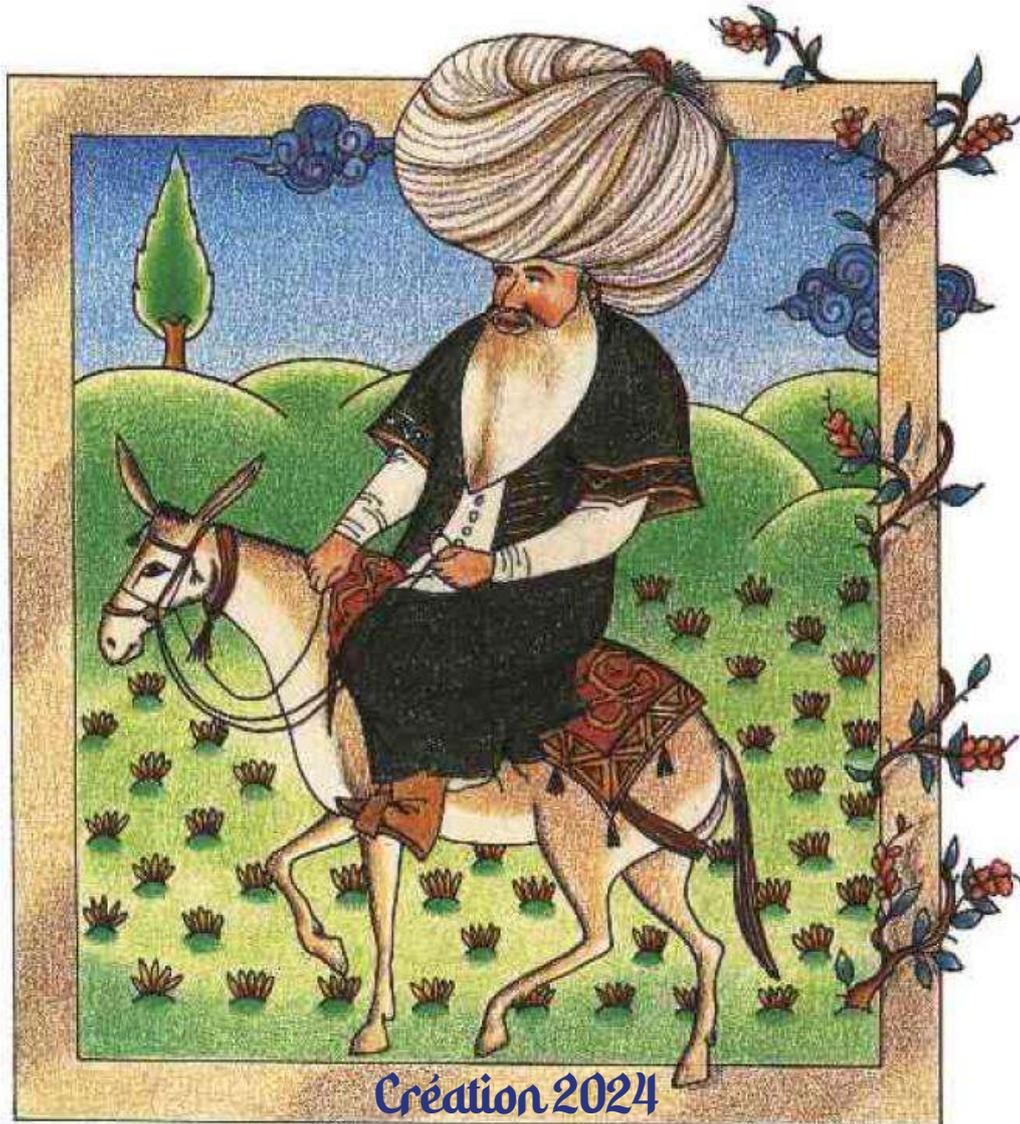

Le fou de Chânaï

ou les tribulations picaresques de Nasreddine Hodja

Un spectacle musical imaginé, écrit et composé
par Zad Moutaka pour

ODYSSÉE

— ensemble & cie —

« Moi, je préfère chercher où il y a de la lumière »

Chânaï (ou Nasreddine Hodja) voyage de récits en récits, accompagné de son âne, explorant avec espièglerie, naïveté et philosophie les curiosités du monde. Tantôt magicien, guérisseur, médecin, prophète, faiseur de miracles et affabulateur, ses tribulations se nimbent d'une douce morale à l'immédiateté toutefois très relative.

Le long d'un chemin aussi initiatique que musical, Chânaï fera la rencontre d'un aubergiste ou du terrible Tamerlan, éprouvera la peur, l'incompréhension et l'hilarité, traversera autant d'épreuves que de banalités quotidiennes pour venir nous livrer le portrait d'un personnage décidément très humain !

Note d'intention

Hodja, ou Jeha au Liban (parfois incarné par Akhwat Chânaï, le Fou de Chânaï) fait partie d'une mémoire populaire collective allant des Balkans à la Mongolie. Ce personnage drôle et d'une naïveté renversante transmet par ses gaucheries et ses absurdités un enseignement et une philosophie simple et profonde. En notre époque actuelle particulièrement agressive et violente, il me semble urgent de parler de choses « sérieuses » mais d'une manière légère voire divertissante alors que tout nous pousse vers le sombre et le tragique. À travers ces histoires courtes, morales, bouffonnes, absurdes et parfois coquines, ce spectacle nous convie à recharger nos yeux du regard oublié de l'enfance, innocent, joyeux et grave.

Trois personnages, Chânaï l'aubergiste et autres villageois arpentent la scène avec leurs instruments respectifs. Un décor en carton haut en couleurs se transforme d'une manière ludique devant nos yeux. La musique, oscillante entre atmosphère de cirque, mélodies évocatrices faussement orientalisantes et matière abstraite nous transporte dans un univers étrange et original. À l'aide de quelques haut-parleurs, l'électronique prolonge et renforce la magie de ce spectacle dans lequel enfants et adultes trouveront leur « conte ».

Zad Moultaqa

Le mot du directeur artistique

Pour une formation comme Odyssée ensemble & cie, spécialisée en théâtre musical depuis de nombreuses années, quelle perspective réjouissante que de pouvoir nouer un dialogue étroit avec un artiste aussi talentueux et transdisciplinaire que Zad Moultaqa !

Ce dialogue va donc se concrétiser en une « petite forme » à 3 musiciens narrant les aventures « picaresques » de Chanaï (et de son âne !), un personnage à la fois naïf et philosophe issu de l'imaginaire populaire du monde arabe.

Odyssée est bien résolu à se laisser embarquer par l'univers poétique et facétieux de ce « Fou de Chânaï » !

Serge Desautels

Un récit en 15 tableaux

Tableau 1 ♦ La Clé

Chânaï arrive à l'auberge avec son ami dans le noir total. Toujours dans le noir, Chânaï raconte qu'il a perdu son âne. Le son d'une clé qui tombe par terre, une lune apparaît, sa silhouette se reflète sur le sol.

« Moi je préfère chercher où il y a de la lumière »

Tableau 3 ♦ Soleil ou Lune ?

« Je préfère la Lune, le Soleil est stupide, il éclaire quand il fait jour »

La lumière devient de plus en plus intense. Le soleil, vexé, grandit jusqu'à assécher le paysage.

Chânaï s'affaire au soin du linge : il déroule une corde et étend ses habits lorsqu'un gros orage éclate. La lune disparaît. Le paysage devient sombre. La flaque d'eau grandit de plus en plus et devient fleuve qui envahit tout.

« C'est à chaque fois la même chose quand j'étends mon linge »

Tableau 2 ♦ Le Turban

On entend la clé tourner indéfiniment dans le serrure avant l'ouverture d'une porte qui grince puis se referme lourdement : elle semble gigantesque. Au moment où elle claque, un lit apparaît, un homme y est étendu, endormi... Chânaï le rejoint et demande d'être réveillé tôt. Il s'endort et se met à rêver.

Un son de gong fait apparaître une horloge : *« Réveille toi Chânaï »*

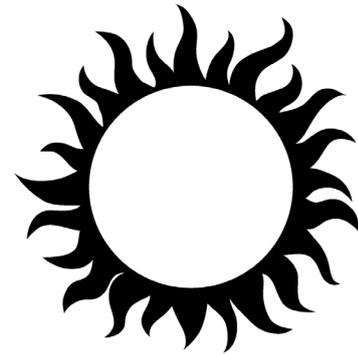

Tableau 4 ♦ Prends ma main

Le paysage s'affole et défile à toute vitesse de gauche à droite.

Une voix s'élève, paniquée : *« Donne ta main ! »*

Chânaï s'écrit alors : *« Prends ma main »*

L'instant d'après, l'image se fige, l'atmosphère se fait plus sombre.

Tableau 5 ♦ Chânaï vole chez le voisin

Une gigantesque asperge s'élève du sol. Chânaï s'en approche lentement, tel un voleur. Il la touche à peine que surgit le voisin : « *Voleur !* »

Il se retourne vers l'arbre à côté de lui et commence à prendre de petits fruits pour les lancer sur Chânaï.

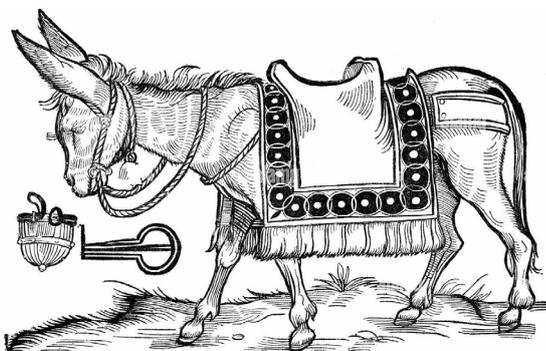

Tableau 7 ♦ Le décès de la mère de Chânaï

Le voisin s'élance vers Chânaï, toujours à moitié assommé, pour lui annoncer la mort de sa mère.

« Je sens que je vais être triste quand je vais me réveiller »

Tableau 6 ♦ Merci mon Dieu

Plus le voisin lance de fruits, plus Chânaï crie, les mains levées au ciel : « *Merci mon Dieu ! Merci mon Dieu !* »

Interloqué, le voisin arrête de jeter les fruits mais Chânaï a toujours les mains au ciel, suppliquant avant de s'évanouir.

Le portable du voisin sonne, il apprend le décès de la mère de Chânaï.

Tableau 8 ♦ L'arrivée de Tamerlan

Tamerlan arrive, suivi par un âne.

« Tiens voilà l'âne... »

Tamerlan est abasourdi, clamant instantanément que l'on attrape le fou qui a osé lui parler ainsi ! Rattrapant cette mécompréhension avec maladresse, Chânaï semble finalement heureux de retrouver son âne perdu, quoi qu'il soit également heureux de ne pas s'être égaré à ses côtés.

Tamerlan explose de rire : « *Qui es-tu petit bonhomme ?* »

Tantôt magicien, guérisseur, médecin, prophète, faiseur de miracles, Chânaï se vente et Tamerlan s'agace.

*« Rien que ça...
je t'ordonne de faire
tout de suite un miracle
sinon je te coupe la tête ! »*

Tableau 9 ❖ Viens ici mon âne

Après plusieurs tentatives et moments de grande tension, l'âne tourne le dos à Chânaï, lâche un pet et quitte la scène.

Tamerlan explose de rire.

Tableau 10 ❖ Je suis Allah

Tamerlan est très amusé par son bouffon. Il ordonne de lui donner à boire et à manger la meilleure des nourritures. Il lui envoie ses médecins pour savoir s'il est guéri.

« Oui, je suis devenu Allah lui-même »

Tableau 11 ❖ Arbre Viens ici

« Puisque tu es Allah lui-même, fais déplacer l'arbre sinon je te coupe la tête »

Chânaï s'exécute. L'arbre ne bouge pas. Après plusieurs tentatives et nouveaux moments de grande tension, voilà que l'âne est de retour, traversant la scène alors que soudainement et contre toute attente, l'arbre se meut alors tout seul et s'approche d'un Chânaï complètement interloqué.

« Là, j'ai rien compris ! »

Tableau 12 ❖ La Claque

Tamerlan est impressionné par le miracle de Chânaï et veut le récompenser : *« Dis-moi ce que tu veux, mon bouffon préféré »*.

Chânaï demande alors un conseil à son « tyran favori » : *« Mon âne a encorné le taureau de Yûnûs, l'éleveur. Que dit la jurisprudence ? »*. Se perdant dans ses explications, Chânaï continue de provoquer Tamerlan et finit par lui flanquer une sacrée claque : Tamerlan devient rouge sang !

Tableau 13 ❖ Le piment aux fesses

Le tableau prend la forme d'une course hilarante aux allures cartooniques : accélérations, ralentissements, explosions et fumée ponctuent cette course folle pendant que chacun se frotte le derrière et repart de plus belle.

Exxténués, les deux personnages s'arrêtent enfin et se retrouvent face à face, chacun à un bout de la scène. Deux fauteuils ont été poussés de chaque côté au moment où ils tombent affalés dessus.

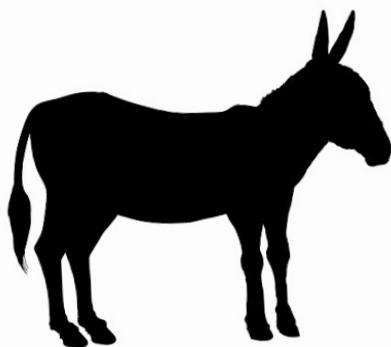

Tableau 15 ❖ fin

« Encore une fois je n'ai rien compris ! »

Il se lève, se dirige vers le centre de la salle. Son âne rentre sur scène et s'arrête à côté de lui. Chânaï commence alors à faire disparaître une chose après l'autre : les fauteuils s'évanouissent mais son âne ne disparaît pas. Il continue avec le paysage, puis l'asperge mais son âne ne disparaît toujours pas. Il continue avec le soleil, la lune... Il se retourne contre l'âne et lui-même mais impossible de disparaître. Après plusieurs tentatives infructueuses, il tire son âne et sort avec lui du halo de lumière. La scène est vide, seul un cercle de lumière demeure en son centre.

On entend un claquement de doigt qui fait tout plonger dans le noir.

Tableau 14 ❖ J'écris avec les pieds

Les deux sont assis , esquintés face à face. Long silence. Avec une voix calme, Tamerlan lance à Chânaï : « *Chânaï, j'ai une lettre importante à envoyer à Istanbul* ». Chânaï réplique qu'il a mal aux pieds et ne peut donc rien faire pour lui. Cette déclaration ne manque pas d'interloquer Tamerlan, qui se demande si Chânaï écrit donc avec les pieds...

*« J'écris tellement mal qu'il faut que
j'aïlle moi-même auprès
de ton destinataire pour lui lire la lettre
»*

Tamerlan désespéré lui répond qu'il est si désespérant qu'il voudrait disparaître. Ni une ni deux, Chânaï claque des doigts et Tamerlan disparaît.

Équipe de création

Zad Moultaqa • compositeur et plasticien

Né au Liban en 1967 dans le milieu du théâtre contemporain, Zad Moultaqa, est compositeur et plasticien. Il débute le piano dès l'âge de cinq ans et la peinture à six ans. Il s'installe à Paris en 1984. En 1993, il abandonne sa carrière internationale d'interprète pour se consacrer à la composition et l'art plastique. Formé à la rigueur de l'écriture musicale occidentale mais intrinsèquement lié à ses racines et aux musiques de tradition orale, Zad Moultaqa crée un langage très personnel. Sa rencontre avec György Kurtág fut décisive dans l'affirmation d'une écriture de plus en plus originale. Ses œuvres sont interprétées à travers le monde. Il reçoit le Prix SACEM, Claude Arrieu 2007 et le Prix de la critique, meilleure création musicale 2017, pour son oeuvre UM souverain moteur de toute chose.

Ses collaborations musicales incluent la 58ème Biennale d'art de Venise, Vanhaerents Foundation; Sveriges Radios Symfoniorkester, Stockholm; Deutsche Oper Berlin; Muziktheater Im Revier, Gelsenkirchen; Neue Vocal Solisten, Stuttgart ; Chœur Les éléments ; Ars Nova ; Musicatreize, 2e2m, le NEM... puis récemment Hémon, Opéra national du Rhin, Strasbourg (Moultaqa crée la musique, la mise en scène, la scénographie et les costumes) ; Der letzte Klang ist der ersteBlick, Ensemble Modern, Frankfurt; Requiem for a New World, Musicatreize, Basilica S.S. Giovanni e Paolo, Venise ; L'Orangerie, Compagnie Lyrique de Création Chants Libres, Montréal. En parallèle, il poursuit un important travail plastique à travers ses installations, sa peinture, sa photographie et la vidéo. Parmi ses expositions récentes: Château de Kerguéhennec, Bignan; Galerie Tanit, Munich-Allemagne; Aedaen Gallery, Strasbourg; Totah Gallery New York; Dôme Oscar Niemeyer Tripoli-Liban; Centre Pompidou-Metz; 57ème Biennale d'art de Venise; Musée Sursock, Beyrouth; Suomennlina, Finlande; Nuit Blanche, Paris; Saint-Pierre-aux-Nonnins, Arsenal de Metz et Art Dubai; Palazzo Albrizzi, Venise...

En 2021, Moultaqa a été sélectionné parmi 200 visionnaires par la Maison Louis Vuitton, afin de créer une malle pour les 200 ans de son fondateur.

Un bon nombre de ses œuvres visuelles et installations sonores sont acquises par des collectionneurs et institutions privées telles que la Fondation Boghossian, Belgique; FFA Private Bank, Liban; Musée d'histoire Jean Garcin Fontaine de Vaucluse, France; Arsenal de Metz, France; Institut du Monde Arabe...

Équipe de création

Claudio Bettinelli • percussions

Il vit ses 22 premières années en face de la Corse, à Livorno, sur la côte toscane. Il caresse le rêve de voyager à travers la musique. Il est ainsi parachuté au CNSMD de Lyon. Il vit des expériences musicales diverses allant de la musique classique à la musique contemporaine, en passant par le théâtre musical, l'improvisation, ou la musique assistée par ordinateur. Fasciné par les échanges pluridisciplinaires, notamment entre la danse et la musique, il a créé la musique de « Energy » et « Kismet ». Ses recherches pédagogiques lui permettent de développer des outils insolites dans le domaine des nouvelles technologies, destinés à sensibiliser un large public aux esthétiques contemporaines.

Serge Desautels • cor

Formé au CNSMD de Lyon, corniste « classique » professionnel, Serge Desautels s'est peu à peu spécialisé en musique ancienne avec des orchestres « baroques » renommés qui lui ont donné l'occasion de se produire dans des salles prestigieuses, tout en approfondissant sa passion pour l'histoire du cor. En parallèle, il trouve dans le théâtre musical un domaine lui permettant de sortir des sentiers battus de la musique. C'est essentiellement avec *Odyssée ensemble & cie* dont il est le directeur artistique qu'il développe cette passion. Depuis 1993, il a eu l'occasion de donner environ 1800 représentations avec cet ensemble. Il dirige également l'harmonie

Joël Castaingts. • Trombon

Originaire des Landes, Joël Castaingts débute le trombone dans son village natal. Il poursuit son apprentissage au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bayonne Côte Basque avant d'être admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Diplômé d'un Master de musicien interprète, d'un Master complémentaire en musique ancienne et d'un Master en pédagogie, il est également lauréat de deux concours internationaux en Corée du Sud et en Pologne. Trombone basse de l'orchestre symphonique de l'Opéra de Saint-Etienne, il fait aussi partie du collectif lyonnais de théâtre musical *Odyssée & cie*. Titulaire du Certificat d'Aptitude de professeur de trombone, il enseigne cet instrument au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.

Odyssée ensemble & cie

« Il faut que tout change pour que rien ne change »
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa, *Le Guépard*)

Tout change à Odyssée depuis sa création : Le petit quintette de cuivres de 1986 s'est transformé aujourd'hui en un ensemble de quatre cuivres et percussions. Les élèves de conservatoire sont devenus des professionnels aguerris et reconnus ayant plusieurs milliers de représentations au compteur. L'organisation « entre copains » a mué en une petite entreprise de neuf salariés, soutenue et reconnue par les institutions culturelles. Les concerts en costards et pupitres ont laissé place à des spectacles musicaux pluridisciplinaires faisant appel à des chorégraphes, metteurs en scène, costumiers, scénographes... Les musiciens interprètes du début sont à présent compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles.

Pourtant, cette capacité à faire apprécier très largement une musique contemporaine innovante reste intacte. Malgré (et grâce à) tout ce chemin parcouru, cette volonté d'embarquer leur public dans des aventures originales est plus que jamais la marque de fabrique de ces cinq artistes définitivement inclassables. Finalement, rien ne change !

Auréolés de 5 diapasons (Magazine Diapason) pour le disque XX, de TTT (Télérama) pour « Parole d'Oiseau ! », lauréats de nombreux concours musicaux depuis la création du collectif, les musiciens d'Odyssée puisent dans l'excellence de leurs parcours pour apporter à leurs projets une rigueur musicale et scénique.

Distribution

Claudio Bettinelli • percussions : Chânaï et autres personnages

Serge Desautels • cor : Tamerlan et autres personnages

Joël Castaingts • Trombon : l'Aubergiste et autres personnages

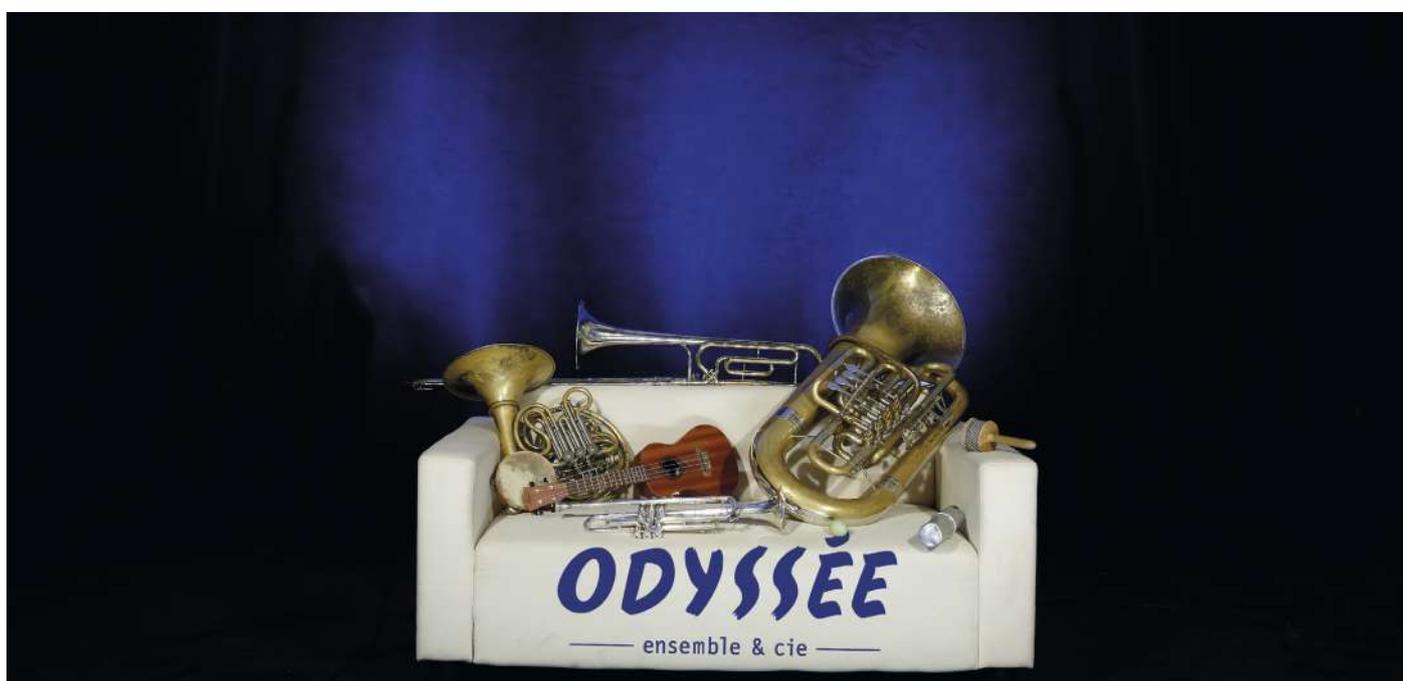
Compositions originales : Zad Moultaqa

Création lumières : Nina Herbuté Lafont

Création costumes : Nadine Chabannier

Production : Odyssée ensemble & cie

Conception du dossier : Marie Fady

Camille Bourlon, administratrice
Sylvain Martinet, chargé de diffusion

Odyssée ensemble & cie
25 rue Roger Radisson
69005 Lyon
+33 (0)4 72 49 72 33

diffusion@odysee-le-site.com
www.odysee-le-site.com

Odyssée ensemble & cie est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, le CNM, la SPEDIDAM, la SACEM, les Éditions Robert Martin et les instruments Jupiter XO, JS Musique. Odyssée ensemble & cie est membre de PROFEDIM, de la FEVIS, d'Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant et du réseau Ramdam.