SPECTACLE VIVANT PYRENNEES MONTAGNE ESTIVE PASTORALISME ECRITURE MUSIQUE VIDEO BREBIS DOMESTICATION L'HOMME SOCIETE SAISONS EXPERIENCE INTROSPECTION RECIT MYTHE CHIENS SPECTACLE VIVANT PYRENNEES

CRÂNE 2 BERGER

UNE SAISON EN ESTIVE

PRODUCTION L'OIE SCELERATE

LES ORIGINES DU SPECTACLE

Il y a environ 10 000 ans, l'homme domestiqua les animaux. L'élevage naquit au Moyen-Orient pour progressivement s'étendre vers l'ouest. Le premier far-west? L'homme se déplaçait alors librement au gré des saisons et des ressources pour lui et ses bêtes.

Berger, activité ancestrale donc, mais aussi un métier d'aujourd'hui exercé par Vincent Rodier dans les Pyrénées. une question cependant le taraude: n'est-ce pas l'homme lui-même qui fut domestiqué avec l'émergence des premières Cités-Etats il y a 6000 ans ? Quid alors de sa liberté individuelle ? La création artistique lui serait-elle un moyen de se soustraire aux contraintes sociétales ? Berger ? Fugitif d'un monde moderne étriqué, ou plutôt explorateur de ses continents intérieurs ?

LE PROPOS

« La poésie est la langue maternelle de la race humaine, tout comme le jardin est plus vieux que le champ, la peinture que l'écriture, le chant que la déclamation, les paraboles que les inférences, le troc que le commerce (...) »

J.G Hamann. ctté par Bruce Chatwin.
Le chant des pistes. 1987.

Vincent Rodier témoigne.
Qui est ce berger ? Un berger de l'an 2024 qui aurait traversé toutes les révolutions ; celle du néolithique comme celles de l'ère industrielle ou du numérique, et qui s'interroge sur sa place d'homme dans la société.

Par bribes, il fait le récit de son expérience de berger. Mais sa langue s'éloigne peu à peu du simple témoignage documentaire pour tenter d'approcher une autre réalité. Devant lui, un micro pour offrir des mots retenus depuis quatre mois dans sa boite cranienne. Dans sa tête, il y a de la musique pour accompagner sa solitude. Dans sa tête, il y a aussi des images qui dévoilent son paysage intérieur ; des aiguilles qui dansent sur le fil de l'aurore et des chardons bleus suspendus au bord des gouffres.

Tantôt roi, tantôt gueux selon ses humeurs et sa fatigue, il laisse ses pensées et son troupeau divaguer dans la montagne.

Il tente d'apprivoiser le verbe pour comprendre ce qu'il y a autour et en dedans de lui. Remontent alors des visions fantastiques et ancestrales quand la nuit recouvre les pensées de cet homme. Au matin, il regarde vers la plaine, et de ses observations il fait des soliloques. C'est Zarathoustra qui gueule et qui danse sous un soleil toujours recommencé. Et quand tout a été dit, après qu'il a « fixé les vertiges», c'est Rimbaud qui traverse le désert et se tait.

LES TEXTES

Certains furent écrits sur l'instant en estive et sans aucune correction, d'autres furent élaborés et travaillés à la maison avec la tête encore un peu là-haut. Ce travail d'écriture est une exploration personnelle, une introspection pour appréhender son monde intérieur et par-delà, atteindre chacun de nous.

Extrait 1

« J'ai marché. Marché encore plus loin.
Pas à pas j'ai progressé vers des régions
où le soleil prend feu.
J'ai traversé les quarante-sept saisons.
Parfois en une seule journée.
Ma peau s'est déchirée aux ronces,
mes yeux ne connurent pas d'horizon.
J'ai remonté des rivières sulfureuses,
escaladé des chaos minéraux,
descendu des dunes végétales.
J'ai croisé des bêtes sauvages,
j'ai eu peur.
Je me suis abrité dans des failles
mystérieuses, j'ai eu froid. »

Extrait 2

« Là-haut
Loin du siècle
Proche du néolithique
Les brebis inventent des sentiers pour chercher
l'herbe
Elles mangent la montagne
J'avale des nuages pour atteindre une crête
Soleil
Espace Silence
Le vent seulement
Léger
Qui soulève ma solitude »

Extrait 3

« J'écoute du jazz à la radio, bois du vin
espagnol et les étoiles sont éteintes.
Je sombre de fatigue comme un vieux rafiot
dans une mer d'huile.
Je ne veux pas dormir mais rester sur ce
pont désert.
Je suis un négrier sans esclave qui trim-
balle son âme dans les quelques mètres
carrés de sa cabane.
J'attends le retour de mes chiens ! »

Extrait 4

« Dans ma tête, les mots attrapent des idées déjà froides et s'agrippent
au cortex de mon cerveau qui s'enrhume.
''Tout est dit et l'on vient trop tard''. Qui disait ça ?
Qui disait ça bordel de Dieu ? J'ai oublié et je m'en fous.
J'ai oublié et je cours. J'ai oublié et je danse.
J'ai oublié et m'enivre en buvant les étoiles.
Des étoiles à mi-chemin entre l'infini et l'infini. »

LA MUSIQUE

Une musique originale, créée et jouée par Nicolas Fourcade, accompagne cette performance.

Si ses notes de guitare explorent l'univers intérieur du berger, elles rehaussent aussi de lumière les paysages où il évolue, lui et son troupeau.

La musique tente de capter l'immensité de l'espace contenu dans la petite cabane du berger. une éternité dans un espace clos. Le souffle du vent sur son souffle de marcheur, guidé par ses chiens et les cris de quelques marmottes inquiètes.

Trouver des lignes, des couleurs pour aider à raconter, se raconter, parfois se dénuder sous les étoiles et sous les yeux des hommes, ceux d'en bas.

Avec des guitares sèches comme la terre ou électriques comme le temps qui dit de te hâter. Des guitares pour marcher à ses côtés, emprunter ses pas.

Et le silence, Sacré, qu'il faut entretenir mais... la solitude.

La musique avec toute chose dirions-nous, tant elle sait s'acclimater aux couleurs changeantes du récit « sans rien en (elle) qui pèse ou qui pose … »

Verlaine

LA VIDEO

C'est avec une petite caméra à cassettes que le berger a filmé des détails de son territoire. Il se filme aussi lui-même en laissant la caméra happer ce qu'il advient. Il filme tantôt l'intime, tantôt se met en scène dans des situations parfois burlesques, parfois sensibles. Ces images projetées derrière la scène dérivent du documentaire vers une poésie visuelle. Ce sont, dirions-nous, des images radioscopiques qui révèlent ce qui se passe sous le crâne de ce berger.

« Je m'emporte contre le courant qui m'emporte. J'importe des questions, j'exporte des doutes.»

LE DISPOSITIF ET L'ESPACE SCÉNIQUE

« Ils sont sauvages, de même que nous devrions appeler sauvages les fruits que nature (...) a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages »
(Montaigne, Les Essais,'' Des cannibales'')

Sur le plateau, un crâne de brebis posé sur un manche de charrue en bois et une cage thoracique découpée dans un bidon d'huile. C'est un totem qui, du paléolithique à l'anthropocène, a traversé les âges. Deux orbites roses « so flashy », peut-être pour voir la vie telle qu'elle devrait être, ou bien pour faire bisquer la camarde.

Au pied de ce totem, une montagne de laine de brebis d'où surgira le berger, le diseur d'histoires.

Vis-à-vis de ce totem des guitares qui attendent des doigts de chairs et de nerfs, des effets enfermés dans des petites boites qui attendent la semelle de celui qui crée des couleurs et des paysages avec des notes.

Au commencement, il y a cette scène pensée comme le lieu d'un rituel, un lieu de création faisant le lien entre l'homme du paléolithique et l'homme d'aujourd'hui. Le récit est un mythe, le spectacle un rituel, l'acteur et le musicien des chamanes qui n'ont d'autres visions que celles de la poésie.

Derrière la scène, un écran. Sur cet écran une autre réalité : non pas celle fantasmée du berger – « mains jointes et menton appuyé sur son menton, le regard plissé vers l'horizon » – mais une réalité plus intime et personnelle.

Spectacle tout public / Durée 1 heure
Conception et mise en scène Vincent Rodier
Regard extérieur : Mario Carrillo
Textes et interprétation : Vincent Rodier
Musique : Nicolas Fourade
Sculpture : El Bowax
Images et montage Vidéo : Vincent Rodier / Nicolas Fourcade / Sophie Lassalle
Plateau 450 cm x 300 cm

Fiche technique et prix d'une représentation : contactez-nous

BIOGRAPHIES

Vincent RODIER est né en 1973 dans une ville restée fameuse dans l'Histoire pour sa traditionnelle cuisson des carottes. Vichy.
Il passe son enfance dans le Gers où il expérimente la peinture à la graisse de canard en essayant notamment de reproduire la chaîne des Pyrénées depuis son village de Pouylebon. Entré dans l'âge adulte, il se confronte à la réalité des études et s'arrange avec l'idée qu'il se fait du milieu artistique.

- **1996**
Maîtrise de Lettres Modernes à Toulouse, mémoire sur l'écriture de Georges Brassens.

- **1999**
Formation professionnelle au Théâtre 2 l'Acte dirigée par Michel Mathieu.

- **Années 2000/2001**
Acteur du Théâtre 2 l'Acte dans Ubu Roi (théâtre de rue) au Chateau de La Réole et à Paris. Et dans une adaptation de Pantagruel et de Gargantua (Saint Sulpice sur Lèze et Saint Ybars). Stages de danse avec Pascal Delhay.

- **2002**
Cofondateur de l'association L'Oie Scélérate. Acteur et mise en scène d'Un ennemi du peuple de Ibsen joué sur différentes places de Toulouse au lendemain du second tour des élections présidentielles.

- **2003**
Acteur dans En attendant Godo Acte Ill, de Jean Juillac d'après Beckett.

- **2003-2004**
Ecriture et mise en scène de Repeat After Me joué au théatre de Poche de Toulouse et au lieu-dit « La Chapelle »... à Toulouse.
- **2004.**
Ecriture et mise en scène de Reykjavik, pièce jouée dans des appartements de Toulouse.

- **2001**
Acteur dans Le Lapin Crevé, d'après Witkiewicz, compagnie La Dynamo. mise en scène de Philippe Dupeyron. (MJC Roguet, Toulouse).

- **2006**
Stage professionnel de théâtre à Prague avec la compagnie Téâtre Novogo fronta.

- **2006**
Acteur dans Fantasmagories, mise en scène de Ratko Krsanin : compagnie La Foule.

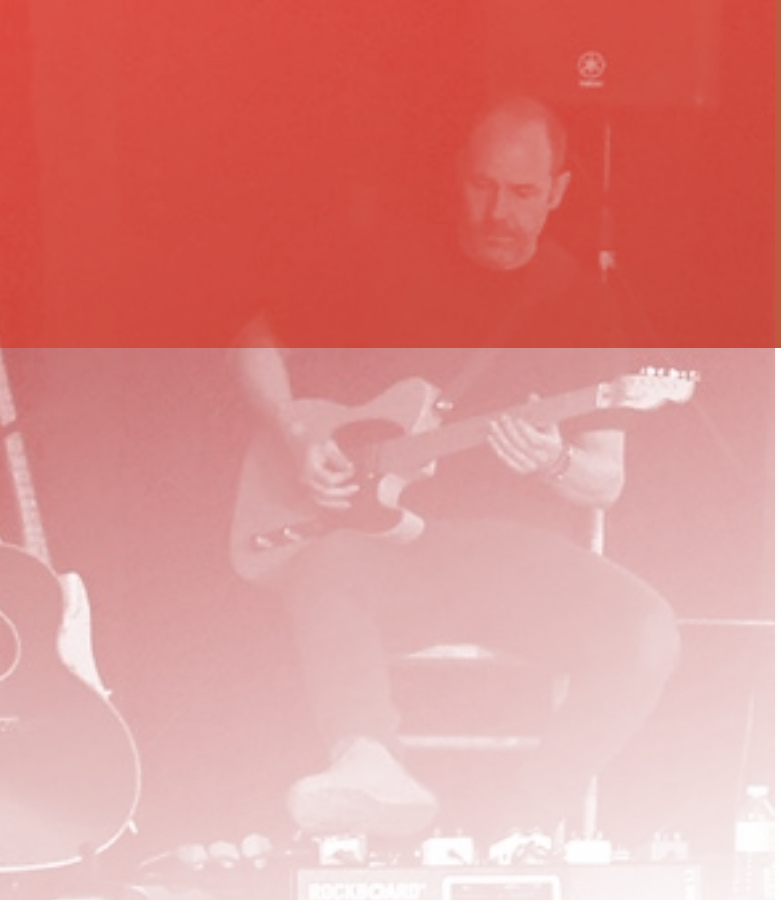
- **2009 /2010**
Formation professionnelle de berger.

- **2012/2015 et depuis 2019**
Berger de troupeaux ovins dans les Hautes Pyrénées.

- **2020/2021**
Avec la compagnie La Foule et Ratko Krsanin, il crée Crâne de Berger. Résidence et représentations à la Pistouflerie (Cassagnabère 31) et à La Petite Pierre (Jegun 32)

- **2021/2024**
Crâne de Berger devient Crâne 2 Berger produit par L'Oie Scélérate. Dans cette nouvelle formule, Nicolas Fourcade intervient sur scène en direct. Représentations au café culturel La Girouette à Carla Bayle, au cinéma le Donjon à Aurignac, à La Grange de l'Affenage à Saint Pé d'Ardet, au Soueich Kfé à Soueich, à Garin pour la Fête de la montagne, à la Cave Poésie à Toulouse...

BIOGRAPHIES



Nicolas FOURCADE
Né en 1972 dans une ville pas assez célèbre pour être citée, au sein d'une famille aimante mais aux origines tellement diverses que l'Institut International de Généalogie refusa d'aider ceux qui tentèrent d'en représenter l'arbre. Très tôt familiarisé à la musique par les éternuements clarinettistes de son père, c'est tout naturellement qu'il s'essaya à l'apprivoisement de la guitare et à l'exploration de sa créativité.

- **Diplômé d'une maitrise en géographie**, il décide de se consacrer à la musique, devenue une passion et fonde au mitan des années 90 le groupe « les Passants ».

- **Des chansons faites d'un corps acoustique parcouru de secousses électriques où la mélancolie et la froideur d'une New-wave anglaise rencontrent la chanson française de Miossec et des Hurleurs.** Il intègre en 2003 le duo « Les Faux Bijoux » pour plonger durant cinq années dans l'électricité textuelle de Léo Ferré.

- **Passionné de littérature et de poésie,** il a, à plusieurs reprises, participé à des créations de lectures musicales.

Sa rencontre avec Vincent Rodier s'est faite autour de « la Chapelle» à Toulouse, un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle.

Ils se retrouvent pour plusieurs expériences communes audacieuses de lectures théâtrales qui se prolongeront pour un temps au sein du groupe No Brain, à la croisée du punk, de la littérature et de l'expérimentation, et de quelques questions restées en suspens : « Quel sphinx de ciment et d'aluminium a défoncé leurs crânes et dévoré leurs cervelles et leur imaginationon ? »
(Allen GINSBERG, Howl)

Ces expériences ont forgé son besoin d'associer toujours la chaleur des mélodies à l'âpreté d'un souffle éruptif, chercher toujours le moyen d'accompagner la rage sans la contraindre vers une forme d'apaisement, non de renoncement.

Quelques années plus tard, Vincent lui parle d'un projet de film sur son métier de berger et lui propose d'en écrire la musique. Plus tard, c'est pour le spectacle vivant Crâne de Berger qu'il compose les musiques. Dans la seconde formule appelée Crâne 2 Berger, il fait le pas pour intervenir sur scène en direct aux côtés de Vincent.

BIOGRAPHIES

Entre design et sculpture, les créations d'El Bowax sont des patchworks mécaniques, des machines biologiques ...
Cet artiste né à New York en 1956 vit dans le Sud-Ouest de la France.

«Tel un Docteur Moreau pacifique. il enfante des créatures hybrides, nées de pièces réformées de cadavres industriels auxquels se mêlent parfois des matières organiques. Ces trésors, volés aux ténèbres, nous ouvrent les yeux sur une époque révolue, celle d'avant le plastique et la production de masse. Ils portent les stigmates du temps, le poli de l'usage, la trace de l'homme, de son génie et de son labeur.
Pour dire cette force et cette beauté, l'artiste a choisi l'assemblage. A travers ses constructions. il montre les qualités esthétiques et évocatrices des éléments qui les composent. »

elbowax.com

BIBLIOGRAPHIE

Il y a des livres qui nous accompagnent depuis longtemps comme de vieilles connaissances, que nous croisons au détour d'une conversation, que nous retrouvons sous un lit un jour de ménage de printemps, qui trônent à la même place sur la même étagère malgré les déménagements, qui semblent fossilisés sur la table de chevet, qui font soudain irruption dans la main d'un ami, que nous avons empruntés pour un temps indéterminable, que nous avons volés de manière éhontée, que nous avons donnés pour qu'ils grandissent ailleurs, qui nous ont nourris passé minuit, qui troquèrent leurs souvenirs contre nos insomnies.

Parmi eux :

PIERRE CLASTRES
LA SOCIÉTÉ CONTRE L'ÉTAT

DAVID GRAEBER
BULLSHIT JOBS

ALBERT CAMUS
L'HOMME RÉVOLTÉ
L'ÉTRANGER

BRUCE CHATWIN
LE CHANT DES PISTES

ALAIN DAMASIO
LES FURTIFS

ALLEN GINSBERG
HOWL

EDOUARD CORTÈS
PAR LA FORCE DES ARBRES

JACK KEROUAC
LES CLOCHARDS CÉLESTES

PHILIPPE CLAUDEL
LE RAPPORT DE BRODECK

BAPTISTE MORIZOT
MANIÈRES D'ÊTRE VIVANT

GILLES DELEUZE
L'ABÉCÉDAIRE

MANU LARCENET
BLAST

PIERRE KROPOTKINE
L'ENTRAIDE, UN FACTEUR DE L'ÉVOLUTION

MONTAIGNE
LES ESSAIS

JAMES C. SCOTT
HOMO DOMESTICUS
UNE HISTOIRE PROFONDE DES PREMIERS ÉTATS

YUVAL NOAH HARARI
SAPIENS, LA NAISSANCE DE L'HUMANITÉ

SYLVAIN TESSON
LA PANTHÈRE DES NEIGES

SERGE PEY
MANIFESTE MAGDALÉNIEN CRITIQUE DU TEMPS

FRÉDÉRIC NIETZSCHE
AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA

CRINE 2 BERGER

PRODUCTION
L'OIE SCELERATE

CONTACTS

Vincent RODIER
31420 Cassagnabère Tournas
T. 06 01 17 07 18
Nicolas FOURCADE
T. 06 09 27 82 66
loiescelerate@gmail.com

Communication - Projets
Sophie Lassalle - Sof3C
31510 Sauveterre de Comminges
T. 07 89 33 60 92 - sof.pro@icloud.com

youtube.com/@loiescelerate8057