

The background is a watercolor-style illustration in shades of blue and green. A dark silhouette of a person is shown in a dynamic, possibly dancing or performing pose, positioned in the lower right quadrant. The overall texture is soft and painterly.

Mélody et le capitaine

De Gilles Granouillet

Editions Espace 34

Production : Cie Travelling Théâtre

Coproduction : La Passerelle à Saint-Just Saint-Rambert

Remerciements à l'Espace Aragon - Communauté de Communes Le Grésivaudan



« Vois-tu, ce
que j' aime
chez l' homme
c' est sa
débrouillardise
! »

L'histoire

Mélody a une douzaine d'années. Confinée en ville, c'est une gamine « difficile ». Sa mère décide de l'envoyer chez son grand-père, que Mélody n'a jamais rencontré et qui vit sur l'île d'Ouessant, tout au bout de la Bretagne. Lorsqu'ils se retrouvent sur le port du Conquet, le premier contact est un peu difficile. Ils montent malgré tout ensemble sur la petite embarcation qui doit les amener en quelques heures à destination... Mais le voyage, périlleux, sera beaucoup plus long que prévu, ce qui laissera le temps à ces deux-là de faire connaissance. Jusqu'à ce qu'un coup de théâtre en pleine tempête rebrasse les cartes... Il y a un second passager à bord, Capitaine !

Sur le fond

« Oui. Ne jamais regarder en bas. Toujours devant, toujours en haut, tu te souviendras ? En mer comme dans la vie. »

Écrite en partie pendant le confinement, le Coronavirus est en toile de fond de la pièce, pourtant ce n'est pas son sujet, plutôt son prétexte. Le propos est à chercher du côté du voyage initiatique de ces deux étrangers sur un bateau. Le grand-père brouillé avec sa fille, la mère de Mélody, n'a jamais rencontré cette enfant. Notre capitaine est un marin solitaire, la «gamine» une fille de la ville. Comment ces deux-là que tout semble opposer vont se rapprocher au fur et à mesure de la traversée ? C'est bien là le cœur de la pièce, puisque c'est dans l'adversité, dans le concret des problèmes à résoudre sur ce bateau où rien ne fonctionne, qu'ils apprendront à se connaître, à laisser tomber leur masque et à s'apprécier. Derrière ce récit d'aventures maritimes plein d'humour *Mélody et le capitaine* nous parle d'une belle rencontre intergénérationnelle où apparaissent petit à petit les fêlures des deux personnages principaux : les regrets et les échecs du vieil homme, le mal-être de la jeune fille dont les parents sont séparés.

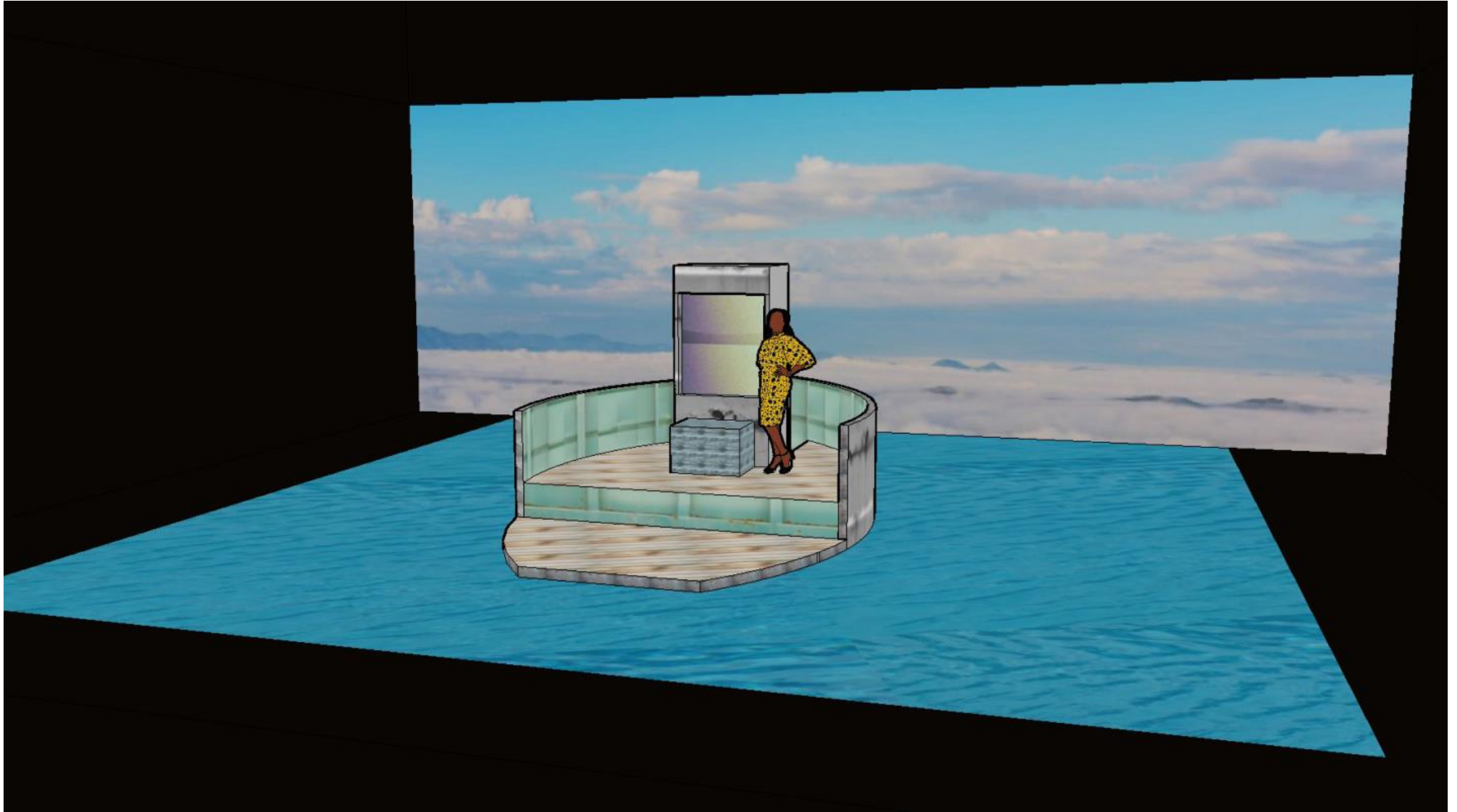
Et ce coup de théâtre, ce troisième personnage qui surgit au deux tiers de la pièce ? Il s'agit de Lounis, notre passager clandestin, notre jeune Syrien qui cherche à rejoindre l'Angleterre, et qui va permettre de donner au spectacle une autre dimension. Nous élargissons alors le propos. *Mélody et le capitaine* n'est plus seulement une histoire d'amitié entre un grand-père et sa petite fille, elle devient aussi une fable qui nous parle d'une question très actuelle et de la façon dont chacun dans sa conviction intime, dans son humanité, peut y répondre.

A la scène



La presque totalité de l'action se passe sur le petit bateau de pêcheur du grand-père. Il faut donc commencer par là et surtout ne pas esquiver la difficulté. On a envie de le voir ce bateau ! On l'a déjà vu tant de fois « en vrai » ou en carte postale que c'est un objet poétique en lui-même. Il ne s'agit pas de l'évoquer ou pire de l'esquiver mais bien de le faire exister – sans doute pas dans sa globalité, mais du moins dans ce qu'il a de plus signifiant pour notre imaginaire : le pont, la cabine (cet off nécessaire à l'action), ce bleu marin, ces cordages, la patine du temps... Le Mélody, puisque c'est son nom, est le quatrième personnage de la pièce, le ciel et la mer à lui tout seul, il est la poésie du voyage... et un peu le double du grand-père.

Les deux autres lieux, plus discrets : le port, lieu de la première rencontre, et l'entrée de la maternité (puisque l'aventure de la jeune Mélody est vue à travers le souvenir de la femme adulte qu'elle va devenir et qui vient d'avoir un enfant) paraissent plus secondaires. C'est lorsque apparaîtra le bateau au centre de la scène que ces deux évocations trouveront leur place.



Projet scénographique

Rythme, costume et musique

La construction de la pièce en scènes courtes avec des Élysées donne un rythme certain à l'action. Il y a là quelque chose qui renvoie au cinéma ou à la BD. Un rythme alerte que nous allons mettre en avant.

Une bande son originale aura à charge de faire exister l'univers sonore de ce voyage en mer par tous temps, de soutenir l'action mais aussi d'habiter les entre-scènes. Il s'agira en quelques sortes de trouver une ponctuation sonore qui nous donne envie de tourner les pages de ce livre d'aventures.

Dans le domaine des costumes, il nous paraît intéressant de travailler sur des codes couleurs clairs et signifiants et sur une vision du costume presque archétypale qui dit franchement les personnages. Ce sera aussi une façon de rappeler que toute l'action est un souvenir de la jeune fille devenue adulte, et que, comme tout souvenir, il décale la réalité.



Public et accompagnement

Ce spectacle s'adresse à un public familial, à partir de 8 ans. Au niveau scolaire, il convient donc à des élèves de cycle 3, sixièmes inclus. Un bord de scène est systématiquement proposé après la représentation. Des rencontres dans les classes autour du théâtre et du spectacle peuvent également se mettre en place.

« **Mélody** : On fait
quoi sur votre île?

Capitaine : On vit,
c'est tout. On vit
avec ce qui est
nécessaire.

Mélody : Je sens que
je vais m'amuser... »

L'équipe



**Gilles
Granouillet**
auteur,
metteur en scène

Il fonde en 1989 la compagnie Travelling Théâtre avec laquelle il met en scène Diderot, Sam Shepard, Emile Zola, Gilles Segal, Jean-Claude Grumberg, Michel-Marc Bouchard, Natacha de Pontcharra mais aussi ses propres pièces. En tant qu'auteur ses textes ont été portés à la scène par Gilles Chavassieux, Guy Rétoré, Alain Besset, Anne Laure Liegeois, Carole Thibaut, Philippe Adrien, Christoph Diem, Thierry Chantrel, Alexandru Buréanu, Jean Claude Berutti, François Rancillac, Philippe Sireuil... Traduit et monté dans une dizaine de pays, il a également collaboré avec France Culture pour des adaptations radiophoniques de ses propres textes. Auteur associé au CDN de Saint Etienne de 99 à 2010, il y a mené un travail autour des écritures contemporaines. Son oeuvre est publiée principalement chez Actes-Sud / papiers mais aussi L'avant-Scène, Lansman, Espace 34. Il est aujourd'hui auteur associé au CDN de Montluçon.



**Stéphane
Kordylas**
Comédien

Après une formation à l'école de la comédie de Saint-Etienne, il crée la Cie de la commune en 1996 avec Béatrice Bompas et Julio Guerreiro. Il joue dans *le Chant du Goupil*, *Gargouilles*, *Genèse d'une culpabilité*, *Ma Solange*, *La tempête*, *Géographies Variables*, *Funérailles d'Hiver*, *Reconnaitances Shakespeare*, *L'Opéra de la lune*, *Revolt*, *Je reviens de loin*, *Solitarité*. Il travaille avec André Fornier, Françoise Maimone (*L'avare*, *Le roi Lear*, *Ivanov*, *Dans la solitude des champs de coton*, *Le Misanthrope*, *Le Prince de Hombourg*, *Amphitryon*, *la nuit d'Althusser*, *Richard III*), Cécile Vernet/AOI collectif théâtral / (*Un riche trois pauvres*, *Noce*, *Le grand souffle*, *Vacances*), Paulo Correia, Collectif 8/CDN Nice, (*Parfois il neige en Avril*, *Antigone*, *Médée*), Julio Guerreiro/Cie Monika Neun (*Raclée de verts*), Sylvain Delcourt/Cie LalalaChamade (*Figaro Divorce*), Corinne Méric/Bande d'Art et d'Urgence (*Marcher tout droit est un combat*), Fabrice Pierre/Théâtre du Masque d'Or (*Platonov*). A aussi travaillé avec Christian Duchange, Arlette Allain, Fabrice Talon, Sophie Lannefranque, Valentin Traversi.



**Romane
Karr**
comédienne

Après un bac littéraire spécialité théâtre en 2017, Romane entre au conservatoire d'art dramatique de Clermont Ferrand (63). En parallèle, elle étudie les Lettres modernes à l'Université Clermont Auvergne et participe à plusieurs stages de théâtre proposés aux étudiants (*Nous sommes tous les réfugiés du capitalisme*, Nadège Prugnard, Cie Magma Performing Théâtre ; *Quai Ouest de Koltès*, Cie La Transversale...) ou organisés par les scènes vivantes de Clermont (Laboratoire expérimental pour le travail d'acteurs, Iceberg Théâtre ; Stage de pratique théâtrale, Aurélia Lüsche, Cie Le désordre des choses; ...). En 2019, elle entre en Cycle d'Orientation Professionnelle au conservatoire d'art dramatique de Saint-Etienne (42). Depuis début septembre 2020, elle travaille avec la Cie de la Commune sur *Je reviens de loin*, un texte de Claudine Galéa ; et avec la Cie Graine de malice sur la création *Bois de cœur/Cœur de pierre*, un spectacle jeune et tout public à partir de 8 ans. Elle cofonde la Compagnie Le cri des Ogres en novembre 2020 à Clermont-Ferrand.



**Hermann
Marchand**
comédien

Après avoir été formé au CNR de Montpellier et de Lyon, Hermann intègre l'ENSATT. Il met en scène Roberto Zucco pour son DET dans lequel il joue le rôle-titre accompagné de 7 comédiens sur le plateau. A l'ENSATT, il se met en scène dans un solo qu'il crée autour de *Orgie* de P.P.Pasolini ; il met également en scène, accompagné notamment de Jérôme Fauvel, un cabaret sur Léo Ferrer intitulé *CLN* qui sera repris dans le cadre de la 1^{ère} production en 3^{ème} année de l'ENSATT. A sa sortie il joue Giovanni dans *Domage que ce soit une putain* au théâtre du Radiant à Caluire ; Siddhartha dans *Siddhartha* ; dans *La tour de la défense*, une pièce jeune public mise en scène par Thomas Ress ; dans *Le Bourgeois gentilhomme* de Denis Podalydès où il finira par jouer en alternance avec Thibaut Vinçon et Alexandre Steiger les rôles du maître de danse et du maître tailleur, en France, en Russie, à Hong Kong et à l'opéra de Pékin. En 2019, il passe par le théâtre forum et intègre la cie A ciel ouvert les justes causes avec laquelle il joue *La Basilique effacée* à Paris et à Casablanca. Il joue aussi le rôle d'André dans *La Boutique de l'orfèvre* de Karol Wojtyła. Il se forme au doublage avec Beatrice Delfe avec qui il travaille régulièrement.

Texte et mise en scène

Gilles Granouillet

Avec

Stéphane Kordylas, Romane Karr & Hermann Marchand

Costumes

Marie-Frédérique Fillion

Scénographie

Gilles Granouillet & Bernard Laffay

Musique

Sébastien Quencez

Vidéo

Aurélien Cénet

Lumière

Jérôme Aubert

COMPAGNIE TRAVELLING THEATRE

« Je vais au théâtre pour entendre la voix d'un auteur à travers celle des acteurs. C'est ce que j'attends avant tout de cet art, c'est là qu'il me touche. C'est cette approche simple, fondamentale qui a toujours guidé les créations de la compagnie... » – *Gilles Granouillet*

Les dernières créations de la compagnie

2019 *Le Transformiste*, Texte et mise en scène G. Granouillet. Coproduction Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon, Théâtrales Charles Dullin, Festival de la création contemporaine, Théâtre des Pénitents, Scène régionale de Montbrison

2018 *Naissances*, Texte et mise en scène G. Granouillet. Coproduction Espace Culturel Albert Camus et Théâtre du Parc

2017 *Deux Enfants*, Texte G. Granouillet, mise en scène Patrice Douchet. Coproduction Théâtre de la Tête Noire de Saran

2015 *Abeilles*, Texte et mise en scène G. Granouillet.

2014 *Les Psychopompes*, Texte et mise en scène G. Granouillet. Coproduction Théâtre du Parc

2012 *Poucet, pour les grands*, Texte et mise en scène de G. Granouillet. Coproduction TNG, Opéra de Saint-Etienne

2012 *Le malade imaginaire* de Molière, Mise en scène de G. Granouillet. Coproduction les Estivales de la Bâtie d'Urfé, Festival des Nuits de Joux

2011 *Combat* de G. Granouillet, Mise en scène : J. Descorde. Coproduction compagnie des Docks

2010 *Un endroit où aller*, Texte et mise en scène de G. Granouillet. Coproduction Conseil Général des Hautes Alpes

2009 *Nos écrans bleutés*, Texte et mise en scène de G. Granouillet / Coproduction théâtre des Pénitents

2007 *Vesna*, Texte et mise en scène de G. Granouillet. Coproduction Comédie de Saint-Etienne

2006 *Utopies*, Création collective. Coproduction Les Nuits de la Bâtie

2006 *Trois femmes descendent vers la mer* de G. Granouillet, Mise en scène : T. Chantrel. Coproduction Compagnie Sortie de Route

2005 *Caravanes* d' E. Marie, F. Melquiot et P. Sales, Mise en scène : L. Bonnet, G. Granouillet et E. Massé. Coproduction les Transurbaines.

2005 *Ralf et Panini* de G. Granouillet, Mise en scène : A.Tardy. Coproduction compagnie Acte Contact, Comédie de Saint-Etienne

2003 *Six hommes grimpent sur la colline* de G. Granouillet, Mise en scène : C. Thibaut. Coproduction Compagnie Sambre

2002 *Nuit d'automne à Paris* de G. Granouillet, Mise en scène : A. Besset. Coproduction Chok Théâtre

2001 *Le voyage du couronnement* de M.M. Bouchard, Mise en scène : G. Granouillet.

La compagnie dirige le Théâtre Le Verso, lieu conventionné pour les jeunes équipes artistiques.



Equipe :

Gilles Granouillet : Directeur artistique
Marjorie Lurol : Administratrice
Marion Valeyre : Chargée des relations publiques
Jérôme Aubert : Régisseur général

Production :

Compagnie Travelling Théâtre
61 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Etienne, 04 77 47 01 31
Contact : Marjorie Lurol / travellingtheatre@gmail.com
www.travellingtheatreleverso.fr

La compagnie Travelling Théâtre est conventionnée par la Ville de Saint-Etienne, la Région Auvergne - Rhône – Alpes, le Département de la Loire, et subventionnée par la DRAC Auvergne - Rhône - Alpes

