

LE VOYAGE DE MONSIEUR RATAPOIL

texte de XAVIER DUFOUR

avec XAVIER DUFOUR (récit)
et DOMINIQUECHANTELOUP
(percussions et bruitages)

contact : Alexis Baguenard

06 81 75 98 01

theatre.delavalise@orange.fr

www.theatre-valise.com

UNE PRODUCTION DU THEATRE DE LA VALISE

LE VOYAGE DE MONSIEUR RATAPOIL

une production du
THEATRE DE LA VALISE

" Une étrange malédiction s'est abattue sur un village de nulle part, au-delà des marécages... Seul Monsieur RATAPOIL, petit homme haut comme trois pommes avec un poil sur le menton et les oreilles en tire-bouchon, peut sauver le village. Mais il doit, pour cela, effectuer un extraordinaire voyage aux quatre coins de la planète et faire de bien mystérieuses rencontres..."

Ecrire pour raconter des histoires

« L'oralité est au coeur de ce qui construit notre monde. C'est le récit que nous projetons au-devant de nos pas qui nous donne la force d'inventer le chemin, de croire au monde qui se construit à chaque pas. Aujourd'hui plus encore qu'hier, dans ce tremblement du monde, le conteur va retrouver cette place essentielle. »

Yannick Jaulin

" Le Voyage de Monsieur Ratapoil " est un récit foisonnant d'images insolites, de personnages attachants, de rencontres furtives et d'aventures fantastiques ! De l'Asie à l'Afrique, la complicité des percussions et des bruitages sonores ouvre des portes dérobées sur un imaginaire flamboyant d'humour et de poésie qui enchante le jeune public.

"LE VOYAGE DE MONSIEUR RATAPOIL"

Un spectacle conte et musique pour enfants à partir de 3-4 ans

Le voyage insolite du personnage, ponctué de nombreuses rencontres mystérieuses, enrichissantes, intrigantes ou drôles, incite à l'enthousiasme du jeune spectateur, secoue son imaginaire en lui proposant un périple étonnant à travers la planète!

La structure du récit s'appuie sur :

- des indications de temps qui soulignent parfaitement l'ordre chronologique des actions, des étapes successives du voyage.
- des mots-outils qui indiquent clairement les relations logiques entre faits et actions (cause, conséquence, opposition).

Les ingrédients du récit :

- une place prédominante du héros
- le triomphe du héros
- les pouvoirs surnaturels
- les métamorphoses inexpliquées
- "la matière à penser" et la philosophie
- le final heureux et son enseignement
- "la moralité" de l'histoire

L'accompagnement musical:

- découverte des instruments à percussions du monde entier
- travail sur les différents matériaux
- découverte des bruitages divers, appeaux et instruments insolites fabriqués à partir d'objets simples du quotidien

Une animation pédagogique avec présentation détaillée des différents instruments à percussions et bruitages est réalisée à l'issue de la représentation. (durée variable) Nous consulter.

Le texte complet du spectacle est également disponible sur demande pour un suivi pédagogique avec les enseignants.

« Il était là, planté devant les villageois comme un piquet de clôture attendant le barbelé ! C'était un petit homme maigrichon haut comme trois pommes, avec un poil sur le menton et le haut des oreilles en tire-bouchon ! »

Spectacle spécialement conçu pour les petits groupes et/ou petits lieux afin de préserver le rapport d'authenticité et de proximité avec les enfants

Les instruments à percussion utilisés:

balafon	<i>Afrique</i>
gong	<i>Asie, Chine</i>
grelots (<i>métal, coquillages, ongles...</i>)	<i>Inde</i>
grelots à pied en bois	<i>Equateur</i>
cajon	<i>Espagne</i>
bâtons de pluie	<i>Mexique</i>
sanza	<i>Afrique</i>
saxara	<i>Mali</i>
crotales	<i>Népal</i>
maracas, shaker en rottin	<i>Brésil</i>
tambourin carré (<i>adufe</i>)	<i>Portugal</i>
carillon métallophone	
chimes (<i>carillon à tubes</i>)	
triangle	
carillon de pots de terre	
shakers divers à partir d'objets de récupération	
flûte à piston	
flexatone (<i>métal</i>)	
vibraslap (<i>bois et boule</i>)	
lessiveuse en zinc, plaque de tôle, marteau,	
scie et outils divers	
appeaux divers (<i>oiseaux</i>) et tuyaux siffleurs	

Quelques exemples iconographiques...

GONG
(métal)

CROTALES
(métal)

MARACAS

VIBRASLAP
(bois et métal)

HOCHETS
(osier et calebasse)

DJABARA
(coquillages et calebasse)

CARILLON
(métallophone)

BALAFON
(lames de bois et calebasses)

SANZA
(métal et bois)

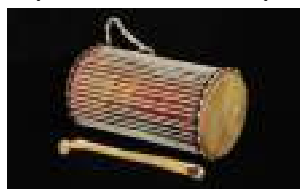
GRELOTS
(métal ou corne)

CAJON
(bois et corde)

TAMANI
(tambour d'aisselle)

APPEAUX
(CRIS D'OISEAUX)

Les artistes

Xavier DUFOUR

Musicien, comédien, auteur et metteur en scène, il développe et dirige depuis 89 les différentes activités artistiques de la compagnie.

Après avoir étudié la guitare puis la contrebasse, il met en place un travail de création en direction du jeune public dès 1991 en y associant théâtre, chanson et musique, collabore à de nombreux projets artistiques de 1995 à 2024 et promène à travers la France des spectacles réjouissants pour les enfants ("Les p'tits boulots de Julo Padpo", "Une cuillère pour Albert", "Julo Padpo", "Les Gars d'la Rue" et "l'Ombre"). Fort de son expérience pluridisciplinaire et de sa formation auprès des plus grands (JL. Cochet, Ph. Avron, A.Riot-Sarcey) il s'intéresse aussi à la narration et au conte ("Le Voyage de Monsieur Ratapoil") et collabore de 2007 à 2013 aux Mille Lectures d'Hiver initiées par la Région Centre et pilotées par CICLIC.

**Dominique
CHANTELOUP**

Après avoir obtenu son diplôme de fin d'étude de l'Ecole Nationale de batterie AGOSTINI à Paris, il étudie la percussion classique au C.N.R de Tours et joue parallèlement dans de nombreuses formations jazz, rock et variétés de 1984 à 2020. Il s'intéresse très vite aux percussions du monde entier, étudie le tombak, le derbouka, le bendir avec les plus grands spécialistes, multiplie les stages et rejoint l'ensemble AQUILA en 1993 puis les MUSES RENAISSANTES (musique des XIII^è au XVI^è siècles) puis GHILLIE'S, LES DIESES et KELTIAC. Son expérience d'enseignant et sa grande connaissance du spectacle vivant en tant que comédien musicien (compagnie Champ Libre, Cirque Les Oiseaux Fous, Compagnie Off) en font un partenaire attentif, complice et talentueux, pour un voyage musical exclusivement consacré aux percussions et bruitages.

Notes d'intention

Le "Voyage de Monsieur Ratapoil" est né de l'envie d'établir un dialogue singulier entre la voix et les percussions, et d'embarquer les enfants dans cette drôle d'aventure complice, teintée de mystère, d'images insolites et de sensations troublantes. Il ne s'agissait aucunement de coller des percussions comme autant d'illustrations sonores aux propos du narrateur, mais bien au contraire de proposer au jeune public de fermer le sac et de prendre la trace, tous ensemble.

Il fallait déverrouiller quelques blocages, proposer aux enfants de libérer leur imaginaire au cours d'un voyage tant énigmatique qu'initiatique ; et ce fut la naissance d'un personnage atypique, flanqué d'une bestiole non moins étrange ! Pour que les enfants se l'approprient, il fallait que ce personnage soit particulièrement insolite, drôle, tendre et émouvant.

J'ai souhaité proposer aux enfants d'écouter le souffle de la nature, la respiration des blés et des forêts, le chant des oiseaux, le craquement du bois mort et le crissement des cailloux. Les percussions du monde entier, singulières, sérieuses ou drolatiques, dialoguent durant tout le spectacle avec le récit du narrateur, en une symbiose malicieuse et vivifiante. Je me suis raccroché aux propos de Claude Debussy qui déclarait en 1908 : "La musique est partout. Elle n'est pas enfermée dans des livres. Elle est dans les bois, dans les rivières et dans l'air." Alors place aux appeaux, au tonnerre, aux ondes cristallines, aux sentiers caillouteux et aux pistes poussiéreuses. Les enfants emboîtent bien volontiers le pas du personnage, ouvrent bien grand leurs oreilles et parcourent les quatre continents en compagnie de "ce drôle de petit homme haut comme trois pommes". Le chant du balafon, du glockenspiel ou du cajon se charge de les accompagner dans cet univers onirique pour un voyage sensoriel et sonore.

Il nous paraît utile et profitable de proposer à la suite du spectacle une animation, qui permet aux enfants de participer concrètement, de s'exprimer et de répondre à leurs questions : présentation et description des instruments, du plus petit au plus imposant, identification, origines, matériaux, sonorités... Découverte détaillée des bruitages et correspondance avec ce qu'ils ont l'habitude d'entendre dans "l'univers des écrans". N'oublions pas leurs interrogations sur le conte et l'imaginaire ; autant de pistes de réflexion que les enseignants peuvent ensuite développer avec leurs élèves.

Xavier DUFOUR

Quelques mots sur... LE THEATRE DE LA VALISE

Le THEATRE DE LA VALISE, association loi 1901 devenue compagnie professionnelle en 1989, soutenue selon les projets par la Ville de Tours, le Conseil Général 37 et le Conseil Régional du Centre, est présidé par Marie-Josèphe LAURENTIE.

Après avoir travaillé sur de grands auteurs (Anouilh, Genet, Havel, Billetdoux, Dubillard) la compagnie a orienté son parcours artistique sur la création de spectacles vivants à destination du jeune public, avec la volonté de sensibiliser un large public à la diversité théâtrale (théâtre musical, conte, poésie). Sous l'impulsion de Xavier DUFOUR (comédien, compositeur, metteur en scène) la compagnie a ainsi entrepris une démarche artistique exigeante, par un travail de création et de diffusion en région Centre et un peu partout en France.

SPECTACLES POUR JEUNE PUBLIC

- "LES P'TITS BOULOTS DE JULO PADPO" de Yannick NEDELEC et Xavier DUFOUR (2010/2024)
- "LE VOYAGE DE MR RATAPOIL" de Xavier DUFOUR et Dominique CHANTELOUP, conte musical pour enfants (2018/2026)
- "JULO PADPO" de Yannick NEDELEC et Xavier DUFOUR (2008/2016)
- "L'OMBRE" d'après le conte d'Andersen, adaptation et dialogues de X. DUFOUR, G. DELANNE et T. DELHOMME (97/2000)
- "UNE CUILLERE POUR ALBERT" de Yannick NEDELEC et Xavier DUFOUR (93/96)
- "LES GARS D'LA RUE" de Patrice ARNOULD et Xavier DUFOUR (90/92)
- "ENTRE RONFLETTE ET GONFLETTE" (88/89) de Patrice ARNOULD et Xavier DUFOUR

SPECTACLES POUR TOUT PUBLIC

- "A BOUT D'COUPLE !" de G. COURTELINE et S. GUITRY (2012-2014)
- "CUPIDON & COMPAGNIE" de Y. NEDELEC (2007-2014)
- "LES COUREURS" de Y. NEDELEC (2000/2008) Festival Off d'Avignon 2001 et 2003
- "CELLULE GRISE" de Y. NEDELEC (2004/2006)
- "EN ATTENDANT GEORGES" d'après les Diablogues de DUBILLARD (98/99)
- "LES MOROT-CHANDONNEUR" de JULLIAN et MINORET (96/97)
- "LES FABULEUX" de Y. NEDELEC et LA FONTAINE (95/96)
- "MONSIEUR JOSEPH" comédie musicale de Y. NEDELEC et P. BLOCH (95)
- "VESTIAIRES" de Y. NEDELEC (93/95)
- "MINI-ZUP" de Y. NEDELEC (93/94)
- "ENLEVEMENT A DOMICILE" de Y. NEDELEC (93/97)
- "RINTRU PA TROU TAR HIN" de Fr. BILLETDOUX (92)
- "L'ETIQUETTE" de Fr. DORIN (89/90)
- "LE VOYAGEUR SANS BAGAGE" de J. ANOUILH (87/88)
- "LE RAPPORT DONT VOUS ETES L'OBJET" de V. HAVEL (86)
- "LE BALCON" de J. GENET (85)
- "L'ESCURIAL" de GHELDERODE (84)

“En voyage avec Monsieur Ratapoil”

Dominique Chanteloup, le percussionniste et bruiteur. © Photo NR

Déprogrammé en mars pour cause de confinement, le spectacle offert par la communauté de communes à destination du jeune public et porté par les bibliothèques du territoire a finalement pu avoir lieu, samedi après-midi, à la salle socioculturelle. Raconté par Xavier Dufour, du Théâtre de la Valise, Le voyage de Monsieur Ratapoil (accompagné de son putois) a su captiver les enfants, mais aussi les grands, du début à la fin.

Une belle histoire à travers les continents, avec beaucoup d'imaginaire et d'aventures fantastiques mais aussi et surtout des instruments de musique complètement insolites qui accompagnent ce conte avec, aux manettes, tout le talent du percussionniste et bruiteur, Dominique Chanteloup. Un vrai moment de détente pour les enfants, qui ont eu tout le loisir de poser des questions à la suite de la représentation. « *Comment on fait de la musique avec un verre ?* » ou encore « *Pourquoi une plaque de tôle pour faire le tonnerre ?* »

Ayant obtenu toutes les réponses à leurs questions, les enfants se sont retrouvés ensuite pour un goûter avec des gâteaux concoctés par les bénévoles de la bibliothèque.

Autres séances prévues : à Bléré, samedi 7 novembre, à 15 h, à la salle des fêtes, à Luzillé, dimanche 17 janvier et à Athée-sur-Cher, dimanche 18 avril.

Xavier Dufour, le conteur et l'auteur. © Photo NR

“Au nom de notre équipe je vous remercie chaleureusement pour la qualité de votre prestation théâtrale et pour le bonheur que vous avez procuré aux enfants de notre commune. Nous avons été ravis de vous accueillir et espérons vous retrouver pour un autre spectacle. Ce conte musical a été un enchantement, tant par sa qualité littéraire et musicale que pour sa mise en scène et je vais de ce pas transmettre votre texte à ceux des parents qui l'avaient demandé ainsi qu'en imprimer quelques exemplaires pour la bibliothèque.

Longue vie au duo complice que vous formez depuis bien des années avec Dominique ! ”

Valérie, pour les bibliothèques / COMMUNAUTE DE COMMUNES BLERE VAL DE CHER (37)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOUVRILLON (37)

“ Le voyage de monsieur Ratapoil ” conte musical

Le conte musical « Le voyage de monsieur Ratapoil » pour enfants de 3 à 11 ans, a été joué lundi 26 octobre à Reugny. Un récit qui rassemble avec bonheur le fantastique, une malédiction d'un village de nulle part avec un monsieur Ratapoil haut comme trois pommes, avec un poil sur le menton et des oreilles en tire-bouchon, des images insolites provoquées par Xavier le conteur (et auteur) donnant la réplique à des bruitages et percussions impossibles de Dominique. A l'issue de la représentation, les enfants posent des questions sur les costumes, le texte et les instruments en terre, bois et métal que l'on peut toucher.

Aujourd'hui, mardi 27 octobre, à 10 h et 15 h, à Vernou-sur-Brenne et mercredi 28 octobre, à 10 h et 15 h, à Vouvray.

Des enfants ravis
qui en redemandent.

“Encore merci pour ce tendre et joli voyage avec Monsieur Ratapoil, avec l'envie de vous redire combien le texte, la narration et l'accompagnement instrumental sont un pur délice!
Continuez pour le plaisir des enfants et des grands. Nous avons besoin de ces rencontres.”

Hélène Harbonnier
Adjointe déléguée Communication / culture / associations
Mairie de Luzillé (37)

