

Atchalo

LEA PÂTISSIER·E

Pièce montée musicale révolutionnaire

RÉSUMÉ

Genre : **Concert gastronomique théâtralisé**

Public : **Tout public à partir de 10 ans**

Scolaires à partir de la 4ème

Durée : **1h15**

"Le·a pâtissier·e" vous mène en Danélie, société imaginaire d'où sévit, sur son trône, l'autoritaire et gourmand·e Luc ou Lucrèce. Dans sa cuisine, l'arrogant·e et talentueux·se Danaël·le lui prépare ses desserts. Pendant ce temps, la résistance se crie sur les barricades et se chante à travers les murailles. Jusqu'à ce jour de l'an zéro, où les serveureuses retournent leurs gilets, où les ministres endossent des tabliers et où le·a despote décide de manger tous les desserts du monde...

Un dessert, oui! Mais en plat de Résistance!

Le duo de comédien·nes et musicien·nes accompagné d'une pâtissière sur scène, interroge la mécanique des régimes totalitaires et la manière dont les individus peuvent résister et se battre pour leur liberté. Des personnages pleins d'humour se mêlent à la satire sociale, utilisant la pâtisserie pour dénoncer les abus de pouvoir avec dérision et légèreté.

Entre chansons originales et créations culinaires, le public est invité à participer à l'histoire avec tous ses sens, y compris olfactif et gustatif.

NOTE D'INTENTION

Pour l'écriture de ce spectacle, nous nous sommes inspiré·e·s, comme pour le précédent, d'un conte de tradition orale. Originellement, "La pâtissière au savoir-faire" met en jeu LE despote et LA pâtissière. Ce qui a soulevé des questions : Quel est le féminin de "gourmet"? Et de "tyran"? Où sont les cheffes?...

Pour aborder les différentes représentations relevant du public et du domestique et relever les stéréotypes de genre, nous avons fait le choix de tout interpréter.

Nous sommes trois raconteur·euse·s. Chacun·e peut s'emparer à tour de rôle d'un personnage.

La pâtissière peut devenir le pâtissier. Le dictateur peut devenir la dictatrice.

Le genre du conte relève du merveilleux et comporte des personnages et des événements surnaturels.

Le politique est bouleversé par des pâtisseries, la dictature renversée par l'artisanat.

Est-ce que réussir son tiramisu c'est réussir son tyrannicide?

L'univers du conte initial est ainsi devenu une société dystopique et inclusive : la Danélie.

La dystopie pour laisser libre court à notre imagination et créer un monde. Entièrement.

Son Histoire, sa langue, sa culture, sa géographie et sa révolution.

Bennarigutz en Danélie!

"Pays imaginaire et lieu du questionnement politique...

Là, entre le·a despote et le·a pâtissier·e s'organise la confrontation.

L'évocation des violences au pays de la castration des consciences, du rognage sec des libertés.

Atchalo cisèle son écriture afin d'interroger la mécanique d'un régime totalitaire.

Souligner les oppositions pour mieux révéler le grotesque de l'oppression.

Le danger. Et l'espoir.

Le conte comme fil conducteur, la liberté en ligne de mire.

La création comme arme de pensées massives!"

(E. Gilbert)

NOTES DE MISE EN SCÈNE

Pétrir les matières

Dans ce laboratoire pâtissier sonore et fantaisiste, les chansons répondent aux parfums de pâtisserie; les bruits de cuisine aux percussions corporelles; le récit, à l'action concrète de la préparation. Une pluralité de médias au service d'une fable révolutionnaire avec une équipe artistique constituée d'une comédienne, d'un musicien et d'une pâtissière. Chacun·e joue, chante, manipule instruments de musique et de cuisine, farine et percussions... Le conte se déroule en chansons, illustrées de manipulation de marionnette en pâte à pain, de la réalisation en direct du dessert original de Danaël·le, accompagnées d'un instrumentarium et d'ustensiles de cuisine détournés.

Immerger le public

"Le·a pâtissier·e" propose une plongée immersive et sensorielle.

Dès son arrivée, le public est accueilli en Danélie, topo de voyage à l'appui. Pas de quatrième mur, une adresse directe du récit, la salle devient scène jusqu'à l'invitation finale des spectateur·ices à venir "prendre part".

L'odorama ainsi que la dégustation du gâteau participe à la dramaturgie du spectacle. Les senteurs sucrées appellent la gourmandise, l'écœurement ou encore l'amertume. Le public déguste, à la fin du spectacle, la pâtisserie qu'il a vu réalisée en direct par Marion Carisez. Chaque sens est mobilisé pour proposer une expérience totale.

Ebarber les stéréotypes de genre

Imaginer une société inclusive : les personnages principaux ne sont pas genrés, le texte est épicène.

Les artistes s'emparent à tour de rôle, ou en même temps du même personnage. L'interprétation du récit devient ludique et universelle.

DISTRIBUTION

Écriture et composition: Hélios Quinquis.

Interprétation et direction artistique:

Hélène Lafont et Hélios Quinquis.

Pâtisserie, interprétation, odorama :

Marion Carisez, "l'EntARTeuse".

Aide à la dramaturgie et mise en scène :
Mélodie Pareau.

Coaching vocal: Sophie Le Morzadec, Cédric
Rodriguez.

Création et technique lumières: Nicolas
Poirier.

Son, construction: Adrien Heulin.

Production

Pollen Production.

Co-production

Centre National de la Musique; Résidence
association soutenue par la région Occitanie
avec Art'Cade, Arlésie, Ax Animation, Le Cri'Art,
Music'al'sol; Conseil général de l'Ariège;
SPEDIDAM; ADECC. Soutien: Tiers-Lieu Le
Moulin, Roques-sur-Garonne.

CRÉATION 2022

*Prenez un duo de chanteur·euse·s musicien·ne·s comédien·ne·s à
point. Ajoutez-y une pâtissière artisanne et artiste. Plongez-les au
service d'une histoire de tyran·ne despotique et de mets épiques.
Saupoudrez de mélodies variées et de rythmes effrénés.
Assaisonnez de saveurs révolutionnaires. Humez les
parfums de sucre et de poudre qui en émanent. Laissez
frémir, laissez bouillir. Servez chaud et dégustez!*

Atchalo LA COMPAGNIE

Hélène Lafont et Hélios Quinquis partagent un goût prononcé pour l'écriture et le théâtre musical : une réécriture et adaptation théâtrale de conte de tradition orale, associé à des compositions musicales originales. Dans chacune de leurs propositions, on retrouve le mélange des genres, toujours inspiré du jeu clownesque. La proximité au public y tient une place importante.

Leurs concerts théâtralisés reflètent un goût prononcé pour le fait-main, comme une vision du spectacle vivant proche de l'artisanat. Une appétence et une curiosité qui instillent leurs pratiques respectives personnelles : une pâtissière devient marionnettiste, une comédienne se forme en boulangerie, un musicien fabrique des paniers et de l'hydromel...

LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

CONCERT À HISTOIRES

Création en 2016, reprise en 2021

Un duo de raconteuses chanteuses s'empare de l'histoire initiatique d'un jeune vannier. Entre concert, récit et spectacle, chacun-e se raconte, s'approprie les aventures du héros et s'amuse des rebondissements de l'histoire. Où tour à tour se croisent une mystérieuse ondine, un cheval fougueux, un cerf mythologique et une ogresse lubrique.

Interprétation : Hélios Quinquis et Hélène Lafont. Regards extérieurs : Nathalie Vinot, Sigrid Bordier. Production : Pollen Production. Co-production : Art'Cade, Arlésie.

L'ÉVENTAIRE À CHANSONS

En cours, création en territoire 2026-2028

Derrière leur stand de marché, les colporteuses d'Atchalo vous invitent à choisir une chanson en bocal : à la vue, au parfum, ou encore selon votre humeur... puis vous convient à entrer dans l'arrière-boutique de leur parasol forain où un morceau fait main vous sera délivré en acoustique. Chaque bocal recèle un portrait : celui d'une personne et de son histoire liée à l'artisanat. Un entresort poétique qui partage le souvenir de rencontres. Un moment suspendu, propice à générer d'autres partages...

Écriture et interprétation : Hélène Lafont et Hélios Quinquis.

Hélène LAFONT**écriture, chant, percussions**

Après une maîtrise en Arts du Spectacle, Hélène Lafont suit les formations « Vers un acteur pluriel » au Ring/Théâtre 2 l'Acte, « Le corps Marionnettique » à Odradek/Cie Pupella-Noguès. Elle développe ses projets autour du théâtre musical et du chant traditionnel. Co-directrice et comédienne chanteuse au sein des z'OMNI (Objet Musical Non Identifié), Lâ Collective et de la Cie Ci, Titulaire d'un Diplôme Universitaire en « Chant, coaching vocal, musiques populaires et traditionnelles », elle donne des cours de technique vocale et de chant traditionnel, et accompagne des professionnels du spectacle vivant en coaching vocal, dont la formation "Présences d'acteurs" au Théâtre du Hangar / Cie Lohengrin.

Hélios QUINQUIS**écriture, composition, chant, guitare, percussions**

Il commence la guitare et débute très tôt la scène dans des groupes de chanson française "les coqs dingues", "les Musarts" ; puis suit des cours à l'école Atla de Paris, avec Serge Merlot et Hervé Legeay (guitariste de Sanseverino) en guitare manouche. Il accompagne des chanteurs "Claire-Lise", "Minichilius"... et intervient dans divers spectacles de rue, de contes ou de cabarets... C'est en Finlande, au contact de musiciens du monde entier, qu'il découvre la « musique de l'est » et qu'il s'en inspire pour ses propres compositions, pour à son retour former son propre groupe le HQQ, dans un style Balkan Jazz. Il écrit un roman en 2008 et décide de relier le mot et la musique avec le projet Atchalo.

Marion CARISEZ**pâtissière "L'EntARTeuse"**

L'entARTeuse est une aventure pâtissière. Un savoir faire manuel qui prend corps dans la matière, à travers des gourmandises créatives, poétiques et inspirées ; avec l'envie d'aborder le produit fini comme une œuvre unique. L'idée lui est venue de créer des passerelles entre toutes ses passions : la pâtisserie, les arts graphiques, l'art contemporain.

D'autre part, elle pratique la lecture à voix haute, le clown et aime passionnément la danse contact impro... Elle embarque dans le projet "Le.a Pâtissier.e" en comédienne-pâtissière.

Adrien HEULIN**sonorisateur**

Après la création d'un café-concert (Crée Louche) et sa gestion pendant quelques années, c'est naturellement que Adrien s'est dirigé vers la régie son (et régie générale), métiers qu'il pratique depuis 2011. Co-fondateur et gérant de l'association la Boite à

Matos depuis 2014, structure qui œuvre au soutien technique au spectacle vivant en Ariège, il travaille pour de nombreuses structures culturelles du département. Il est également co-fondateur et régisseur général du festival d'arts de la rue Trois P'Tits Points (Saint-Girons).

TECHNIQUE

ÉQUIPE

Trois personnes au plateau : Hélène Lafont (Musicienne/Comédienne), Hélios Quinquis (Musicien/Comédien) et Marion Carisez (Pâtissière/Comédienne).

Une ou deux personnes en technique: Adrien Heulin en Régie Son (heulin.adrien@gmail.com - 06 86 80 68 91) et Nicolas Poirier en Régie Lumière (nicolas.poirier72@gmail.com - 06 27 06 55 88)

SALLE

Le spectacle se joue devant un public assis, en frontal, gradiné si possible, pour une jauge idéale de 160 personnes. Pour un tout public, à partir de 10 ans (scolaires dès la 4ème). L'accueil du public est assuré par les comédien·nes, prévoir une ouverture des portes de la salle 10-15 minutes maximum avant le début du spectacle.

PLATEAU

Dimensions idéales: 8x6m (Dimensions minimum : 6x5m)

L'aire de jeu sera plane et lisse (éléments sur roulettes)

Un passage aisé vers la salle est nécessaire (plusieurs scènes ont lieu en salle, ainsi que la dégustation finale), merci de prévoir un escalier à la face (au centre de préférence).

Il faut également un fond de scène et un pendrillonnage à l'italienne, noirs.

POINTS SPÉCIFIQUES À LA PÂTISSERIE

Un point d'eau pour remplir une bassine et laver les ustensiles après la représentation (eau chaude nécessaire).

Un réfrigérateur pour conserver les préparations et ingrédients entre l'arrivée de la compagnie et la représentation avec une partie freezer pour nos pains de glace.

Un congélateur en cas d'arrivée la veille de la représentation.

Durant le spectacle, des projections de farine et de pâte ont lieu, merci de prévoir un aspirateur et une serpillière.

Le spectacle peut s'effectuer dans des lieux non dédiés ou en extérieur : nous contacter.

Version avec technicien son + technicien lumière = **2200 €**

Version avec le technicien son seul = **1800 €**

Location de **matériel supplémentaire** pour les lieux non-équipés. À définir selon les besoins du lieu

PRIX DE CESSION

MÉDIATION ET ACTIONS CULTURELLES

Les partis pris de cette création s'articulent autour des liens entre musique et art culinaire, une réflexion autour des inégalités de genre et un questionnement politique et dystopique sur les résistances citoyennes. Nous développons ces trois thématiques avec nos outils artistiques (corps, voix, musique, jeu) et proposons un espace d'échange avec différents publics. Chaque proposition peut se décliner sous plusieurs formats : de l'atelier d'initiation à celui de création, en accompagnement artistique.

Durée : de 2 heures à 2 jours, voire en cycles de travail sur plusieurs semaines.

Publics variés.

Les actions proposées ci-après présentent des axes de travail qui peuvent être discutés, et adaptés à chaque structure et à chaque public.

En cuisine !

> Ateliers famille ou intergénérationnel

Objectifs : Faire de la pâtisserie ensemble et en chansons.

Durée : séance de 3h (préparation, cuisson et dégustation)

> Cycle 3 (CM1, CM2)

Objectifs : Aborder les notions de goût et de musique.

Inventer et écrire une recette mise ensuite en musique.

Durée : 5 séances de 2h, 1 séance de 2h pour répétition - restitution

> Lycée professionnel hôtelier (métiers de bouche)

Objectifs : Mettre en rapport les arts culinaires et musicaux. Création et restitution collective

musico-gastronomique.

Durée : 5 séances de création de 2h + 1 séance de 2h pour répétition - restitution

Ecrire la dystopie

> Cycles 3 et 4 (collège)

Travail collaboratif avec les enseignants vivement souhaité.

Objectifs : Créer un pays et la société qui le constitue : cartographie, histoire, culture, langage, spiritualité...Etc.

Durée : 3 séances de 2h.

Plat(s) de Résistance !

> Cycles 3 et 4 (collège)

Travail collaboratif avec les enseignants vivement souhaité.

Objectifs : Interroger le rapport de l'individu, du citoyen avec la société qu'il constitue.

Ecrire et interpréter musicalement un texte poé(li)tique.

Durée : 5 séances de 2h, 1 séance de 2h pour répétition - restitution

CONTACTS

Equipe artistique: Hélios Quinquis - 06 70 70 35 58
Hélène Lafont - 06 61 71 36 27
atchalo@atchalo.fr

Production: Pollen Production - Marjorie Montenegro
06 75 29 54 40 - marjorie@pollen-production.com

Technique: Adrien Heulin (son) - 06 86 80 68 91 - heulin.adrien@gmail.com
Nicolas Poirier (lumière) - 06 27 06 55 88 - nicolas.poirier72@gmail.com

atchalo.fr

Création graphique et affiche: Marine Lacour.

Crédits photos: Olivier Asselin, Mia Berggreen, Pauline Potelle.