

vocal 26 présente

BD - CONCERT

STÉPHANE MILLERET • SÉBASTIEN TRON

LE FILS DE L'URSARI

ADAPTATION, SCÉNARIO ET DESSIN : CYRILLE POMÈS
D'APRÈS LE ROMAN DE XAVIER-LAURENT PETIT
MISE EN COULEURS : ISABELLE MERLET

WWW.VOCAL26.COM

CRÉATION 2022
TOUT PUBLIC, DÈS 13 ANS

VOCAL 26
PRODUCTIONS

le diapa^{son}
SAINT MARCELLIN

Roche la Molière
ville positive

*« Je pense sincèrement que
Le Fils de l'Ursari n'aura aucun effet
sur les conditions de vie des Roms en France.
Mais si sa lecture permet de les regarder d'un
autre œil, ce sera déjà ça de gagné. »*

Xavier-Laurent Petit

LE FILS D'URSARI, DU ROMAN À LA BD

D'APRÈS LE ROMAN DE XAVIER-LAURENT PETIT
ADAPTATION, SCÉNARIO ET DESSIN • CYRILLE POMÈS
MISE EN COULEUR • ISABELLE MERLET
ÉDITIONS • RUE DE SÈVRES (2019)

RÉCOMPENSES & PRIX

- SÉLECTION ADOS ANGOULÊME 2020
- PRIX DE L'ALBUM JEUNESSE ACBD 2019
- PRIX LITTÉRAIRE LYCÉENS
- PRIX ATOMIUM DE LA BD CITOYENNE 2019

L'HISTOIRE

ADAPTÉ DU ROMAN DE XAVIER-LAURENT PETIT ET MAGNIFIQUEMENT MIS EN SCÈNE PAR CYRILLE POMÈS ET ISABELLE MERLET, LE DESTIN DE CIPRIAN LAISSE POINDRE UNE LUEUR D'ESPOIR : AUCUNE VIE N'EST JOUÉE D'AVANCE.

Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms, on sait qu'on ne reste jamais bien longtemps au même endroit.

Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis vers une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner.

Cependant leurs rêves se fracassent sur une réalité violente. À peine installés dans le bidonville, chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d'ours, devient ferrailleur, M'man et Vera sont mendiants professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est « emprunteur » de portefeuilles et Ciprian son apprenti.

Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa « journée de travail ». C'est qu'il a découvert le paradis, le jardin du « Lusquenbour » où il observe en cachette des joueurs de lézecheck. Le garçon ne connaît rien aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête.

C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari.

CHRONIQUE

« Un roman, une BD initiatique, terriblement humain. Il y a un côté caricature, un côté cartoon dans les traits de ce petit bonhomme aux formes disproportionnées. Et c'est ce qui rend de prime abord, attachant le jeune Ciprian. Que sait-il de Paris quand il débarque de nuit, de sa Roumanie natale, avec sa famille, sur un terrain qui ressemble à une décharge ? Rien. Il ne parle pas la langue. Rejeté avec sa famille en Roumanie, la France lui apprend qu'il n'a pas là non plus, sa place. La seule chose qu'il comprend c'est que pour survivre dans ce nouveau pays, il faut ramener de l'argent. (...) »

La suite, est inspirée de l'histoire vraie de Fahim Mohammad. En 2008, ce jeune Bangladais arrive en France avec son père, clandestinement. Ce gamin est doué pour les échecs. Son père va mobiliser les clubs d'échecs parisiens, jusqu'au sommet de l'État, pour obtenir des papiers et faire en sorte que son fils intègre l'équipe de France junior.

Le Fils de l'Ursari a un côté conte pour enfant. On y croit. Et même si on doute, Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomes et Isabelle Merlet en font une histoire pleine d'humanité.»

Laetitia Gayet — France Inter

LE PROJET D'ADAPTATION EN BD CONCERT

— LA NÉCESSITÉ DE L'ENGAGEMENT

Artistes, musiciens, compositeurs, nous avons, tous les deux, un appétit gourmand pour la création et le rapport à l'image. Après le succès du **BD-concert** « Groenland Manhattan » d'après le roman-graphique de Chloé Cruchaudet (éditions Delcourt) avec une soixantaine de représentations, nous nous sommes lancés dans la recherche d'une BD pour imaginer un nouveau spectacle. Notre choix s'est porté sur « **Le fils de l'Ursari** », adapté du roman de **Xavier-Laurent Petit** et magnifiquement mis en scène par **Cyrille Pomès et Isabelle Merlet** (éditions Rue de Sèvres), qui s'inscrit dans la continuité des thèmes que nous souhaitons aborder.

Notre précédent spectacle, Groenland Manhattan, est né en 2015, une année marquée par les attentats, des élections régionales abreuvées par la nouvelle laïcité stigmatisante de certains partis et une Europe affolée par une migration massive de plusieurs millions de réfugiés tentant d'échapper aux violences de la guerre civile syrienne. Avec ce premier spectacle, nous avons choisi de nous décoller géographiquement et temporellement du présent, en mettant en musique le témoignage d'un exil forcé qui se déroule il y a plus d'un siècle, en pleine démocratisation des expositions coloniales (zoos humains, freak show...) : une période sombre de l'histoire qui a contribué à légitimer la conquête du monde par l'homme blanc et la construction du regard sur « l'autre » dans une mise en scène déshumanisante du « bon sauvage ».

Ce spectacle est, encore aujourd'hui, une aventure passionnante que nous continuons à présenter avec plaisir à un large public composé autant d'enfants que d'adultes, que ce soit sur scène ou lors des nombreuses actions culturelles menées à destination des collèges et lycées.

Mais depuis 2015, la situation mondiale ne s'est pas améliorée. La peur n'est pas seulement le ressort principal du vote extrémiste. Même si le conseil constitutionnel français a consacré en juillet 2018 le principe de fraternité (*la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national*), le pouvoir politique cherche, notamment à travers l'application du « délit de solidarité », à décourager les initiatives de citoyens qui agissent pour ne pas laisser les personnes sans abri (migrantes ou non d'ailleurs). La désinformation et les amalgames sont dangereux lorsque les paroles politiques mélangent les thèmes de sécurité, de nationalité et d'immigration.

C'est ainsi, par exemple, que le discours de Grenoble prononcé par le Président de la République Française en 2010 a enflammé les discriminations à l'encontre de la communauté Rom.

— DE LA BD AU SPECTACLE VIVANT

Ainsi, adapter « **Le fils de l'Ursari** » sous forme d'un BD-concert est une chance de poursuivre notre réflexion tout en questionnant de façon plus frontale et actuelle les politiques migratoires, en tentant de renouer au réel le regard porté sur le concept de « migrants », en apportant une image réaliste du calvaire et des conditions d'existence des sans-papiers, et en évoquant les méandres administratifs auxquels sont soumis les demandeurs d'asile.

La narration et l'histoire vues par le regard d'un enfant apporte une candeur, une douceur et une force qui renforce le propos et nous permet de nous adresser autant aux jeunes qu'aux adultes. Il y a un côté cartoon dans les traits de ce petit bonhomme aux formes disproportionnées. Ciprian, jeune roumain, fils de montreur d'ours (Ursari), atterrit à Paris et sauve sa famille grâce à ses dons pour les échecs. Un parcours sombre émaillé de tendresse et de moments humoristiques.

Le dessin, le trait et la couleur au service de l'émotion, avec énormément de mouvement et de dynamique, nous stimulent énormément quant à l'univers musical et au travail scénographique. Nous limitons la durée du spectacle à 1h15. Nous avons donc enlevé environ un tiers de la BD pour trouver un tempo de lecture moyen qui laisse le temps aux plus rapides de se plonger dans l'univers graphique et de regarder les musiciens et aux plus lents de bien comprendre la narration.

Compositeurs, nous venons tous les deux du vaste monde des musiques traditionnelles, nos racines profondes, mais nous sommes devenus, au gré de nos parcours artistiques, des musiciens « errants », des chercheurs, des goûteurs, des voyageurs.

Très attachés à l'acoustique de nos instruments, nous aimons pourtant leur tordre le cou pour créer un univers multiforme et contemporain ; des pièces très écrites jusqu'aux improvisations sauvages, des sonorités d'Europe de l'Est aux rythmes de l'Afrique noire, d'un son épuré au groove électro.

Toutes ces influences nous permettent de créer des climats sonores et un rapport musique-image cinématographique tantôt suggestif, illustratif, narratif ou onirique.

L'image devient notre chef d'orchestre. Les spectateurs redécouvrent la BD montée en diaporama dynamique et projetée sur grand écran, au milieu d'une scénographie digitale augmentée.

Stéphane Milleret et Sébastien Tron,
Direction artistique du spectacle

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

STÉPHANE MILLERET

DIRECTEUR ARTISTIQUE, COMPOSITEUR ET MUSICIEN INTERPRÈTE
ACCORDÉON DIATONIQUE, SAMPLER ET DESIGN SONORE

Musicien autodidacte, très fortement implanté dans le milieu des musiques traditionnelles européennes, il travaille depuis vingt ans à faire connaître et évoluer son instrument en le faisant se confronter à d'autres styles musicaux et diverses esthétiques artistiques.

Outre ses participations dans les groupes DJAL et Toctoctoc (musique néo-traditionnelle) ou MKF [trio] (électro trad.), on peut l'entendre dans des formations de musiques improvisées, ou auprès d'Isabelle Druet dans un programme entre classique, chansons françaises et traditionnelles.

Compositeur, il collabore à des spectacles de théâtre et de danse contemporaine, à des performances plastiques et travaille étroitement avec la peinture et la vidéo.

SCÈNES

Festival Jazz in Marciac, Petit Palais (Paris), Les Trois Baudets (Paris), Centre culturel français en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire...), Festival d'Istanbul, Festival Etetrad (Val d'Aoste – Italie), Rencontres internationales des Maîtres Sonneurs à Saint Chartier, Boombal Festival (Belgique), Les Musicaves de Givry, Centres culturels et scènes nationales...

DISCOGRAPHIE

DJAL (5 albums), MKF [trio], Obsession Quintet (3 albums), Toctoctoc (2 albums), Duo Milleret-Pignol, L'histoire de l'art (DVD d'animation de Jean Marc-Rohart), Anne Calas, Christian Thoma, Norbert Pignol solo, Tonymara, Dédale...

BIBLIOGRAPHIE

DVD pédagogique "L'air et le geste", méthode d'accordéon diatonique en 5 volumes

SÉBASTIEN TRON

DIRECTEUR ARTISTIQUE, COMPOSITEUR ET MUSICIEN INTERPRÈTE
VIELLE HYBRIDE POLYPHONIQUE ET MIDI, CLAVIERS, VOIX, SAMPLER ET DESIGN SONORE

Chercheur de sons, multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, réalisateur sonore et médiateur culturel.

Il fonde et est co-directeur artistique de la compagnie Antiquarks et Coin Coin Productions de 2005 à 2022 avec l'artiste et sociologue Richard Monségu. Ils sont à l'initiative d'une vingtaine de créations pluridisciplinaires et de 600 opérations artistiques en France, en Europe et dans le monde (concerts, albums, spectacles, créations participatives, ciné-concert, événements, résidences de territoire et workshops). Ils axent leur processus créatif et pédagogique sur les rythmes, phonèmes vocaux et timbres instrumentaux des musiques orales et de traditions populaires du monde entier, et développent une forme musicale progressive, électrique et harmonique expérimentale.

Il collabore avec Stéphane Milleret au sein du collectif grenoblois Mustradem (Djal) depuis 2002 et de Vocal 26 (Groenland Manhattan) depuis 2015. Il enseigne depuis 20 ans en milieu associatif, au CMTRA, en MJC, et partage son engagement artistique à destination des amateurs et des professionnels à travers des projets de médiation culturelle de proximité sur mesure.

SCÈNES

Ollinkan Festival (Mexico), Conservatoire d'Achgabat (Turkménistan), Théâtre de Sesimbra (Portugal), Le Chat Noir (Suisse), Printemps de Bourges (18), Les Déchargeurs (75), Théâtre La Reine Blanche (75), Maison de la Musique Nanterre (92), Les Nuits Européennes (67), L'Ouvre-Boîte (60), Festival Détours de Babel (38), Musilac (74), Opéra de Lyon (69), Auditorium de Lyon (69), Cavajazz (07), Festival Musiques d'Ici et d'Ailleurs (51), Festival Epopée Hip-hop (11)...

DISCOGRAPHIE

Antiquarks (1 livre, 5 albums, 4 DVD), Djal (2 albums), Gérard Pierron (1 double album), Polyglop (1 album), Vachinton'.g (1 album), Marge de manœuvre (1 album), Jahkasa, Bistanclaques, Abnoba, Les Doigts de Carmen, Appoloss Diaby...

LES COLLABORATIONS

CYRILLE POMÈS

Les retours très positifs de **Cyrille Pomès**, dès nos premiers échanges, nous donnent à la fois confiance et envie que cette aventure puisse se réaliser. Il nous donne *carte blanche* pour cette création ainsi que son accord de principe pour dessiner l'affiche du spectacle. Aussi, il interviendrait volontiers avec nous lors de **tables rondes** programmées en périphérie du spectacle : discussions à partir d'originaux du livre, échanges sur les métiers de la BD, discussions thématiques sur les réfugiés et l'exil...

NICOLAS TICOT

Vu l'importance de l'image dans notre conception du BD-concert, nous avons associé dès les prémices de la création un scénographe digital qui est à la fois en charge de la projection du film, de la création lumière et de la scénographie. Cette tâche est confiée à **Nicolas Ticot** avec son studio de création numérique **Xlr Project**. Il travaille essentiellement sur les relations entre l'image, le corps, la musique et l'environnement pour créer des espaces communs et spectaculaires permettant une lisibilité supplémentaire à ceux qui vivent l'expérience et ceux qui la regardent.

RICHARD BÉNÉTRIX ET PASCAL CACOUAULT

Côté **sonorisation** et **régie générale**, nous poursuivons la collaboration avec **Richard Bénétrix** et **Pascal Cacouault**. Partenaires de longue date sur nos créations, ils savent parfaitement mettre en valeur les spécificités de notre univers musical et transmettre au public les **émotions sonores**. Richard Bénétrix a une très grande expérience du BD-concert (*Le Tour de Valse*, *Groenland Manhattan*, *Le Fils de L'ursari*). Il contribue grandement à la souplesse technique de cette création pour qu'elle puisse être accueillie dans un maximum de lieux.

VOCAL 26 PRODUCTIONS

Enfin, nous sommes heureux de faire pour la seconde fois le pari de cette création avec le **soutien** et le **professionnalisme** de l'équipe de **Vocal 26 productions**. Ils assureront la production du BD-concert et sa diffusion.

Vocal 26 est une structure associative créée en 1994. Elle regroupe et gère aujourd'hui les créations du groupe vocal **Evasion**, de Gérard Morel, Michèle Bernard, Luc Chareyron, Collectif 5, Hervé Peyrard, Zèbre à Trois, Zébrichon (*Carton Compagnie*), **Groenland Manhattan** (*Tony Canton, Stéphane Milleret, Sébastien Tron*), **Le Fils de l'Ursari** (*Stéphane Milleret et Sébastien Tron*) et d'**ElectrOrgue** (Brice Dudouet).

Amenée parfois à produire directement certaines représentations (*Festival d'Avignon, Café de la Danse...*), elle organise le plus souvent des tournées en contrat de cession principalement avec le réseau culturel (*Centre Culturel, Théâtre de Ville, Scènes Nationales...*). Environ 200 représentations par an. Elle s'investit

dans le processus de création et insiste sur le nécessaire suivi de carrière en collaboration avec l'artiste.

Vocal 26 bénéficie d'un bon réseau de partenaires à travers le territoire national capables de se mobiliser autour d'un projet. Elle dispose aussi d'une crédibilité repérée qui lui permet d'assurer une bonne diffusion.

Si elle s'est construite autour de l'accompagnement de spectacle de **chanson**, elle s'est ouverte depuis plusieurs années à des collaborations artistiques élargies au domaine du **théâtre**, du **BD-Concert**, et plus récemment au forme musicale étonnante avec l'arrivée d'**ElectrOrgue** /set DJ live électro-mécanique.

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Pour le **dispositif scénique**, nous changeons le rapport classique du BD-concert pour que les éléments graphiques de la bande dessinée soient mis en espace autour des deux musiciens tout en gardant scrupuleusement l'intégrité de l'oeuvre originale.

Nicolas Ticot crée une **troisième dimension** au duo scénique que forme l'écran et les musiciens en travaillant sur le concept **holographique et stéréoscopique** : grâce à l'installation d'un tulle de grande taille en devant de scène et d'un écran en arrière scène, l'image pourra circuler de l'un à l'autre. Le tulle sera complètement transparent sans image projetée rendant ainsi possible le déplacement des musiciens dans l'espace central, entre les deux surfaces de projection. Une mise en lumière ponctuelle et épurée permettra de choisir les moments où les musiciens seront visibles des spectateurs. trices ou pas.

Deux films distincts - mais conçus pour ne faire qu'un - seront élaborés et diffusés en simultanée pour faire vivre les éléments graphiques et les textes de l'auteur sur les deux surfaces de projection.

Ces deux éléments que sont le dispositif technique et la composition d'image vont permettre d'accentuer le ressenti émotionnel et la narration tout en créant de la magie, de la poésie et du spectaculaire. En gagnant significativement en largeur de projection l'immersion du public dans les images sera renforcée et les spectateurs pourront (re-)découvrir les images de Cyrille Pomès à une taille très impressionnante.

ÉQUIPE CRÉATION

Direction artistique, mise en scène, composition musicale : Stéphane Milleret & Sébastien Tron

Scénographie vidéo : Nicolat Ticot (XLR Project)

Création lumière : Clément Bally

Fabrication décors : Didier Pourrat

Son et régie générale : Richard Bénétrix & Pascal Cacouault

ÉQUIPE EN TOURNÉE

2 musiciens, 2 techniciens

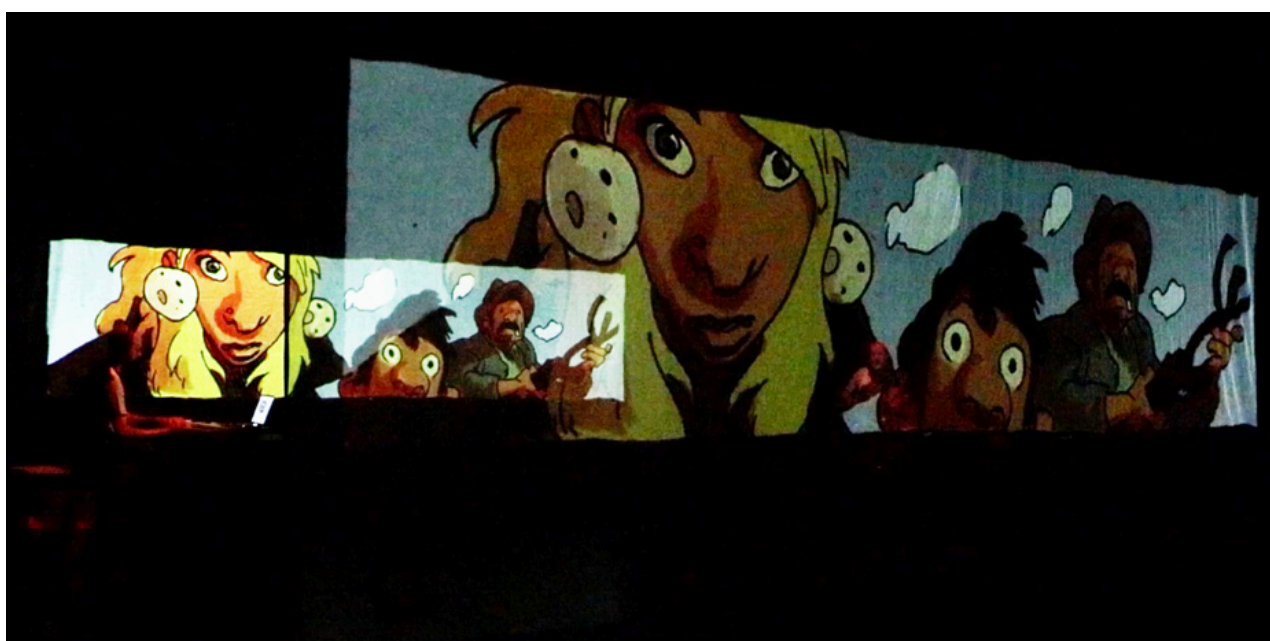
INTERVENANTS RENCONTRES ET TABLES RONDES AVEC LE PUBLIC

Stéphane Milleret & Sébastien Tron : créateurs et interprètes du spectacle

Cyrille Pomès : auteur et dessinateur de la BD *Le Fils de l'Ursari*

Jean-Pierre Liégeois : sociologue et chercheur sur les populations roms, les minorités, les politiques européennes et les contextes de migrations *(à confirmer)*

AUTOUR DU SPECTACLE

Étant attentifs, d'une part, aux études sur l'exposition aux écrans chez les jeunes dans une société en pleine révolution numérique et d'autre part, aux **rapports alarmants sur l'illettrisme** (un jeune sur dix pour les 16-25 ans !), nous sommes toujours convaincus que la forme encore méconnue du BD-concert et les actions de médiation culturelle que nous souhaitons développer sont des supports puissants pour proposer un **rapport créatif aux écrans** et pour **susciter et encourager le désir de lecture chez les jeunes**.

Dans cet esprit nous continuerons à mener des actions culturelles auprès des différents publics.

EN MÉDIATHÈQUE

Tout public en partenariat avec le médiathécaire ou l'équipe de médiation.

Les artistes présenteront une rencontre-débat autour du spectacle, de son processus de création, de la genèse du projet, de l'histoire dans son contexte historique, du graphisme, de la composition, du montage vidéo, le tout ponctué par des intermèdes musicaux. Possibilité d'inviter l'auteur.

EN CONSERVATOIRE ET ÉCOLE DE MUSIQUE

Par pupitre ou groupes de musiciens, à partir du Cycle 2 et en partenariat avec l'équipe pédagogique.

L'objectif est la réalisation par les élèves d'une séquence mettant en pratique le rapport son, musique et image. Les élèves développeront leur créativité musicale par la composition, l'improvisation et l'interprétation.

EN COLLÈGE OU LYCÉE

Collégiens et lycéens par classe.

Interventions autour des thèmes du spectacle.

INCLUSION, ALLER PLUS LOIN !

Nous avons récemment pu expérimenter à la Maison des étudiants de Poitiers la diffusion de notre spectacle avec un **dispositif expérimental de veste vibrante**, permettant aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir la musique. En fonction de l'étendue des partenaires que nous trouverons pour cette nouvelle création, nous aimerions développer cette **proposition inclusive** et **favoriser l'accessibilité au spectacle vivant pour tous**.

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Les 2 propositions ci-dessous, directement liées à la forme BD-concert et au rapport musique-image, sont encadrées et escortées par les directeurs artistiques du projet, **Stéphane Milleret et Sébastien Tron**, et destinées à des jeunes à partir de 11 ans.

#PROPOSITION 1 — CREATION 360° D'UN COURT METRAGE & MUSIQUE LIVE !

→ dès 11 ans, pas de prérequis, tout niveau

Illustration musicale en live sur un court métrage créé par les jeunes eux-même, sur le modèle du cinéma muet. A travers un parcours 360°, les jeunes se mettent tour à tour dans la peau du scénariste, du monteur, du compositeur, de l'interprète ! Choix d'un scénario « à trous » parmi 4 histoires proposées par nos soins, transformation en story board, fabrication du court-métrage, production du matériel plastique en fonction des compétences et appétences des jeunes (succession d'image type diaporama, roman photo, animation de certains personnage sur un fond fixe type stop motion...), enregistrement des voix off, rapide sensibilisation au logiciel de montage (time-line, pistes vidéos, pistes sons, effets, transitions...), travail d'accompagnement musical de l'image (valorisation des compétences musicales des élèves pratiquant un instrument, percussions et voix pour les autres, sound painting pour tous, chanson). Ce parcours se conclut par un travail de répétition sur un plateau de salle de spectacle, une sensibilisation à quelques aspects scéniques et une restitution publique (musique live pendant la projection du court métrage), avec le soutien des équipes techniques (son, vidéo, lumière). Nous jouons bien sûr avec les élèves pour les soutenir et les diriger si besoin.

#PROPOSITION 2 — FABRIQUER LA B.O. D'UN BD CONCERT !

→ à partir du Cycle 2, avec son instrument, dès 11 ans

Stage de pratique et de création musicale sur le rapport musique-image à partir d'une séquence vidéo apportée par nos soins, montée à partir d'une BD. Découpage narratif d'une séquence, analyse des émotions des personnages et de la situation, choix de la forme d'illustration musicale (illustratif, cinématographique, avec/contre...). Pratique musicale basée sur la recherche de matières sonores et du mélange des timbres, à partir de compositions des artistes et d'improvisations collectives (sound painting) et, en fonction du groupe, de création des jeunes eux-même. Ce parcours se termine par un travail de répétition sur un plateau de salle de spectacle, une sensibilisation à quelques aspects scéniques (espace scénique, posture, jouer amplifié, retours, balances, entrées sorties saluts...) et se conclut par une restitution publique (musique live pendant la projection du support vidéo), avec le soutien des équipes techniques (son, vidéo, lumière).

#PROPOSITION 3 — RENCONTRE !

→ à partir de 11ans

Rencontre avec les musiciens autour du concept «BD-concert», de la composition musicale pour l'image, des instruments de musique utilisés pendant le spectacle. S'organise le plus souvent la veille ou le jour du concert.