Vosges – Drac Grand-Est - La Souris Verte (Epinal 88) - LEM (Nancy 54)
- Le Pays de Collombey (54) – Ccouac / Cie Azimuts (Ecurey 55) - Cabagnol / Cie Rue de la Casse (Nettancourt 55) - La Filoche (Neuves-Maisons 54)

Extrait de la première sortie de résidence de « Cogne Pavé » dans l'espace public, en septembre 2021, au festival « T'as pas 5 minutes », au Cabagnol à Nettancourt (55)

https://youtu.be/JjeAGO9_sPA

Contact artistique :

Cie Max Ollier
C/O Maxime Ottinger
1 route de Ménil
88700 Sainte Barbe
compagnie@max-ollier.fr
www.max-ollier.fr
03.29.31.29.21 / 06.73.18.07.50

Contact production :

Artenréel #1
6b rue Déserte
67000 STRASBOURG
jbeyler@artenreel-diese1.com
www.artenreel-diese1.com
03.59.61.09.79

Cie Max Ollier : 06 73 18 07 50 / compagnie@max-ollier.fr / www.max-ollier.fr
Création 2022 : La Silencieuse Parade