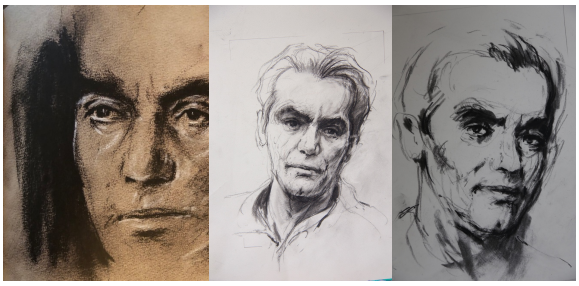
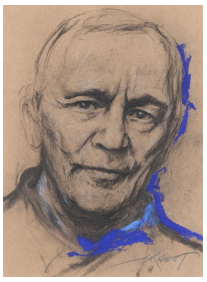
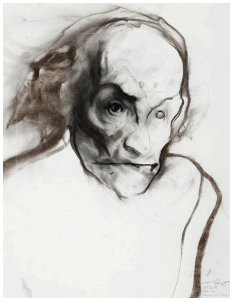
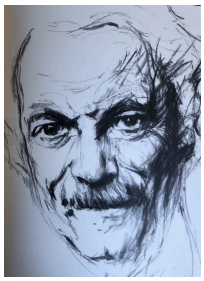
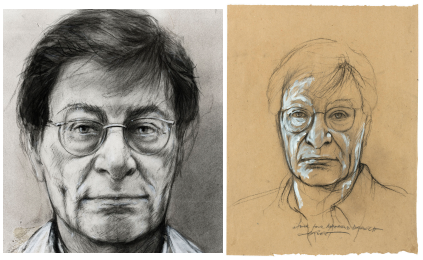
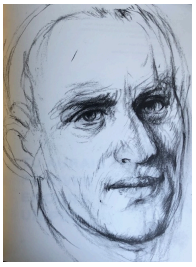
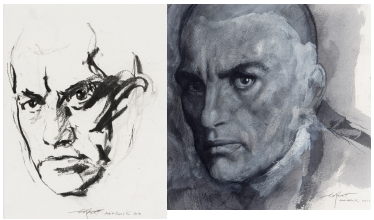
POETES ……VOS DESSINS !!



BALLADES POETIQUES MUSICALES ET THEATRALES
AUTOUR DES POETES DESSINES PAR ERNEST PIGNON-ERNEST

Projet initié par Dominique Leandri et la Cie La Chaudière Intime
Co-produit par Le Pot au Noir - scène ressource départementale de l'Isère

La Chaudière intime
équipe artistique

COMPAGNIE LA CHAUDIERE INTIME

www.lachaudiereintime.fr. 06 12 05 91 95

Ça commence par un geste d'amitié
Ernest Pignon-Ernest a toujours dessiné les poètes
il nous confie certains de ses portraits de poètes pour que nous leur donnions voix
***Ceci n'est pas une pipe* dixit Magritte, ceci n'est pas une oeuvre d'Ernest**
Car l'oeuvre d'Ernest n'existe qu'en relation avec les murs, les villes qu'il choisit. C'est dans la relation des dessins au lieux que se construit son oeuvre.
Ici c'est autre chose…un cadeau.. une présence… des visages et des voix.

Nous avons construit 13 modules de durée variable autour de 13 poètes dessinés par Ernest Pignon-Ernest dans le cadre du Festival #4 du Pot au Noir (scène ressource départementale de l'Isère) en juin 2026. Autour de ses dessins, collés, suspendus à l'intérieur, à l'extérieur du lieu, les acteurs, acrobates et musiciens ont proposé des formes courtes, entre 10 et 45mn, pour faire entendre les voix de ces poètes et emmener le public dans une bal(l)ade, un voyage poétique et musical, entre découverte et réminiscence.
Nous avons réfléchi et choisi pour chaque forme une relation au dessin d'Ernest, tantôt en rideau grand format, en carte postale, projeté, collé, suspendu, en panneau, en transparence etc….

Ces 13 modules peuvent se combiner à l'envie en fonction des lieux, des désirs et des budgets des organisateurs.

LES POETES

Anna Akhmatova, Russie
Forough Farrokhzad, Iran
Robert Desnos, France
Federico Garcia Lorca, Espagne
Christian Bobin, France
Boris Vian, France
Antonin Artaud, France
Louis Aragon, France
Georges Brassens, France
Vladimir Maïakovski, Russie
Mahmoud Darwich, Palestine
Pier Paolo Pasolini. Italie
Paul Verlaine, France

L'EQUIPE :

Valère Bertrand /Philippe Codecco/ Helene Gratet Odja Lorca/ Antoine Regent/ Dominique Leandri Lauren Orcier/ Ahmed Hammadi-Chassin/ Djibril M'Baye Jean-Philippe François/ Julien Guill/ Dan Martin Delavar /Lily Bonnand/ Clément Jean Baptiste

Scénographie : Dan Martin
Lumière: Christian Pinaud
Photographies : Antoine Régent

Pier Paolo Pasolini.

D’abord c’est un geste …

Une proposition de Dominique Leandri
Durée 20mn
Avec Antoine Regent, un ou une complice de l’équipe, et Philippe Codecco au piano.
Lieu: Intérieur ou exterieur

Pier Paolo Pasolini étant le premier poète d’Ernest, celui auquel il se réfèrera tout au long de sa vie, nous avons choisi des les unir en proposant autour du portrait de Pasolini la lecture d’un texte de Gerard Mordillat *Le miracle du dessin selon Ernest Pignon-Ernest* et d’un poème de Pasolini, accompagné par Erik Satie.
Cette proposition a ouvert toutes les ballades car parler du travail d’Ernest Pignon-Ernest pour commencer c’est dire la source de notre geste et ce qui le différencie d’un geste d’Ernest Pignon-Ernest !

Boris Vian.

Bison Ravi : We're FreSh !……

Une proposition de Valère Bertrand et Philippe Codecco
Durée 45mn
Avec Philippe Codecco Piano et compositions
Djibril M'Baye :Trompette
Dan Martin basse
Valère Bertrand et Odja Llorca Voix

Lieu : intérieur : une boite de Jazz ou poètes dessinés par ernest seraient passés..

We're FreSh, le mot fresh, en argot américain signifiant depuis 1848 : insolent, irrespectueux ou impudent.

Vian, c'est l'absurde, la fête et le jeu, la poésie et le Jazz. C'est aussi une cinglante dénonciation de la guerre.

Il y a toutes les chansons les airs que l'on connait, toutes les voix qui l'ont chanté.. et toutes celles inconnues à découvrir.
Entre réminiscence et découverte, reprises et compositions, une ballade où l'on risque un nénuphar dans le coeur !

Anna Akhmatova.

Une cérémonie clandestine …..

Je ne connais plus mes rives

Une proposition d'Odja Lorca
Durée 15 mn
Avec Odja Lorca et 3 autres complices
Lieu : une cuisine d'été ou d'hiver

Poétesse muselée par la dictature, Anna Akhmatova se tait. Elle réunit parfois ses amis, ceux pas encore emprisonnés, leur passe ses feuillets de poèmes, qu'ils lisent et apprennent - avant d'être brulés à la flamme de la bougie, ne laissant de traces que dans la mémoire vivante de chacun. C'est par cette transmission orale que son oeuvre vivra et sera ultérieurement publiée. Alors vous êtes invités dans cette cuisine collective pour écouter cette étrange cérémonie.

Federico Garcia Lorca.

La Barraca ...

Une proposition de Dominique Leandri
Durée 30mn
Avec Odja Llorca/Philippe Codecco/Lauren Orcier/
Ahmed Hammadi-chassin/Valère Bertrand/
Dominique Leandri
Lieu: exterieur avec arbre !

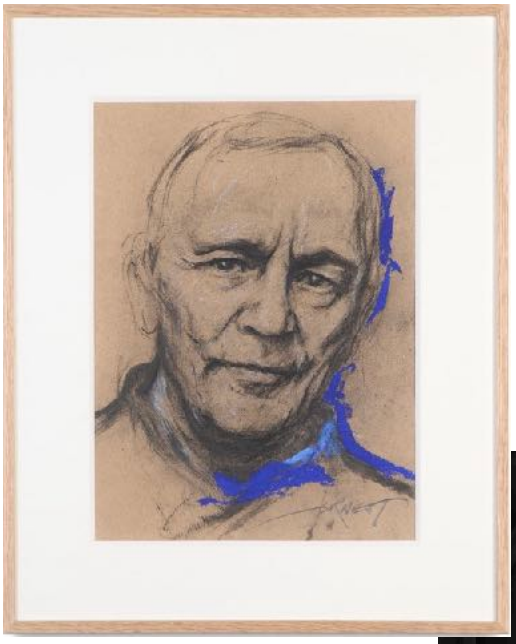
En 1931, l'Espagne choisissait de devenir une république. Federico Garcia Lorca, jeune poète déjà confirmé, crée "La Barraca", troupe de théâtre itinérante qui se propose de dépoussiérer les classiques du répertoire espagnol et de faire revivre des farces populaires oubliées, dans les villages et les campagnes les plus isolées.

Moustique: Hommes et femme! Écoutez bien! (..) Ma compagnie et moi-même venons du théâtre des bourgeois, du théâtre des marquis et des vicomtes, un théâtre tout en or et en cristal, où ces messieurs s'endorment et où ces dames…. Font comme eux. Ma compagnie et moi nous étions enfermés. Vous ne pouvez pas imaginer notre ennui. Mais un beau jour, je vis par le trou de la porte une étoile qui tremblait comme une fraiche violette de lumière.(..) alors j'en avisai mes amis et nous nous sommes enfuis à travers ces champs, en quête de gens simples pour leur montrer le fond, le tréfonds et le carafon des choses de ce monde, sous la lune verte des montagnes, sous la lune rose des plages.

Alors nous avons crée notre Barraca, un campement andalou: Une caravane, un piano, une guitare, un berceau, un arbre, une échelle de corde, un portrait de Garcia Lorca dessiné par Ernest Pignon-Ernest en rideau de théâtre et nous avons composé un montage fait d'un extrait de *La tragi-comédie Don Cristobal et Rosita*, et de chansons et poèmes mis en musique par Lorca. Le destin des femmes, la puissance des berceuses, le temps, la mort et le tremblement clair et sombre de l'âme andalouse.

Christian Bobin

On devient ce qu'on lit ….



Une proposition d'Hélène Gratet
Durée 50mn
A partir de 5 ans
Avec Dominique Leandri/Clement Jean-Baptiste/ Lily Bonnand/ Hélène Gratet
Lieu: interieur

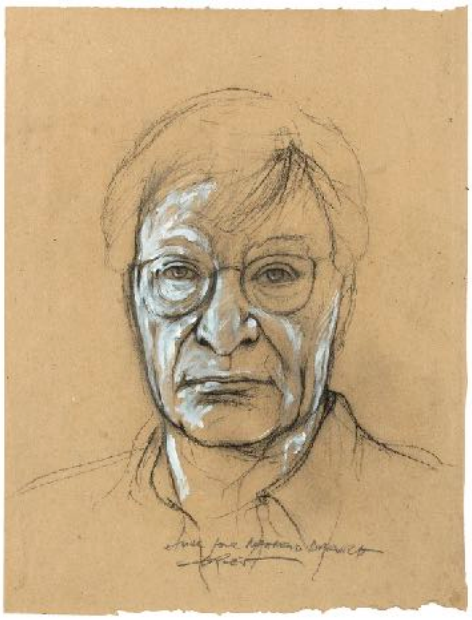
Si Christian Bobin est connu et reconnu pour la soixantaine de livres qu'il a publiés, les 4 livres pour enfants parus en 1997 n'ont pas été republiés depuis la fin des années 90 et sont désormais des trésors cachés et recherchés. Écrits juste après le chant d'amour qu'est « La plus que vive », ces 4 histoires destinées aux enfants sont eux aussi 4 livres d'amour. Pleins d'esprit, de joie en clair-obscur, de drôlerie et de tendresse, ils sont une invitation à grandir par la lecture, le jeu, le désordre, la gaité.

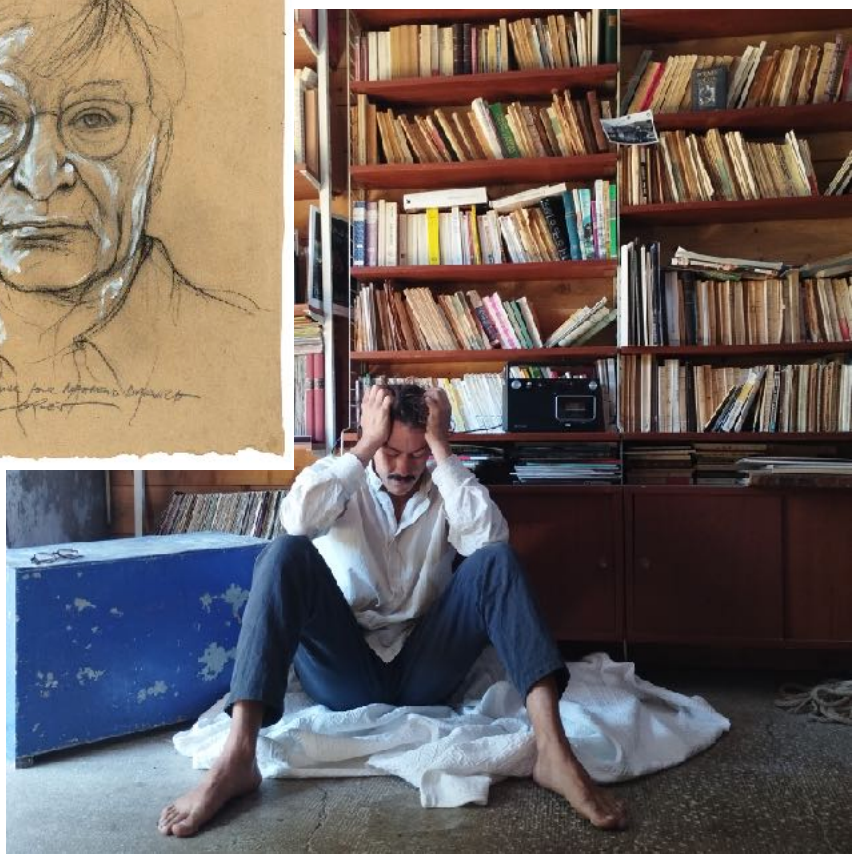
Robert Desnos.

J’ai tant rêvé de toi …

Une proposition d’Antoine Regent
Durée 15 mn
Avec Antoine Regent et Helene Gratet
Lieu : interieur ou exterieur

Robert Desnos comme une voix…la sienne car il faisait de la radio et enregistrait toutes sortes d’émissions, celles de ceux qui l‘ont connu et aimé comme Jacques Prévert, celle des acteurs qui ont traversé son oeuvre comme Jean-Louis Trintignant, et celles de ceux qui le chante encore aujourd’hui, qui encore aujourd’hui se promènent avec lui..même s’ il est mort. Une ode à l’amitié et à la vie par delà la mort !





Mahmoud Darwich.

Le café ...

Une proposition d'Ahmed Hammadi-Chassin
Durée 20mn
Avec. Ahmed Hammadi-Chassin
Lieu: un seuil entre extérieur et intérieur

Extrait de *Une mémoire pour l'oubli,* un homme au seuil de sa maison dans une ville en feu, se prépare la première tasse de café et nous livre dans l'odeur de cardamome le flux de ses peurs et de ses pensées dans le vacarme assourdissant de la guerre.

Vladimir Maïakovski.

Le nuage en pantalon ...

Une proposition de Julien Guill- La compagnie Provisoire
Durée 30mn
Avec Julien Guill

Pour clamer leurs poèmes dans la rue, les «futuristes» se peignaient le visage. Sorte de masque de rituel pour un Carnaval épouvantable. Depuis son Golgotha, perché sur sa chaise, l'interprète partage son calvaire.
Maïakovski agit par l'écriture. Il pousse des cris contre l'amour, l'art, l'ordre et la religion. Il raconte l'éclatement du cœur, de l'esprit, de la raison et de l'âme. Il s'agit d'un acte de résistance. Il est question de l'éveil d'une sensibilité face à la naissance de la révolte, à la brûlure insoutenable de l'être et de sa pensée, et d'un enthousiasme insatiable qui correspond au désir isolé de chacun.e d'en découdre, d'être en révolte. Contre. Dire non.

Paul Verlaine.

De la musique avant toute chose ….

Une proposition de Dominique `Leandri
Durée 15 mn

Avec Dominique Leandri, Philippe Codecco et l'assemblée du public.
Sur un seuil, entre intérieur et extérieur.

À l'intérieur Erik Satie joue du piano, sur le seuil, une femme a étendu ses poèmes de Verlaine sur sa corde à linge, elle nous dit l'*Art poétique…. De la musique avant toute chose….et tout le reste est littérature.*
Elle nous invite à partager ce qui reste dans nos mémoires de ce poète. De quels vers se souvient on? Quels poèmes de Verlaine nous habitent ? Elle invite ceux qui le désirent à décrocher un poème et nous le lire. Certains ont en mémoire une chanson, car Verlaine a été mis en musique par tant d'artistes, Ferré, Fauré, Gainsbourg, Brassens…
Une invitation à passer un moment ensemble autour de notre mémoire collective.

Georges Brassens.

J’en appelle à Bacchus …

Une proposition d’Odja Llorca
Durée 15 mn
Avec Odja Llorca Ahmed Hammadi-Chassin Dominique Leandri
Un dessin en série, en dentelles

Quelques chansons a capella, de celles qui racontent des histoires, une pour l’alcool, une pour l’amour, une pour la mort, une pour le grand PAN ! Car si Brassens a chanté les poètes, il est lui même un grand poète, et quand les acteurs chantent, ils disent le poème avec la chanson !

Louis Aragon.

Un tout petit Chagall …

Une proposition de Gilles Rocipon
Durée 30mn
Avec Philippe Codecco Helene Gratet et un complice

La folie de la guerre, l'amour d'Elsa, et le combat politique.

Un tout petit Chagall où l'on voit l'univers
Avec la couleur la perspective et tout ce qu'il faut
La toile à l'envers et le peintre à l'endroit
Beaucoup trop de monde et tout de travers
Vivre est à l'étroit les invités viennent
Rien n'est vraiment prêt les vins le couvert
Envoyez le cheval chercher les fleurs à l'épicerie
Un tout petit Chagall qui a les yeux plus gros que le ventre
Un tout petit Chagall comme une noce
Le violon devant qui parcourt le quartier
Un tout petit Chagall oublié dans un miroir
Un tout petit Chagall bleu dimanche avec une tranche d'orange
à l'oreille
Un tout petit Chagall avec des amoureux sur le toit
J'ai perdu la bague et les gants comment faire
J'ai perdu la clé du tableau
Et les gens sont repartis sans avoir vu la fiancée
Un tout petit Chagall avec pas même un coin pour se pendre

Forough Farrokhzad.

Et je saluerai encore le soleil …

Une proposition d'Helene Gratet
Durée 30mn
Avec Helene Gratet et Delavar

Poétesse iranienne morte à 33 ans en 1967, véritable icône en Iran, la poésie de Forough Farrokzhad chante le désir et la révolte et ici dans la mélopée musicale de sa langue. Le musicien et chanteur perse Delavar offre un poème d'amour en perse et en musique à sa partenaire Helène, qui lui répond par le même poème d'amour traduit par Laura Thirandaz.
Un moment hors du temps, où l'on voyage dans la chaleur des voix et de la musique, en orient.
Et en cadeau pour chaque spectateur, ce dessin.

Antonin Artaud.

Je ne supporte pas ....

Une proposition de Jean-Philippe Francois
Durée 10mn

Jean-Philippe François, créateur son et musicien a fabriqué un objet filmique à partir du dessin d'Ernest Pignon-Ernest et sonore à partir de la conférence d'Artaud au vieux colombier interprété par Philippe Clevenot et des improvisations de Colette Magny sur des poèmes d'Artaud.
Une plongée de 10mn dans le monde délirant d'Antonin.

LES BALLADES POSSIBLES

Une Ballade à 4 acteurs pour 3/5 poètes. Durée entre 1 et 2h.

Une Ballade à 7 acteurs pour 5/7 poètes. Durée entre 2 et 3h.

Une Ballade à 9 acteurs pour 8/10 poètes. Durée entre 3 et 4h.

Nous avons dans notre besace la possibilité de vous proposer un choix de ballades à 4, 7 ou 9 acteurs, en fonction des poètes que vous souhaiteriez, de la disponibilité des acteurs et de votre budget.
Certaines formes se jouent à l'intérieur, d'autres en exterieur.
La beauté du projet est sa capacité à investir un espace public, à se moduler et construire avec la ville ou le village qui l'accueille et de proposer des formes à durée variable pour redonner à la poésie sa musique, sa profondeur, son émotion, son humour parfois, sa légèreté aussi.

La Chaudière Intime

Compagnie associée au Pot au Noir, est à l'origine un désir d!en commun de quatre individus fortement impliqués comme bénévoles au sein du Pot au Noir- théâtre rural : Violeta Todo Gonzalez, danseuse Guillaume Jargot, éclairagiste, Sylvain Audemard, créateur sonore et Valère Bertrand, comédien.
7 créations présentées au Pot au Noir, entre 2007 et 2014 : **«Soledad»**, **«Babélia»**, **«A ceux qui écoutent»**, **«Les yeux des caméléons»** tous les quatre écrits par Violéta Todo, **«le Trou»** écrit par V.Bertrand, **«H(d)ommage»** inspiré par « Les Années » d!A.Ernaux et **« Nous les Vagues** » de Mariette Navarro. Ces spectacles tournent dans le Trièves, l'Ardèche, l'Héraut, l'Allier.
Des propositions hybrides où la Danse et la Musique se mêlent au Théâtre et à l'installation sonore et visuelle. Des propositions à géométrie variable, de deux à dix-huit personnes sur le plateau où la narration est maître mot. Avec les mots ou sans, percutant le réel ou en s'échappant dans l'onirisme.
En 2017, la compagnie s'enrichit de nouvelles collaborations et se tourne résolument vers les écritures contemporaines, avec la création de 4 dramuscules de Thomas Bernhard : **Match, Le mois de Marie, Tout ou rien, un mort.**
En 2018, Valère Bertrand accompagné du compositeur Philippe Codecco proposent au Pot au Noir un tour de chant **« il ne reste qu!un instant »** avec les musiciens Philippe Soriano, Maurice Tragni, Sylvie Guillermin sax et choeur.
Suite à cette première traversée dans l'oeuvre de Thomas Bernhard la compagnie crée en 2019 un montage d!après Thomas Bernhard **« L!important c!est la Tempête »** joué à la MC2 de Grenoble, au théâtre de Crolles, de la Mûre, Grand Angle de Voiron et Pot au Noir :
avec Valère Bertrand, Hélène Gratet, Dominique Laidet, Sylvie Jobert, Dominique Léandri, Claudine Baschet mise en scène Dominique Léandri assistée de Fanny Rudelle Scénographie Chantal de la Coste Lumière Guillaume Jargot Son Sylvain Audemard.
En 2020, le musicien Philippe Codecco et l'actrice Dominique Leandri composent un spectacle autour de la vie de Thomas Sankara **« Sankara's Soul »** avec Philippe Codecco, Dominique Léandri et le musicien Burkinabé Ablassé Zongo, joué au Pot au Noir, à la librairie des bauges à Alberville et au théâtre Sainte Marie d!en Bas dans le cadre des détours de Babel.
En 2021, création de **« La Lettre »** d'après Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix de Jean Giono, avec Valère Bertrand mise en scène Dominique Léandri, tournée dans les fermes du Trièves, d'Ardèche, des Pyrénées, de l'Allier.
En 2023, dans le cadre du Festival#1 du Pot au Noir, création de **Fugues,** conception et jeu Dominique Léandri, Valère Bertrand, Antoine Régent, Hélène Gratet, Odja Llorca, Philippe Codecco.
En 2024, dans le cadre du Festival#2 du Pot au Noir création de **« A plein Gaz »** de Serge Valletti mise en scène Patrick Pineau avec Valère Bertrand lumière Christian Pinaud et création de 3 opus autour de l!oeuvre d'Albertine Sarrazin: **Albertine S#1: Plume** conception et jeu Dominique Léandri, Odja Llorca.
Albertine S#2: de cavales en cabanes conception et jeu Dominique Léandri, Philippe Codecco.
Albertine S#3: Rose Baccara conception et jeu Dominique Léandri, Valère Bertrand, Antoine Régent, Hélène Gratet, Odja Llorca, Philippe Codecco, Fany Mary.

Contact
Adresse : La Chaudière Intime
2 rue Paul Helbronnner 38100 Grenoble Mail : lachaudiereintime@gmail.com
Tél : 06 37 52 58 03
Site : http//www.lachaudiereintime.com