Le murmure des Racines

Directeur artistique

Gonzalo Campo

Chargée de production et de diffusion

Administration
Côté Zen (Strasbourg)

Note d'intention

Le murmure des Racines nous plonge dans une écriture poétique et sensible à travers la musique du compositeur multi-instrumentiste Gonzalo CAMPO et les mots de l'autrice Julie REY.

Cette création est un spectacle de théâtre musical, pluridisciplinaire, poétique et sonore accessible à tous à partir de **7 ans**.

Le dispositif sonore est conçu en diffusion multicanale (5 points) : deux enceintes en façade (gauche et droite), deux enceintes arrière (gauche et droite), et un centre servant également de retour.

Ce système permet une expérience sonore immersive.

Synopsis

Valentín, est solitaire. Il vit entre deux univers.

D'un côté son monde imaginaire, où vivent ses ancêtres, et dans lequel la voix de sa mère disparue lui donne courage et espoir.

De l'autre, le monde réel, dominé par la malvada qui ne reconnaît pas la sensibilité du jeune garçon.

Valentín se trouve à la croisée de deux réalités, celle des esprits et celle de la matière, tiraillé entre deux cultures, le Chili et la France, tout en étant pris entre deux figures féminines opposées : la mère aimante et la malvada.

L'histoire de Valentín est une quête des réconciliations.

Conteur en lien permanent à son enfant intérieur, il nous livre son histoire avec ses doutes et ses éclats tout en nous faisant vivre une expérience sonore, textuelle et musicale à 360°.

De tableau en tableau, il puisera dans ses racines le courage et l'amour de ses ancêtres. Il pourra alors tout en gardant sa joie et sa spontanéité affronter la malvada et trouver sa place en ce monde.

Sa quête des réconciliations l'amènera ainsi à faire sereinement le lien entre ses deux cultures, entre les vivants, et ceux qui ne sont plus là, entre la musique et le silence.

On a tous des racines.

Comme les arbres on a des racines.

Toi, moi, tout le monde.

Les racines, c'est beau. C'est tressé, c'est mêlé, mélangé.

Les racines, ça murmure, ça vient de loin.

Il y a celles qu'on nous donne et celles qu'on choisit.

Ce sont des fils d'amour plantés un peu partout.

Petit garçon aux racines lointaines, c'est moi, Valentín.

Les détails scéniques

La scénographie

Au sol se dessine un cercle.

Un cercle de racines moelleux et doux. Elles entourent, réconfortent et embrassent comme des bras. Composées de tissus colorés et mélangés, ces racines matérialisent le cercle du conteur.

Des lampes sur pieds ondulées et de hauteur différentes bordent le cercle. Leur formes évoquent des formes végétales, et les couleurs douces et acidulées la douceur d'une chambre d'enfant. Elles sont en interaction avec les éléments sonores de la pièce et avec les états émotionnels de Valentín.

Les machines à son (looper et multipad), représentent la part de modernité, le monde de l'adolescence ou la liberté de créer est omniprésente.

Un **coffre à jouets** aux couleurs de l'Amérique latine d'où semblent arriver les racines est posé. De là, vont sortir au fil du spectacle tous les objets, les instruments et autres surprises pour au final recouvrir l'espace scénique et évoquer une chambre d'enfant pleine de vie. Le coffre est le lien au passé, aux racines.

Le murmure des Racines s'adresse aux enfants et à ceux qui les accompagnent mais aussi à un plus large public car la partition musicale et textuelle a une portée sensible et philosophique perceptible par tous.

Les langues

La langue espagnole est présente tout au long de l'oeuvre. C'est la langue maternelle du personnage, celle qui le relie à son « moi intérieur ».

On entend aussi le Yoruba (langue rituelle dans le candomblé et la santería) dans la séquence « le Chant aux ancêtres ». C'est une référence au berceau de l'humanité à travers cette langue parlée principalement au Nigeria, au Togo et au Benin, et qui est présente dans les Amériques à travers les descendants des esclaves africains.

Chaque langue est une musique en soi. À travers ses sonorités propres, elle évoque des sensations, des images et des ressentis riches qui, à eux seuls, constituent déjà un univers musical.

Les sons se mélangent au texte

Valentín évolue dans un univers de sons parce que le son a valeur de racine, d'ancrage, de mémoire. Le son est ce qui le relie à sa mère, à sa voix, à sa musique quand elle chantait. C'est cette même voix qui le relie à l'ensemble de ses ancêtres et à sa culture. Ce spectacle est conçu avec un système de quadriphonie. Le conteur partage en adulte une émotion liée à l'enfance. Dans la pratique musicale, on peut jouer avec les sons de façon très simple, mais on peut également construire des musiques complexes composées d'une multitudes de timbres, de hauteurs de notes et de dynamiques qui s'entremêlent les unes aux autres jusqu'à devenir une oeuvre musicale singulière et spectaculaire. C'est le chemin du ludique de l'instrument et de l'objet vers le concert de sons.

La musique entre en Valentín à travers le jeu et l'esprit de l'enfant avec lequel il reste connecté et il devient peu à peu l'adulte concertiste qui maîtrise la composition, les machines, et l'espace scénique.

A travers la musique, l'émotion arrive entre les mots.

Compléments dramaturgiques

notes de Gonzalo CAMPO

Je souhaite faire naître entre les mots une musique dynamique et originale afin d'inviter les auditeurs à **vivre une expérience immersive** qui se joue du temps et de l'espace. Le système de diffusion en quadriphonie permet de sculpter le son dans l'espace et de vivre une réalité augmentée.

Le personnage que j'incarne évolue sur scène en interprétant des pièces musicales vocales, percussives jouées en live et intègrera également des oeuvres électro-acoustiques. Les voix off présentes tout au long de la pièce seront des personnages à part entière. J'y jouerai également le **Charango** petit instrument des Andes à dix cordes qui porte en lui la grandeur des paysages andins et de la culture latino américaine.

Ces sonorités seront enrichies par d'autres instruments du monde tel que la sanza (idiophone de centre Afrique), la guimbarde vietnamienne, le hand pan, les percussions (tambour tama, guiro, flexatone, vibra slap, triangles, bongos), le beat box, le chalumeau (instrument à vent ancêtre de l'actuelle clarinette), et autres instruments inventés et surprises sonores.

Motivations et inspirations

« Mieux connaitre ses racines, c'est pouvoir être à leur écoute qu'elles soient proches ou lointaines. C'est s'ancrer et c'est remonter l'histoire tels des saumons temporels. » - Sylvain Tesson -

Ce qui m'a motivé à créer ce nouveau spectacle c'est le devoir de mémoire vis à vis de mon fils. C'est la nécessité de lui raconter mon histoire qui sillonne entre le Chili, l'Albanie et la France, celle de sa famille.

Regarder notre histoire d'humain nous lie tous les uns aux autres.

Nous sommes tous étranger à quelqu'un ou à quelque chose, mais nous ne sommes pas les ennemis des uns et des autres.

L'Homme doit un jour ou l'autre partir, contraint ou forcé.

De ces expériences II en reviendra bien-sûr transformé et grandi. Ce qui l'aide c'est l'amour qu'il a reçu et qu'il a engrangé au fil de son enfance, sa créativité et sa curiosité. Au delà de notre nationalité, nos origines, nos idéologies, nos croyances, nos couleurs ou notre genre, l'Art nous réunit.

Au lieu de construire des murs, nous les artistes, nous créons des ponts. Construire un pont ou même une passerelle n'est pas un rêve. Mais si on rêve seul, ça ne reste qu'un rêve. Si on rêve ensemble, ça devient la réalité. Alors rêvons, rêvons de la paix, de la fraternité et la liberté pour tous.

A travers ce récit intime où se mêlent joie, espoir, peur, souffrance, et courage, je souhaite montrer que l'on peut devenir un alchimiste qui transforme le plomb du passé en or du présent et de l'avenir.

Le murmure des Racines rappelle que différents mondes se côtoient. Le monde que les yeux voient et le monde de l'invisible.

Gonzalo Campo

D'origine chilienne, multi-instrumentiste, comédien, chanteur, compositeur, arrangeur, improvisateur et interprète en rue et en salle depuis plus de 25 ans, Gonzalo a plus d'une quinzaine de créations à son actif. Il obtient le Premier Prix de Percussions de l'Ecole Nationale de Musique d'Argenteuil en 1996, puis le Premier Prix de Percussions Traditionnelles en 2005. Gonzalo travaille avec d'importantes compagnies de théâtre de rue françaises comme « Oposito », « Les Piétons », « Décor sonore » et « Déviation ». Il joue et enregistre avec de nombreux artistes : Les Martine City Queen, Le Bal des Martine, La Rasbaïa, Alison Young, Tomuya, Bernard Lavilliers, Lio, Pierpoljak, Wasis Diop, Hugh Coltman, Claude Barthelemy, Teddy Lasry, Talila, Michel Moglia, Le Horse Raddish, les Goguettes (en trio mais à quatre), et se produit dans nombreux festivals en France, Autriche, Allemagne, Syrie, Jordanie, Belgique, Maroc, Venezuela, Brésil, Suisse, Mexique, Lituanie ou Singapour. Il rejoint La Compagnie du Porte-Voix spécialisée dans les spectacles destinés à la petite enfance en 2011 pour la création de Primo Temp (TTT Télérama), puis pour le spectacle Quatuor à Corps (TTT Télérama), et Timée ou les semeurs d'étoiles (TT Télérama) Koom et Oka (TTT Télérama).

En 2015 il devient « metteur en son » de la Cie Le Son du Bruit, et créé son premier seul en scène mêlant théâtre, musique et danse : « iTo au pays des sons » (TT Télérama et Prix du Jury au 29 ème Festival international du Grand Bornand « Au bonheur des mômes » 2021). Il crée ensuite les spectacle IROKO, sons du monde et Tierra Urbana.

Julie Rey

Julie Rey mélange depuis toujours chansons et littérature, chansons et lectures. La plupart de ses projets porte cette signature. C'est son appartenance à ces deux mondes : elle est autrice, publiée à l'Ecole des Loisirs et chez Robert Laffont (entre autres) & musicienne, (elle a à son actif une discographie de 4 albums), qui l'a naturellement porté à ce mélange depuis les années 2010. Elle a depuis collaboré avec de nombreux artistes dont Arnaud Cathrine pour l'écriture d'une pièce musicale à 4 mains, Il n'y a pas de cœur étanche, Laurence Nobécourt, mais aussi avec des chanteurs, dont Bastien Lallemant, Françoise Breut, Jeanne Cherhal, Florent Marchet, Benjamin Løzninger - Oslø Telescopic, etc.

Depuis 2019, elle collabore avec Adrien Desse (multi-instrumentiste) pour la quasi-totalité de ses projets musicaux. Le Courage, concert spectacle et lecture poétique qui tourne actuellement dans toute la France, est né de cette collaboration.

www.julierey.fr

L'équipe et éléments techniques

Gonzalo CAMPO: conception, composition, interprétation

Julie REY: autrice

Barbara BOICHOT: mise en scène

Emmanuel LABORDE: scénographie, regard extérieur et création lumière

Marlène ROCHER: costume et réalisations textiles

Paul BUCHE et Rodéric DAVID: aide à la diffusion en multicanal

Jean Luc PRIANO: facteur d'instrument expérimental

Margaux EHRET: production, diffusion

Margaux FRAJER: graphisme

Jordan COUVELARD: technique

Forme: théâtre musical

Âge: public familial dès 7 ans

Durée: 50 minutes

Nombre de représentations par jour : 1 à 2 Jauge : selon la salle, jusqu'à 300 personnes

Plateau : L. 6 m x P. 4 m Montage : 1 service

Equipe: 2 à 3 personnes en tournée

Actions Culturelles autour du spectacle:

Nous proposons un atelier de "musique en mouvement" autour de ce spectacle. Cependant, chaque projet est à imaginer en lien avec l'organisateur.

Ces ateliers s'adressent à des publics variés : petite enfance, familles, écoles, collèges, publics spécifiques (Ehpad, porteurs de handicaps etc.)

Calendrier de création validé

Laboratoire sonore - Composition :

• 29 janvier - 2 février 2024 à l'Abreuvoir à Salives (21) en partenariat avec le Bistrot de la Scène à Dijon (21)

Écriture du spectacle :

- 09 13 septembre 2024 au conservatoire du Grand Sénonais (89)
- 23 27 septembre 2024 au Silex, SMAC d'Auxerre (89)
- 24 28 février 2025 à La Maison, scène conventionnée art et territoire à Nevers (58)

Résidences de création :

- 24-28 mars 2025 au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne (89)
- 28 juillet 1er août 2025 au festival les Zaccros d'ma rue de Nevers (58)
- 1er et 2 septembre 2025 au centre culturel Gérard Philipe de Varennes-Vauzelles (58)
- 22-26 septembre 2025 au Silex, SMAC d'Auxerre (89)
- 06-10 octobre 2025 au Théâtre Municipal de Sens (89)

Soutiens et partenaires

Soutiens financiers : DRAC Bourgogne Franche-Comté - Région Bourgogne Franche-Comté - Département de l'Yonne - La SACEM - SACD - CNM (en cours) - ASP FONPEPS

Coproduction: Le Relais culturel de Haguenau

Préachats:

- Le Théâtre Municipal de Sens (3 représentations): 13-14 octobre 2025
- La communauté de communes de la Picardie Verte (4 représentations) : 20-21 novembre 2025
- Le Relais culturel de Haguenau (3 représentations): 11-13 décembre 2025
- Ville de Brumath (1 représentation): 14 janvier 2026

Accueil en résidence : Le SILEX, SMAC d'Auxerre - Le Théâtre Municipal de Sens - Le Conservatoire du Grand Sénonais - Les Chantiers du Théâtre (Villeneuve-sur-Yonne) - La Maison, scène conventionnée de Nevers - Festival Les Zaccros d'ma rue à Nevers - Centre Culturel Gérard Philipe de Varennes-Vauzelles

LESONDUBRUIT.FR

CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES : COMPAGNIELESONDUBRUIT@GMAIL.COM

Gonzalo CAMPO
Artistique
06 09 64 25 17

Margaux EHRET
Production & Diffusion
06 78 94 46 64

Jordan COUVELARD

Technique 06 29 79 56 58