

COMÉDIENS COMPAGNIE

présente

La Folle de Chailot

Adaptation et mise en scène de
Jean Hervé Appéré

Création musicale de
Raphaël Bancou

JEAN GIRAUDOUX

www.comediensetcompagnie.info

Une coproduction :

Licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-2020-006372 / n°3-2020-006377

La Folle de Chaillot

de Jean Giraudoux

Mise en scène

Jean Hervé Appéré

Distribution

André Fauquenoy : Le chiffonnier, le couliissier, le sauveteur du pont de l'Alma (masque), un président (masque).

Stéphan Debruyne : Le Baron (masque), Pierre, un publicitaire (masque), premier syndic (masque).

Fred Barthoumeyrou : Le président (masque), le sergent de ville, l'égoutier, Joséphine (la folle de la Concorde),

Viviane Fougereux : Sybille la fleuriste, Constance (la folle de Passy), un publicitaire (masque).

Boris Bénézit : Le prospecteur (masque), le garçon dit Martial.

Valérie Français : Aurélie (la folle de Chaillot).

Mélanie Le Duc : Irma la plongeuse.

Jonathan Jolin : Le sourd-muet.

Musique

Jonathan Jolin : Clarinettes, saxophones, percussions.

Bertrand Ravalard : piano.

Mise en scène : Jean Hervé Appéré

Assisté de : Guillaume Collignon

Musiques, chœurs et chansons : Raphaël Bancou

Décors et masques : Stefano Perocco di Meduna

Costumes : Delphine Desnus

Chorégraphie : Sophie Pécout Nagler

Lumières : Cyril Manetta

Une création *Le Mois Molière* 2021. Avec le soutien du *Théâtre La Factory* à Avignon, de la Ville de Versailles, de l'AIDAS et du Théâtre du Montansier.

L'Argument

Le premier acte se déroule à la terrasse d'un café, place de l'Alma, en bordure de Seine. Sont attablés des hommes d'affaires qui envisagent d'exploiter le pétrole qui dort certainement dans les sous-sols de Paris et particulièrement dans ceux de Chaillot. Ils vont se confronter à la population locale dirigée par une comtesse excentrique : La Folle de Chaillot.

Pour le second acte, nous sommes dans le sous-sol de Chaillot, dans une cave qui donne sur un puit sans fond, condamné par une trappe qui répond à un code secret. Débute alors une parodie de procès qui s'en prend aux investisseurs, exploiters en tout genre, pollueurs invétérés, représentants du peuple véreux, etc. Déclarés coupables par le petit peuple de Chaillot, la trappe est ouverte. Lorsque se présentent les envahisseurs, attirés par l'odeur du pétrole et les profits qu'ils en tireront, ils sont précipités dans le puit. La trappe se referme à jamais sur leurs cris.

L'adaptation

La Folle de Chaillot est riche de 60 personnages : le premier point à résoudre pour cette adaptation a été de ne garder que 20 personnages et de permettre ainsi aux 9 interprètes de la troupe, comédiens, musiciens, chanteurs ou acrobates, de les incarner tous.

Ensuite, il a fallu raccourcir la durée de la représentation et la rendre plus proche des standards actuels, souvent exigés par les structures qui nous accueillent, tant à Avignon que dans les théâtres et particulièrement pour les scolaires, public que nous voulons aussi toucher avec cette fable écologique.

Ces transformations n'ont pas touché la diversité des thématiques abordées par Giraudoux. Ont été gardés la gourmandise des mots, la poésie propre à l'auteur, les moments de nostalgie, la violence des personnages tout comme leur humanité.

L'adaptation a surtout retiré les bavardages, certes poétiques, mais qui par leur inspiration et leur répétition donnaient à la pièce un petit côté daté qui lui est parfois reproché. Le résultat est plus incisif, plus rapide, plus en accord avec le travail de la compagnie depuis 18 ans.

N'oublions pas que, contrairement à beaucoup de ses autres pièces, Giraudoux n'a pas pu soumettre son texte à l'épreuve de la création, à la critique constructive de Louis Jouvet comme au test des répétitions avec les comédiens. Dès la première en 1945, des personnages avaient disparu, des répliques avaient été supprimées, Jouvet s'était approprié l'œuvre. Dans une même démarche Comédiens & Compagnie s'est approprié cette *Folle de Chaillot* notre *Opéra de Quatre Sous* à la poésie bien française, sur des sujets toujours d'actualité, parfumé d'une musique originale interprétée et chantée en live, animé par le souci de plaire propre aux comédiens de Comédiens et Compagnie.

La scénographie

Le décor est en bois, interchangeable en 2 modules, un pour chaque acte, plus suggestifs que réalistes.

Des lumières pour suggérer le plein jour sur la terrasse d'un café pour l'acte 1. Un mélange savant des projecteurs et d'éléments lumineux sur scène pour le sous-sol de l'acte 2.

Des costumes qui représentent une époque incertaine entre 1920 et 1960 : monochromes pour les personnages des envahisseurs, colorés pour le petit peuple de Chaillot, franchement baroques pour les folles qui se réunissent.

Les musiciens sont au plus proche du décor et des comédiens.

Demi-masques, recherche sur la couleur, sur la forme, sur l'expressivité, l'occasion pour nous de développer une recherche artistique spécifique. Les masques seront issus des recherches de Stefano Perocco di Meduna.

La Folie de Chaillot

La pièce

Cette pièce, burlesque par ses situations et ses personnages, notamment la Comtesse, est aussi incroyablement poétique et dégage cette gourmandise du mot chère à son auteur. Si le propos est souvent grave, l'oeuvre revendique cette liberté suprême qui est la gaieté. Entre Jarry et Ionesco, Giraudoux creuse son sillon personnel fait de cocasserie, de tendresse (le personnage d'Irma) et d'humour féroce. Au delà des bons mots, et il y en a beaucoup, cette fable est tout à la fois nostalgique, anti-psychiatrique, populiste, anarchiste, anti-capitaliste, écologiste (et oui, déjà !) et les nombreux sujets qu'elle aborde nous touchent encore, 75 ans plus tard. Dans le désordre :

La résistance du peuple de Chaillot, métaphore de la résistance à l'envahisseur, qu'il soit allemand, spéculateur ou autre.

L'évocation de la standardisation et l'uniformisation attaque frontalement les sociétés totalitaires qu'elles soient fascistes, communistes ou capitalistes.

La protection du vivant.

La lutte contre les pollutions (de l'air, en architecture ou encore les messages publicitaires).

Le règne de l'argent et du profit.

Et plus encore : le refus de la marginalisation, tant des miséreux que des déments, l'exception culturelle dans la sagesse et la paix, etc.

"Tout le long de la pièce, la folie du monde se presse sur le village de Chaillot, sur ce petit peuple de France qui va s'unir pour repousser le danger et retrouver une noblesse, qui est la noblesse humaine" (Hommage à Marivaux, Jean Giraudoux).

La Folle de Chaillot, bref historique de sa création

"La Folle de Chaillot, écrite pour le retour de Jouvet dans Paris libéré, quand le petit peuple, soudé autour de cette vieille folle, aura débarrassé le monde de tous les méchants."

Le plan du premier acte est établi en avril 1941 alors que la guerre se déplace en Irak.

LA FOLLE : *Que cherchent-ils ? Ils ont perdu quelque chose ?*

PIERRE : *Ils cherchent du pétrole.*

LA FOLLE : *Curieux ! Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ?*

PIERRE : *Ce qu'on fait avec du pétrole. De la misère. De la guerre. De la laideur. Un monde misérable.*

Le 7 février 1942 : *"La Folle de Chaillot est au repo"*. En décembre 1942 le premier manuscrit est terminé mais jugé trop facile par l'auteur... Il n'a plus qu'à refaire la pièce.

René Laporte rappelle le moment où l'œuvre fut écrite : *"C'était en 1942, dans le temps du bâillon, de l'épouvante, de la nuit et des forces mauvaises. Sous cet éclairage-là, le divertissement prend tout son sens : un poète entrait dans le maquis [...] De sa chambre d'hôtel, il devait entendre le piétinement des patrouilles nocturnes, le chant lourd des triomphes provisoires [...] Dans beaucoup de tirades je l'ai reconnu ; j'ai reconnu aussi ses colères douces contre la bêtise, toutes les bêtises, celles du pouvoir, celles des possédants... j'ai reconnu son amour de la belle architecture, ses préoccupations d'urbaniste. Jamais cet écrivain secret et pudique ne s'est d'aussi près révélé que cette fois-ci."* (Le Monde illustré, 10 janvier 1946).

Le 22 janvier 1943, Jean dédicace à Isabelle un manuscrit complet de *La Folle de Chaillot* *"A vous qui me l'avez montrée dans sa raison."* Le 23 août, est déclarée à la Préfecture de police La Ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de la vie française dont il a rédigé le manifeste et dont il est le vice-président :

"Le thème général tel que le définit Jean Giraudoux serait surtout de faire comprendre qu'en protégeant les monuments du passé, on défend un bien toujours vivant, un facteur de la vie nationale actuelle. Il faudrait aussi faire comprendre aux ingénieurs et aux architectes que les problèmes qui se posent à eux n'en sont que plus excitants si on leur impose de respecter dix hôtels anciens pour prolonger la rue de Rennes, ou une chapelle médiévale pour tracer une autostrade." (Lettre de Jardin à Dautry.)

En novembre, Giraudoux, qui a délaissé *La Folle de Chaillot* depuis mai, renvoie les premières épreuves, corrigées. Entre le 4 décembre et le 14 janvier, il reverra les secondes épreuves. Pierre Lestringuez l'aurait vu écrire, sur un feuillet de ce jeu, qui malheureusement n'a jamais été retrouvé, une annonce qui sonne comme une prophétie *"Cette pièce a été créée par la compagnie Louis Jouvet, au théâtre de l'Athénée, le 17 octobre 1945"* (Jouvet prétendra qu'il était noté le 1 décembre 1945). La pièce est créée en fait le 21 décembre 1945 par la compagnie Louis Jouvet, au théâtre de l'Athénée en présence de tout le gratin politique et culturel de l'après-guerre.

Robert Kanters écrit dans L'Express : *"Entre le pessimisme de l'absurdité dans le théâtre d'aujourd'hui et l'optimisme de la folie dans celui de Giraudoux, il y a peut-être une circulation secrète et le Béranger de M. Ionesco est peut-être un enfant naturel de la Folle..."*

1980 à l'occasion du tricentenaire de la Comédie-Française, *La Folle de Chaillot* est jouée au Théâtre national de l'Odéon, puis salle Richelieu : *"L'écologie, si fort à la mode aujourd'hui, trouve ici ses origines aristocratiques."* (G. Dumur - Le Nouvel Observateur).

Comédiens & Compagnie

Nous cherchons à promouvoir un théâtre populaire : d'une part, un jeu scénique qui prenne en compte principalement la satisfaction du spectateur (par un contact direct et communicatif) ; d'autre part un théâtre qui ne se cantonne plus seulement aux lieux qui lui sont dédiés mais qui se cherche aussi de nouveaux espaces de jeux : places publiques, lycées, écoles, églises, granges... Bref, un théâtre qui atteigne le spectateur là où il se trouve, quel qu'il soit et quels que soient son milieu, ses connaissances ou sa culture.

Après avoir monter avec succès de nombreux classiques, Molière, Mozart, Shakespeare, Beaumarchais, et après avoir exploré par deux fois des textes résolument modernes, *Courbes exquis* et *Un Coeur pour Samira*, Comédiens & Compagnie s'empare d'un texte contemporain, quoique déjà un classique : *La Folle de Chaillot* de Jean Giraudoux. Riche de 60 personnages, cet Opéra des gueux à la française se prête au savoir faire de la compagnie qui continue à explorer un théâtre qui mêle allègrement la beauté du texte à la qualité du geste, l'émotion psychologique aux archétypes du jeu masqué.

Sollicitée par Magali Noël, qui avait assisté à plusieurs de nos créations dont *La Flûte enchantée* en 2008 et qui voulait jouer le rôle de la Comtesse avec l'ensemble de la troupe, Comédiens & Compagnie s'était depuis longtemps préparé à rencontrer ce chef-d'oeuvre. La disparition de l'actrice, si chère à Fellini, n'a pas éteint en nous l'envie de réaliser une des ses plus beaux projets. Nous dédions donc notre création à Magali Noël.

Le jeu, une troupe

Les comédiens, qui presque tous interprètent plusieurs personnages, suivent, par de multiples métamorphoses et un art de la rupture consommée, les diverses situations qui se succèdent et s'entrechoquent. Chanteurs, musiciens, pantomimeurs, cascadeurs, ils maîtrisent autant le registre dramatique que le registre comique, l'émotion que la farce, la convention que la sincérité.

Cette Fable est emblématique de notre savoir-faire, à savoir : présence gestuelle, improvisations raisonnablement dosées, danses, musique, choeurs et chants.

Un spectacle Comédiens & Compagnie c'est à dire populaire, dans le sens qu'utilisait Jean Vilar, poétique, polémique et jubilatoire.

La musique selon Raphaël Bancou

L'ultime pièce de Giraudoux a été adaptée en ballet, en comédie musicale *Dear world* en film... C'est le propre des chefs d'œuvres de pouvoir se décliner sous plein de formes. L'autre caractéristique est leur intemporalité, en l'occurrence, on a même la sensation d'une prophétie tant

le message de *La Folle de Chaillot* met en relief les problèmes de notre monde actuel, malade de pollution et d'argent.

Dans l'univers sonore qui va être propre à cette adaptation de la pièce, il faut retranscrire la folie élégante (chapitre 4) bien sûr, le chœur des envahisseurs (chapitre 8), la trappe (chapitre 10), un puit sans fond (chapitre 17). Pour styliser ces atmosphères, j'ai proposé à Jean Hervé Appéré de fusionner musiques écrites et bruitages. En 2020 il existe des artistes qui peuvent nous faire danser en utilisant quasiment que des objets comme instruments de musique *Le phonochose* de Jacques, les 3 premiers sons utilisés sont une toupie, une feuille et un bic 4 couleurs et des groupes qui ne font quasiment que des bruitages via leurs instruments (Le cabaret contemporain). Du côté de la musique de film (Ennio Morricone est le grand précurseur pour l'utilisation de bruitage mis en partition), Bruno Coulais utilise le bruit de battements d'ailes pour rythmer l'air principal du « le peuple migrateur ».

L'avantage du « bruitage fait musique » est qu'il ne gêne absolument pas la parole, il amène une dimension fantastique et potentiellement grandiose si l'on y ajoute des effets. Sur le plateau on mélangera les voix chantées la clarinette le piano/claviers et ces sons de « phonochose » pour un résultat je l'espère étonnant et joyeux.

La scénographie selon Stefano Perocco

Après la lecture de *La Folle de Chaillot*, une image m'est restée gravée en mémoire : la radiographie d'un squelette, celui d'un monde étagé sur plusieurs strates, un monde de grande injustice et d'inégalité, une sorte de cour des miracles souterraine surplombée d'une pléthore de capitalistes, méprisants et avides, représentant la puissance des spéculateurs boursiers, principaux responsables de la grande crise de 1929, ces ennemis irréductibles de la société et de cet environnement que l'on sacrifie toujours au nom du profit. Détruire Chaillot, détruire Paris, détruire le monde pour de l'argent, sans scrupule, sans morale, cette histoire est vieille comme le monde et comme souvent, ces scrupules et cette morale nous sont enseignés par les derniers de cordée, les exclus, voir même les clochards et tous ceux qui vivent en marge de la bonne société. On retrouve dans la comédie de Giraudoux les personnages de *L'Opéra des Gueux*. Cette oeuvre écrite par John Gay en 1728, deviendra en 1928 *L'Opéra de quatre sous* de Brecht. Mais dans *La Folle de Chaillot*, nous ne sommes plus dans les bas-fonds de Londres mais dans un bistrot à la mode et les souterrains malodorants d'un village parisien.

Il m'a semblé logique, pour représenter ce monde, d'utiliser des éléments praticables à différentes hauteurs et inclinaisons. Il m'a semblé encore plus logique de m'inspirer du théâtre russe des années 1920, en particulier de la scénographie de Liubov Popova pour la comédie *Le Cocu Magnifique* dans la mise en scène de V. Meyerhold. Une scénographie dépouillée, essentielles, le squelette de nos villes où les murs sont abattus et les espaces sont déterminés par l'action des acteurs qui fixent eux-mêmes les limites de l'espace.

La Folle de Chaillot

Une structure qui représente l'échafaudage de la société, depuis les capitalistes tout en haut, jusqu'au clochards dans les caves, la froideur et l'égoïsme des riches au-dessus, l'humanité des sentiments dans les entrailles de la terre.

J'imagine les acteurs toujours en scène, un théâtre à vue où tout est déclaré, tout est visible, peut-être dans la pénombre, avec des lumières latérales et des contre-jours pour souligner le contraste entre l'obscurité des souterrains et la lumière azimutale, presque solaire de la terrasse du bistrot.

La présence d'échelles et de plans inclinés émousse le mouvement frénétique des personnages, j'imagine qu'à des moments, la structure peut s'animer comme une fourmilière, comme une ruche au coeur de laquelle règne la reine des abeilles, la Folle de Chaillot.

Peu d'objets mais essentiels: table et chaises de bar pour la terrasse.

Techniquement, toute la structure est autoportante et n'a pas besoin de fixation sur le treillis ou au sol. Elle peut être montée partout, même dans des espaces non conventionnels ou en extérieur. Principalement en bois, partiellement peint, parfois vieilli seulement, le décor sera facile à monter et à démonter.

Comédiens & Compagnie

Tous les spectacles sont mis en scène et adaptés par Jean Hervé Appéré

2003 : La Princesse d'Élide de Molière

Prix du public & Prix coup de foudre du Festival d'Humour et de Création, Villard de Lans 2003 - Festival Off d'Avignon de 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 -

2004 : Le Sicilien & La Jalousie du Barbouillé de Molière

Festival Off d'Avignon 2004 et 2005 & Festival Off d'Avignon 2004

2005 : Le Mariage Forcé de Molière

Festival Off d'Avignon 2005 et 2006

2006 : Courbes exquises de François de Mazières

Création "Le Mois Molière" 2006, Festival Off d'Avignon 2006

2007 : La Flûte Enchantée de Shikaneder et Mozart

Festival Off d'Avignon 2007, 2008 et 2009, création "Le Mois Molière" 2007 - Spectacle subventionné par L'Adami et la Spedidam

2008 : Un Coeur pour Samira de C. Alévêque, H. Leroy & L.Gauthier

Festival Off d'Avignon 2008 - Spectacle subventionné par L'Adami et la Spedidam

2010 : La Nuit des Rois de William Shakespeare

Festival Off d'Avignon 2010 et 2011

2012 : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais et Mozart

Création "Le Mois Molière" 2012 - Coup de Coeur Arte - Festival Off d'Avignon 2012 et 2013

2014 : L'Odyssée d'après l'oeuvre d'Homère et Monteverdi

Création "Le Mois Molière" 2014, Festival Off d'Avignon 2014

2016 : Le Malade Imaginaire de Molière et Marc Antoine Charpentier

Création "Le Mois Molière" 2016, Festival Off d'Avignon 2016 et 2017

2016 : Labiche malgré lui de Jean Hervé Appéré et Guillaume Collignon

Création "Le Mois Molière" 2016, Festival Off d'Avignon 2016

2018 : Falstaff de Jean Hervé Appéré, d'après Shakespeare

Création "Le Mois Molière" 2018

2018 : Les Femmes Savantes de Molière

Création "Le Mois Molière" 2018 - Festival Off d'Avignon 2018 - Spectacle subventionné par la Spedidam

2019 : Le Dépit Amoureux de Molière

Création "Le Mois Molière" 2019

Extraits de presse *La Folle de Chaillot*

L'Évasion des Sens

La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, mise en scène de Jean-Hervé Appéré, Comédiens & Compagnie, création 2021

Attablés à la terrasse d'un café de Paris, place de l'Alma, trois hommes d'affaires sans scrupules envisagent de faire main basse sur le pétrole qui dort supposément dans les sous-sols. C'est compter sans Aurélie (interprétée formidablement par Valérie François), surnommée la Folle de Chaillot. Avec l'aide d'Irma la plongeuse (Mélanie Le Duc), de Pierre (Stéphan Debruyne), du chiffonnier (André Fauquenoy) et de quelques autres figures du peuple parisien, cette comtesse sans le sou va entreprendre de purger le monde des escrocs et des profiteurs. « Les hommes sont tout simplement en train de se changer en animaux avides », se désole Aurélie auprès de son amie Constance, qui trimballe partout son chien imaginaire. « Ce qu'on fait avec du pétrole. De la misère. De la guerre. De la laideur. Un monde misérable », déplore Pierre. Plus de 75 ans après sa création, cette comédie aux accents loufoques teintée de poésie et de nostalgie n'a rien perdu de son potentiel subversif. Elle conserve aussi toute sa noirceur : perchés sur une scène plongeante, les personnages semblent comme au bord du gouffre. Servi par huit comédiens formidables et dynamisé par une mise en scène qui flirte avec la comédie musicale et la commedia dell'arte, ce spectacle nous tend un miroir sans fard de notre monde actuel.

La Folle de Chaillot, mise en scène de Jean-Hervé Appéré © Crédit photo Georges Guillon

La Folle de Chaillot

Informations techniques

Durée : 1h40

En tournée hébergement (si besoin) : 10 personnes

Restauration : 9 artistes + 1 régisseur.

Repas de préférence après la représentation.

Installation : 2 services de 4 heures après la pré-implantation assurée par le théâtre qui reçoit.

Lumières : plan de feu adaptable suivant les lieux.

Démontage : à l'issue de la représentation (prévoir 1h30)

Frais de transport : 1,00 €/km aller-retour depuis Versailles.

Forfait de 500 € en Île de France.

La Folie de Chailot

Contact Diffusion

D'un acteur, l'autre
Diffusion de spectacles

Odile Sage

+33 (0)1 69 49 32 09

+33 (0)6 81 91 45 08

acteur@orange.fr
www.dunacteurlautre.eu

Comédiens et Compagnie

Site officiel : www.comediensetcompagnie.info

Page facebook : www.facebook.com/comediens.etcompagnie

Inscription lettre d'informations : comediensetcompagnie@gmail.com