

Spectacle d'histoires en musique

Public : adultes et plus de 10 ans
Durée : 1h20

Création 2014
(en résidence accueillie par la Ville de Gaillac)

Créé à Gaillac en juin 2014.
Joué au Festival Spirale à Histoires,
au festival des BDP du Tarn,
au Café Culturel Plum'

« *Qui perd gagne* »

avec

Philippe Sizaire
aux histoires et chants

et

Auguste Harlé
au violoncelle et aux chants

Contact :

Philippe Sizaire

06 76 31 65 44

contact@philippesizaire

www.philippesizaire.com

Les artistes

Auguste Harlé, violoncelle.

L'Auguste est lunaire. Il étudie le violoncelle classique au conservatoire de Saint-Brieuc. Arrivé à Toulouse, il s'encanaille à l'école de musiques improvisées Music'Halle. Depuis, il accompagne moult chanteurs et joue avec nombre de groupes de belle renommée, la plupart issus de la région Midi-Pyrénées (le duo Gilles et Auguste, Bazaar Boutik, Hôtel Samarkand, Mr Chouf, Olivier Gil, l'Ombre de l'Elfine, Vocelli, Teryagroove, Mr Kohl Fan Club). Il est professeur de violoncelle à l'école de musique Salamandre.

En plus d'être un virtuose de son instrument, Auguste bourdonne à la manière des contrebassistes, utilise un sampler, danse, est un peu clown et joue même du pipeau, ce qui pour accompagner un raconteur de menteries authentiques n'est pas de trop.

<http://my.zikinf.com/augusteharle>

Philippe Sizaire, histoires.

Conteur, parolier (Serge Reggiani, Dalele, Chouf'), formateur aux arts de la parole, Philippe Sizaire arpente les scènes des arts de la parole depuis dix ans maintenant. Il est l'auteur et l'interprète de huit spectacles, en partenariat de création avec des musicien(ne)s hors-normes qui sont plus que des « accompagnateurs » : de véritables compagnons de scène, de vie, et de racontée. Il anime des chantiers de paroles interculturels, est à l'initiative du projet « Contes en bal » (mêlant contes, chanson, et bal dans la tradition du mouvement de renouveau folk des années 1970) et développe chez l'habitant ses « Contes Sans Domicile Fixe ». Il signe la mise en scène de groupes de chanson française et accompagne dans leur mise en jeu et leur projet artistique plusieurs artistes conteurs et conteuses émergents.

Philippe Sizaire arpente sur la pointe des mots un univers dans lequel à chaque instant tout peut basculer de l'autre côté, se renverser, s'évanouir, disparaître, se transformer. Si la fortune y a toujours son revers, les revers n'y sont pas toujours des défaites.

www.philippesizaire.com

Elodie Retière-Henry, mise en jeu.

Complice de Philippe Sizaire depuis ses débuts de conteur en 2002, Elodie Retière-Henry (comédienne, conteuse, metteur en scène, pédagogue) a été de toutes les aventures de la compagnie – tant en qualité d'œil artistique pour les spectacles interprétés par Philippe Sizaire, ou ceux écrits par lui pour les autres (Dalele, « Au Café Quincaille », chansons à histoires ; Bernard FROUTIN, « Le Grand Tout », adaptation en monologue théâtral de textes d'Octave Mirbeau) ; qu'en tant qu'interprète de deux créations de Philippe : « Mouchu » (conte/théâtre jeune public) et « Histoire(s) » (contes adultes). Une belle artiste, généreuse et engagée. Une présence, un regard, une voix et une personnalité que l'on n'oublie pas.

« **Qui perd gagne** »

Création 2014

Note d'intention

« Qui perd gagne » vous emmène en musique et en histoires (drôles, tristes, tristement drôles ou drôlement tristes) sur une île écossaise, dans un bazar arménien, dans le labyrinthe du passé d'une vieille femme juive, parmi les doutes d'un homme d'affaires qui n'a plus rien à faire, dans le sac à souvenirs d'un Rwandais à Paris, au sommet d'une colline mexicaine où un vieillard attend tout à la fois la mort, un chèque du gouvernement, et une dernière lettre d'amour.

Philippe Sizaire s'inscrit dans la continuité de son travail des dix dernières années (un travail de réécriture très abouti autour de motifs d'histoires traditionnelles, la mise en corps des histoires autant que leur mise en bouche, l'exploration des possibilités musicales, spatiales et rythmiques de chaque récit, le travail en partenariat avec un musicien sur scène, sous l'œil exigeant mais juste et bienveillant de la comédienne-conteuse Elodie Retière-Henry), mais il défriche aussi de nouveaux chemins ...

La collaboration de Philippe Sizaire avec Auguste Harlé (musicien de talent éclectique et de belles inventivité et sensibilité) au violoncelle était une envie partagée par les deux artistes depuis longtemps. L'exploration sonore à laquelle Auguste se livre depuis quelques années (violoncelle électrique, sample, boucle), sa capacité à utiliser son instrument et sa voix comme matière sonore en plus de la trame purement mélodique, en font un complice rêvé pour l'exploration de ces contes, où Philippe Sizaire explore de nouveaux modes narratifs. Si dans trois spectacles précédents de Philippe Sizaire, Laurent Peuzé au diatonique était l'Auguste ... Auguste est quant à lui le clown blanc. Lunaire, parfois inquiétant, il était le personnage rêvé pour ces histoires qui cheminent sur le tranchant de la lame.

La matière même des histoires, si elle ne rompt pas totalement avec le type de récits abordés lors des précédentes créations, s'ouvre sur de nouvelles préoccupations. Elle explore la frontière fine entre le réel et le fantastique, s'attarde sur ces moments infimes (et souvent perceptibles seulement après-coup) où l'air de rien tout dans une vie et un destin bascule, se renverse, s'évanouit, se transforme, meurt et renaît autrement. Elle emprunte tant au conte traditionnel qu'à des récits plus contemporains, des souvenirs de voyages, des rencontres, des traces. Elle parle de la perte, et de comment la surmonter, la dépasser ou la faire vivre en nous ; de l'exil, de nos exils intérieurs ; et dit que la vie est affaire de trésors perdus, une histoire perdue d'avance, mais que l'on gagne à ne pas perdre tout à fait.

Il y a du rire, de la cruauté, de la tendresse, des réponses qui posent question ...

Philippe Sizaire a joué depuis 2002 plus de 800 fois dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Québec (plusieurs tournées) ainsi que dans plusieurs pays d'Europe...

Quelques lieux où il a conté :

Festivals de contes :

Festivals Contes en Jardin 2x (La Valette du Var) ; Les Franche-Conteries 2x, invité d'honneur 2013 (Lure, Haute-Saône) ; Paroles en Festival x4 (Lyon et Ardèche) ; Spirale à Histoires x3 (Arblade, Gers) ; Bouche à Oreilles, A Contre-Courant, D'une rive à l'autre (Pays de Nied, Moselle) ; Lire en Fête (Moselle) ; Colporteurs d'histoires, Scènes et territoires (Lorraine) ; L'Eperluette (Chantonnay) ; L'ivresse des Mots (Marcq-en-Baroeul) ; Contes d'Automne, le Printemps des conteurs (Aisne) ; Conte et compagnies (Belfort) ; Les Quand Dira-t-On (Picardie) ; Passeur d'Histoires à Baden x2, Au Coin du feu, La Grande Marée, Pêcheur d'Histoires, Caf'Contes, « Scènes Découvertes » et « Off » du festival Mythos, Rendez-Vous Conte, des Mots des Mêmes (Bretagne) ; Alors raconte (Montauban) ; Le Jardin des Contes (Cannes) ; La Couleur des Mots (Pyrénées Atlantiques) ; Contes d'Hiver (Hautes-Pyrénées) ; Soit Dit en Passant, invité d'honneur (Vosges) ; Les Contes de la Chézine x2, Les Contradictions (Nantes) ; Festi'Contes, Déments Songes, Paroles de Partout x2 (Loire-Atlantique) ; Quand on Conte (Poitiers) ; Contes en jardins (Toulouse) ; Festival du Conte en Uzège (Gard) ; Festivals de Mirepoix, de Saurat x3, Act'en Scène (Ariège) ; L'Echo des mots (Champsaur) ; Légendes Automnales (Meurthe-et-Moselle) ; Nouvelles du Conte en Pays de Bourdeaux ; Les conteurs réveillent le patrimoine (Drôme) ; Marche des conteurs x2.

Tournée Foyers Ruraux de Lorraine, de la Lozère, de la Haute-Marne – et prochainement de la Sarthe.

Festivals pluridisciplinaires :

Festam, création 2012 au Festival Rio Loco, Festival du Livre Jeunesse, Taul'Art (Toulouse) ; Off d'Avignon ; Les Chemins de l'Oasis, Bizz'art Nomade (Drôme) ; La Louche d'or, Fest'art (Lille et région) ; Festival Portée-Sud, Graines d'Automne, Festi'Ville, Festival Bars-Bars, Les Arts Domestiques, Lézards dans la rue (Loire-Atlantique) ; Les Arts Entremêlés, Les Scripturales, Festival de l'été, les Rencontres du Fleuve, La Caravane à Léon (Nantes) ; Rrom Fest (Aude) ; Fête du livre de Bron (Rhône-Alpes) ; Couleurs Sépia (Hautes-Alpes) ; Festupic (Compiègne) ; Actor's café (Metz) ; Festival du Nombriil (en collectif, Pougne-Hérison) ; Les Petits Pois (Dinan) ; Festival de la Source (Dampierre) ; L'éveil des sens (Colmar) ; 1001 Facettes (Aisne) ; Les Pieds dans l'Herbe (Orne).

Théâtres, salles :

Théâtre Romain Rolland (Villejuif) ; Centre Pompidou, Le Limonaire (Paris) ; Grand auditorium de France Culture (avec Paco Ibañez à la guitare) ; Grand Théâtre de l'École Polytechnique (Palaiseau) ; Théâtre Molière (Compiègne) ; Théâtre du Biplan, Cinéma l'Univers (Lille) ; Théâtre du Saulcy (Metz) ; MJC Pichon (Nancy) ; Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames x2 (Lorraine) ; Salle de l'Espée (Vosges) ; M3Q (Poitiers) ; Le Lieu Unique, Théâtre Universitaire,

Théâtre de la Gobinière, Terrain Neutre Théâtre, Théâtre du Cyclope, La P'tite Yourte, Espace Cosmopolis, Le Quai Vert (Nantes et Loire-Atlantique) ; Le Bijou, La Cave Poésie, Théâtre du Grand Rond, Samba Résille, Grand Auditorium de la Médiathèque Cabanis, Université du Mirail, Beaux-Arts, Centre Culturel Alban-Minville, Espace Bonnefoy (Toulouse) ; L'Auberge (Ariège) ; Théâtre Na Loba, Salle communale de Saint-Denis (Aude) ; Théâtre des Trois pilats (Avignon) ; la Maison Fermat (Tarn) ; Salle du Tambour (Rennes) ; Théâtre de l'Agora (Tarn) ; Chapiteau Autre Direction (Strasbourg) ; La Tisanerie (Saint-Nazaire), La Colandière (Lyon).

Bibliothèques, et écoles, collèges, lycées :

Festival des BDP de Saône et Loire, de l'Aisne, de l'Oise (2006 et 2007), de la Manche x2, de la Côte d'Or, du Tarn et Garonne, de l'Orne.

Et plus de deux cents représentations depuis 2002 dans toute la France et en Suisse, en Belgique, au Québec.

Bars, cafés-concerts :

Le Limonaire, Living B'art, Espace Tango Negro, Le Petit Ney, Villa Mais D'Ici, Les Marcheurs de Planète (Paris) ; Le Coquelicot (Fougères) ; La Loupiote, Le Bâton à palabres, le Cherche-Ardeur, Chez ta Mère (Toulouse) ; Le Poussin Vert, la Cervoise (Alsace) ; Live Bar, Violon Dingue, Le Masque, l'Art-Scène, le Briord, Mon Soleil, la Gargouille, la Trêve, les Fées Maison, chez Madame Java, Mas Thélème (Nantes et région) ; la Bernique Hurlante, L'Atelier de l'Artiste (Rennes) ; le Bon Barde (Rostrenen) ; Le Brocéliande (Paimpon) ; l'Oignon Givré, le Baloard (Montpellier) ; Le Plan B (Poitiers), La Classe (Orne).

Et aussi

(en français et en anglais) Festivals de Parchowo, de Barlinek, de Łeba et de Varsovie (Pologne) ; semaine française à Aiud, Delta du Danube (Roumanie) ; semaine française du Centre Culturel du Montenegro ; Université de Bamberg (Allemagne).

Suisse :

Bibliothèque de Genève, Bistr'ok, Château-Carton, Buvette des Croupettes (Genève) ; La Ferme-Asile, le Carnotset des Artistes (Sion), La Maison des Contes de Dorénaz (Valais)

Belgique :

L'Estivale de Surice ; Journée professionnelle de Chiny ; Festival Kap'Contes (Louvain-la-Neuve) ; Bibliothèque d'Anderlecht, de Malmedy, de Tubize ; La Roseraie, Café de la Rue, Centre Culturel d'Évère (Bruxelles) ; Les Grands Feux (Ittre).

Canada :

Festivals de Sherbrooke, du Saguenay-Lac Saint-Jean, de Val d'Or, Jos Violon, Festilou (au Québec) ; Sergent Recruteur, La Petite Gaule, le Bilboquet, Maison Chénier, Touski, La Barberie, Café Léopard, Au Rendez-Vous du Thé, Collège Stanislas, la Caravane, la Belle Chapelle (Montréal, Sherbrooke, Québec etc.) ; Alliance Française de Toronto, Centre de Service Guigues à Ottawa.

et une multitude de soirées et spectacles (contes et cabaret contes et chansons) organisées par nos soins (Contes Sans Domicile Fixe) en granges, jardins, appartements, maisons...

La Presse a dit...

« Parti sans grand enthousiasme aux Trois-Pilats pour écouter des contes, ce qui n'est pas ma tasse de thé, je me suis régalé avec le travail de la compagnie aiMe les mots dits. Quelle jolie soirée que celle passée à écouter Philippe Sizaire et Karine Germaix ! Les trois histoires sont belles et nourries au grain de la tolérance, du désir, de l'amour, de l'imagination, histoire qu'on s'aime. Voilà des saltimbanques qui savent vous embarquer sur le radeau rafistolé de leurs rêves colorés. Je suis resté scotché sur mon siège, les yeux brillants et les oreilles grandes ouvertes d'enfant émerveillé. Avec ces deux-là, je suis parti à la pêche aux étoiles, même s'ils me disaient que les roses ont un parfum, mais aussi des épines.

Je n'ai trouvé aucune scorie gngnangnan, aucune poussière cucul, aucune escarville niaise dans la poésie de Philippe Sizaire, embecquée par sa bouche chaude et généreuse. Dans le mets proposé par la compagnie aiMe les mots dits, pas de nourriture frelatée enfouie. Karine Germaix, partenaire à part entière, joue des morceaux à ouvrir le cœur des pierres.

Quand je suis parti, cigarette et doux sourire aux lèvres, je me sentais meilleur. C'est dire à quel point ces artistes-là sont indispensables. »

V. Cambier, *Les Trois Coups* (mars 2005)

« Dès les premières intonations de sa voix, le public captif est plongé dans son monde. Un monde connu de tous, tout près d'ici.

La poésie de ses mots simples dessine des personnages tour à tour attendrissants, insatisfaits, drôles ou déroutants, et les accords (superbes) de l'accordéon chromatique de Karine Germaix enveloppent le tout d'une atmosphère mélancolique ou dansante.

On en ressort à contrecœur, sous le charme, comme d'un beau film au cinéma.

Petit à petit on refait surface, puis on y repense. »

Festival Paroles de Partout, 2005

« Philippe est de ces rares conteurs qui vous font passer une soirée entière avec le sourire collé aux lèvres, indélogeable, et l'envie que ça ne se termine jamais. Il faut vraiment l'entendre ! »

Julie Turconi, *Productions Cormoran, Québec.*

« Le monde de Philippe Sizaire, c'est celui des gens tout simples et tout rêveurs. Le souci du détail, du goût qu'ont les mots, les situations, la création suave de petits mondes pailletés, voilà les objectifs du conteur. (...) Pas de jugement, beaucoup de poésie et toujours un sourire enfantin sur les lèvres. Un spectacle à durer une semaine complète, vraiment ! »

Lucien-Christophe Hernandez, *Le Clou dans la planche* (juin 2009)

« Ne réalise-t-il pas là un exploit, tel un cascadeur de mots, par un débit impressionnant d'une heure presque et demie, sans qu'il ne se mêle les crayons, mais plutôt les récits - imbriqués les uns dans les autres. Emmenant avec lui une assemblée tout ouïe et qui boira ses paroles jusqu'à la lie. Incroyablement vrai, cet artiste aux yeux moqueurs qui vont de droite et de gauche, défiant la vie en la prenant à rebours.

Philippe Sizaire [...] a été très bon, vraiment, tant de par son interprétation scénique que dans le choix des histoires qui ont fait des spectateurs des acteurs à part entière. Son spectacle de haute volée a maintenu de bout en bout les spectateurs dans une frénésie difficilement maîtrisable.

L'attachant Philippe Sizaire jongle entre le monde d'aujourd'hui et ses travers cachés et un monde imaginaire ô combien proche de la réalité [...] et ce, sans ambiguïté sur le sens qu'il donne à la vie. »

Le Républicain Lorrain, février 2008

« Les histoires, c'est comme les hommes et les femmes, ça voyage à pied, mais par cœurs d'enfants. Et quand ils étaient là, Philippe et Dalèle, je les ai entendu se taire , dans la salle, tous ces cœurs d'enfant... Les yeux fermés ils écoutaient les images... Les personnages ont tous marché et dansé là dans nos têtes, à croire qu'ils y étaient chez eux, d'ailleurs c'est un peu comme si on les connaissait déjà, ou que c'était nous, ou que ça pourrait bien. Parce que ces histoires, ces mots bien dits, ça laisse des traces dans la mémoire. On ne sait pas trop où ça va, mais on sent que c'est bien là, et que ça ne s'en ira pas comme ça... Voili, voilà, allez les entendre les yeux fermés. »

Oekoumène (février 2007)

« Philippe Sizaire, qui fut parolier de Serge Reggiani, a été à l'école du théâtre, du clown et du mime. C'est à partir d'histoires traditionnelles qu'il tricote des contes à son image, toute d'humanité, d'espoir, de lien avec l'autre. »

Ouest France (21 novembre 2004)

« Bien installé dans son époque, le conteur ne se prive pas pourtant d'explorer tous les répertoires. Philippe Sizaire a cette étrange facilité à allier poésie et humour, musique, chants et contes. S'adaptant à son public comme un bateau adapte sa voile au vent, il sait capter l'attention, le moindre souffle, pour rebondir et captiver de nouveau un regard qui se serait enfui. »

Le Télégramme (juillet 2007)

« Quand le public reprend en chœur l'hymne des supporters de l'équipe de football de Villar-de-l'Aisne, 'Marquez ! Marquez ! Pour qu'on va gagner ...', cela veut dire que le conteur a réussi son affaire. Car Philippe Sizaire est un magicien des mots. Un homme capable de créer des images par sa seule parole. Lorsqu'il évoque les personnages de ses contes, voilà que son verbe prend chair et chacun peut voir distinctement le protagoniste devant son nez. Comme le glisse à l'oreille Eric Clérino, patron de La Cerveise : 'Tu vois ça, ça n'a pas de prix, c'est authentique !'. Et cela faisait bien longtemps qu'on n'en avait plus vu. »

Jean-Frédéric Tuefferd, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, 28 février 2007.

« Philippe Sizaire, c'est une bouille toute en sourire, les cheveux en bataille et les lunettes au vent, qui peut jaillir d'une boîte de pandore pour nous toucher, nous entraîner derrière lui dans ses contes. ... Ses thèmes, il les prend dans la poésie du quotidien, des situations apparemment banales. Il aime ce genre de spectacle où le public est obligé de s'impliquer, ne serait-ce qu'en créant le décor, l'image des personnages et le voyage du récit. Il fait évoluer le conte vers une forme de théâtre de rue pour mieux pouvoir offrir ses histoires à tout le monde. Un conteur merveilleux accompagné à la guitare par Cédric Cartier et par d'autres musiciens selon les soirées, il a un talent fou. »

Jean-Michel Gautier, La Marseillaise (18 juillet 2006)

« Un spectacle tonique, poétique et interactif... La magie opère : la joie de vivre communicative des deux compères, leur sens de l'interactivité et du rythme, la poésie et la fantaisie de leurs textes gagnent les enfants. Ils suggèrent des idées, complètent des listes inachevées, reprennent en chœur... Les adultes, à chaque fois plus nombreux, venus de toute la ville au pied du grand arbre, sourient aux clins d'œil des auteurs... »

Ouest France (Contes de la Chézine, Août 2002)

« L'émotion guette au détour de chaque histoire, de chaque phrase, de chaque silence. Prenant le public à témoin, le conteur frissonne d'émotion, tricote l'humour, conjugue la poésie en quête d'un ailleurs pour ses personnages. Son théâtre qui n'a pas fini d'étonner sent bon celui de Pagnol, la sensibilité d'un Boujenah ...»

Presse Océan, (novembre 2003)

« Depuis deux ans, le duo Philippe Sizaire et Laurent Peuzé, promène ses accordéons, sa bonne humeur et sa poésie au gré des festivals. ... Laurent donne la note, Philippe brode une galerie de personnages attachants avec des mots simples où se mêlent des écheveaux de poésie et d'humour. »

Presse Océan, (novembre 2005)

« Hier, devant 300 spectateurs, Philippe Sizaire a évoqué dans ses histoires l'esclavage en Amérique, entre merveilleux et réalisme. Un spectacle atypique, ludique et profond, qui a touché les spectateurs par sa sensibilité et son rythme. » *Ouest France, (7 juillet 2005)*

« Des petits plaisirs ? Dalèle Muller et Philippe Sizaire en ont plein la besace. Chez elle, ils jaillissent de son piano à bretelles qui sous ses doigts agiles peut résonner du tempo d'une valse ou d'un rap endiablé. Chez lui, auteur et conteur, ils surgissent au détour du quotidien. ... À l'époque du SMS et des textos qui privent les mots de trace et de mémoire, *Les Petits plaisirs* de Philippe Sizaire et Dalèle Muller déposent l'écrit comme autant de petits cailloux sur le chemin tendre et chaotique de la vie. » *La Dépêche du Midi (18 janvier 2006)*

Philippe Sizaire est/ a été aussi ...

Parolier de Serge Reggiani, de Dalele, de Chouf'

Directeur artistique pendant trois ans du festival « Contes d'Automne » (B.D.P. de l'Oise)

Conseil artistique, pendant deux ans, avec Michel Hindenoch, auprès des Rencontres du Conte en Picardie

Regard artistique et metteur en jeu pour des comédiens, et groupes de chanson française des Pays de Loire et Midi-Pyrénées

Formateur (voir plaquette jointe) en France et à l'étranger

Journaliste littéraire auprès de plusieurs revues indépendantes

Organisateur de soirées Contes Sans Domicile Fixe et Contes en Bal

Animateur d'ateliers d'écriture en langues anglaise et française

Coordinateur de projets associatifs internationaux (culturels et environnementaux)

Cuisinier amateur...

Auteur et lecteur de lettres bien enveloppées...

Féru de citations des auteurs qu'il aime...

Marcheur et voyageur...