

543

FESTIVAL

Description détaillée de l'édition 4 Du 3 au 6 août 2023

Un théâtre élitaire pour tous

Antoine Vitez (directeur du théâtre national de Chaillot entre 1981 et 1988)

Le théâtre au village. Coustouges.©Michèle Constantini

Présenter au public de Coustouges et de la Vallée du Haut Vallespir une variété de spectacles et de formes artistiques, pensés pour l'extérieur.

Explorer la richesse de la littérature sous toutes ses formes, qu'elle soit dansée, parlée, chantée, mise en musique, mais toujours vivante et droit debout.

Créer un spectacle pour Coustouges et à Coustouges, en répétant *in situ* pendant quatre semaines, entremêlant artistes amateur.rice.s du village et professionnel.le.s, dans un même élan et dans le respect d'une grande exigence artistique.

Développer l'itinérance dans la vallée du Haut Vallespir, au sein des 14 villages de la communauté de communes, dans une démarche éco-responsable et respectueuse de l'environnement.

Inventer un théâtre sensible et militant qui parle à tou.tes, dans une émotion partagée, allant du rire aux larmes.

Telles sont les ambitions du festival 543, depuis sa première heure.

LA TROUPE ET L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

Les artistes de la scène qui participent au festival 543 depuis sa première édition, en 2020, ont entre 19 et 65 ans. Ce sont tou.te.s des professionnel.les, aux parcours, aux expériences très différentes mais complémentaires.

Des acteur.rice.s de théâtre et de cinéma, des musicien.nes (un altiste, un violoncelliste, une violoniste, un saxophoniste-clarinettiste, la fanfare du Réveil Laurentin), une autrice (publiée aux éditions POL), un réalisateur de cinéma, une danseuse-chorégraphe, un compositeur de musique contemporaine, une acrobate, l'éventail est large des compétences réunies, des imaginations à l'œuvre.

Déjà reconnu.e.s. dans le métier, tou.te.s viennent à Coustouges pour le charme du village, la convivialité et la proximité avec le public, le sérieux du travail et l'exigence artistique.

Ils s'engagent dans cette aventure pour défendre un théâtre citoyen, au croisement du théâtre populaire et du théâtre d'art, ouvert sur l'autre, à l'image de Coustouges, village frontalier où se parlent trois langues, le français, le catalan et l'espagnol.

Dès la deuxième édition, le festival se lance dans la création de pièces au souffle épique, qui nécessitent de faire appel aux amateur.rice.s de la région pour enrichir la distribution : *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, en 2021, et *Homme et galant homme* d'Eduardo de Filippo, en 2022.

Partager la scène avec les habitant.e.s passionnés de théâtre, de musique, de rencontres, devient l'ADN du festival, comme d'organiser pour eux, pendant la période hivernale, des ateliers donnant lieu à des restitutions publiques au sein même de la programmation.

Dès la deuxième édition également, le festival engage Claire Olivier, actrice professionnelle et directrice de la compagnie Alma, implantée dans la région.

Il travaille par ailleurs étroitement avec une équipe implantée sur place, ayant une bonne connaissance du tissu local : Carine Gonzalez du côté de la production, Dominique Blondin de côté de l'administration et de la comptabilité et Jérôme Bateau, du côté de la technique.

Il s'apprête à développer, en partenariat avec le festival Jazzèbre, des ateliers sur le rapport texte- musique, dans les collèges et lycées du département, autour de *l'Odyssée*, d'Homère.

Depuis le début, le festival est soutenu avec enthousiasme par le maire de Coustouges, Monsieur Michel Anrigo, sans qui nous ne serions pas.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Le Festival 543 participe à la transition écologique du secteur culturel sur le territoire du Haut Vallespir et du département des Pyrénées Orientales.

« ... il est tout à fait passionnant de constater que le mot Hôte désigne à la fois celui qui donne l'hospitalité et celui qui la reçoit. C'est un mot réversible, comme un K-way. Ce qui permet de dire une phrase du type je suis l'hôte de mon hôte, la langue française fusionnant l'un et l'autre, sous le même hôte... »

Extrait de *De l'une à l'hôte*. De Violaine Schwartz

Le festival 543 est l'hôte de la municipalité de Coustouges et comme tout hôte, il a le devoir de respecter son hôte.

Depuis la première édition, il est fondamental pour nous de :

Respecter le village, ses habitant.e.s et son environnement naturel.

Travailler avec le comité des fêtes du village et les producteurs de la région.

Nouer des partenariats avec d'autres acteurs culturels du territoire (libraires indépendants dont une librairie coopérative, autres festivals de musique, cinéma...)

Proposer une buvette entièrement tenue par le comité des fêtes de Coustouges.

Travailler avec des bénévoles de la région à respecter la propreté du site lors du festival : Poses de poubelles, de cendriers, tri des déchets.

Nous mettrons le développement durable au centre de l'organisation de l'édition à venir, afin de réduire au maximum l'impact du festival sur l'environnement.

PARITÉ HOMME-FEMME

La troupe du festival est plus que paritaire, puisqu'on compte, du côté des professionnel.le.s, cinq femmes et trois hommes et du côté des amateur.rice.s, cinq hommes et sept femmes.

Par ailleurs, nous travaillons régulièrement avec une autrice, une danseuse, une circassienne, quatre musiciens et une musicienne.

Le festival s'apprête à engager une nouvelle actrice professionnelle, Angèle Baux-Godard, qui avait déjà initié une résidence d'artistes à Probedones d'Abaigt entre 2013 et 2015, un projet soutenu par le département et la région Occitanie.

Les textes montés dans le festival sont soit des textes du répertoire (Shakespeare, de Filippo, Grimm, Le Kâmasûtra, Ovide, Perceval), soit écrits par des autrices contemporaines, Lucie Rico, Violaine Schwartz, Mireille Roussel et Violaine Bérot.

EN 2023

Avant d'entrer dans le détail de la programmation, en voici les grandes lignes :

Le Festival 543, encouragé par le succès des éditions précédentes et plus particulièrement par l'affluence en 2022, qui a doublé, et ce malgré la pluie, **grandit d'un jour**. Il proposera donc un quatrième jour de rendez-vous culturels permettant de développer l'itinérance et de toucher cette fois trois villages du Haut Vallespir (au lieu de deux jusqu'alors), tout en gardant Coustouges comme épicerie.

Après Serralongue, Amélie-Les-Bains et Corsavy qui nous ont magnifiquement accueillis en 2021 et 2022, nous projetons d'aller jouer à Saint Laurent de Cerdans, Prats de Mollo et Lamanère, ces deux villages restant néanmoins à confirmer.

A poc a poc, comme on dit en catalan, l'oiseau fait son nid, comme on dit dans les chaumières.

Par ailleurs, le festival s'associera avec Le petit festival de la Côte Vermeille, pour présenter un spectacle conçu en partenariat, *L'Odysée* d'Homère, d'abord joué dans le Haut Vallespir, puis repris à Banyuls-sur-mer, inventant là une rencontre *mar i munt* de deux festivals itinérants.

Il organisera une séance de cinéma, en lien avec la programmation du festival.

Il accueillera une compagnie de cirque, La horde dans les pavés, enrichissant la programmation d'une nouvelle discipline artistique, à destination du jeune public.

Il continuera le travail engagé en 2022 avec les acteur.rice.s amateur.rice.s de la région et mènera une fois par mois, à partir de janvier 2023, un atelier de théâtre et de lecture chorale, dont la restitution s'inscrira au cœur de la programmation et partira en itinérance.

Il engagera une actrice professionnelle supplémentaire dans la troupe du festival 543, Angèle Baux-Godard.

Il mettra en place, avec la Communauté de communes, un système de navettes pour relier les différents lieux du festival et travaillera avec l'Office Intercommunal du Tourisme à la mise en visibilité du festival et la structuration d'une offre d'hébergement pour les festivalier.es.

Il travaillera avec *Le cheval dans l'arbre*, de Céret, pour organiser une librairie ambulante.

Et pour finir, il se clôturera par un grand bal sur la place de Coustouges.

CRÉATIONS DU FESTIVAL

- *LE SUICIDÉ*

De Nicolai Erdman, traduit du russe par André Markowicz

La pièce écrite en 1928 est strictement censurée par le régime stalinien. Elle ressort de l'oubli dans les années 1980 et s'impose comme l'une des pièces les plus fortes de l'ère soviétique.

Cette comédie burlesque et folle, cette fantaisie macabre, cette farce politique, dépasse largement les frontières de l'URSS en évoquant le destin d'un chômeur, soupçonné à tort par sa femme de vouloir se suicider. Aussitôt toute une galerie de personnages en crise, notables, prêtre, femmes trompées, intellectuels, commerçants, tente de s'accaparer ce geste funeste car dans cette société fasciste, *Par les temps qui courent, ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. (Le Suicidé, acte 2, scène 3)*

Derrière cette course folle, ce tourbillon cauchemardesque, se cache une réflexion métaphysique sur le sens de l'existence.

Et si la dernière issue de cet anti-héros était le suicide pour se sentir exister ?

La troupe du festival 543, augmentée de cinq acteur.rice.s amateur.rice.s, d'une nouvelle comédienne professionnelle et de deux musiciens venus du jazz et de la musique improvisée, Dominique Pifarély et Vincent Courtois, s'emparera, en quatre semaines de répétitions *in situ*, de cette pièce avant tout chorale, de cette ronde endiablée, de cet hymne à la vie qu'est *Le Suicidé*.

Avec (par ordre alphabétique) : Jacques Allaire, Jacques Bardet, Angèle Baux-Godard, Pierre Baux, Jean Chillon, Rama Grimberg, Agnès Joessel, Claire Olivier, Frédéric Pierrot, Alain Planes, Mireille Roussel, Violaine Schwartz, Mégan Southworth et les musiciens Vincent Courtois et Dominique Pifarély.

- *SINFONIETTA*

Autour de l'œuvre de Jean Tardieu`

Après *Le songe d'une nuit d'été* de Shakespeare (en 2021) où nous avaient rejoint quatre acteur.rice.s de la troupe Les Déjantés (basée à Coustouges), après *Homme et galant homme* de Eduardo de Filippo (en 2022) où nous avons invité quatre musicien.nes de la fanfare du Réveil Laurentin (basée à Saint Laurent de Cerdans) à venir travailler sous la houlette du saxophoniste Robin Fincker pour former l'orchestre de la pièce, après *Variations autour de quelqu'un*, lecture chorale issue de l'atelier mené tout au long de l'année 2022 par Pierre Baux avec la troupe Les Déjantés, nous avons résolument envie de poursuivre dans cette voie.

Car rien n'est plus joyeux et enrichissant que de se mettre à l'école les uns des autres.

Le festival organise donc à Coustouges un atelier théâtre et lecture à voix haute dirigé par Pierre Baux qui aura lieu chaque mois, à partir de janvier 23 et jusqu'à l'été, autour de l'œuvre de Jean Tardieu, écrivain et poète français du XX siècle, proche de l'Oulipo.

Son travail, très influencé par la musique, alliant inventivité formelle, humour, tendresse et gravité, résonne fortement avec l'esprit du festival et s'offre comme une matière à jouer très variée, permettant d'explorer tous les enjeux de la lecture polyphonique et du théâtre, en une *Sinfonietta* (petite symphonie) à partager.

Avec Mégan Southworth, Jacques Bardet, Alain Planes, Jean Chillon, Geneviève Sauvêtre, Auriane Vigny, Alex Guillet, et les musicien.nes Christiane Van Praët, Anne Vivienne Hammond, Evelyne Bardet-Kisielnicki et Peter Taylor.

AUTRES SPECTACLES

- *COMME DES BETES*
De Violaine Bérot

La montagne. Un village isolé. La grotte aux fées, où suivant la légende, les fées y cachent des bébés volés.

À l'écart des autres, depuis des années, Mariette vit avec son fils, dit l'Ours. Cet homme, étonnante force de la nature, n'a jamais prononcé un seul mot, mais il possède un véritable don avec les bêtes.

Un jour, un touriste aperçoit le colosse jouant dans un pré avec une petite fille toute nue. Cette rencontre va tout bouleverser.

La maîtresse d'école, l'ancien camarade de classe, la pharmacienne, le fermier d'à côté, les témoignages se succèdent pour répondre aux questions de la police et dessinent le portrait contradictoire d'un être autant que la violence institutionnelle d'une société. Violaine Bérot interroge, sous une forme polyphonique, la question de la différence et nous livre ici une tragédie qui demande d'urgence à être *dite*.

Avec : Rama Grinberg, Agnès Joëssel, Claire Olivier, Frédéric Pierrot, Jacques Allaire, Mireille Roussel, et Violaine Schwartz

- *L'ODYSSÉE*
Homère, dans une traduction d'Emmanuel Lascoux (édition POL 2021)

Spectacle *mar i munt*, conçu en partenariat avec Le petit festival de la Côte Vermeille.

L'Odyssée est une épopée grecque antique, attribuée à l'aède Homère, qui l'aurait composée après *l'Illiade*, vers la fin du VIIIe siècle av. J-C.

Elle est considérée comme l'un des deux poèmes fondateurs de la culture grecque antique et reconnue comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale.

La traduction d'Emmanuel Lascoux, grand helléniste, rêveur à haute voix de grec ancien, propose une nouvelle version du texte, libre et sonnante, qui fait swinguer les vers !

Ce parlé chanté, Emmanuel Lascoux, Pierre Baux et Denis Lavant le travailleront en direct, entremêlant le grec ancien et le français comme deux instruments, passant d'une langue à l'autre, d'un son à l'autre, en un legato surprenant.

Le violoncelle de Vincent Courtois viendra perturber et enrichir cette matière vocale, pour faire entendre l'incroyable variété de tons, de sons, d'images et de sentiments de la fantastique épopée d'Homère.

Avec : Pierre Baux, Vincent Courtois, Emmanuel Lascoux et Denis Lavant.

CIRQUE

- *IMPACT D'UNE COURSE*
Compagnie La Horde dans les pavés.

La Horde dans les pavés est un collectif d'intervention acrobatique fondé en 2020, qui défend une écriture collective et attache une grande importance à l'improvisation. Ce collectif s'inspire des techniques de cirque, du parkour, de la grimpe urbaine et des danses de rue. Il ne s'agit pas de donner à voir de l'acrobatie dans la rue mais de plonger dans l'espace avec nos corps d'acrobates et de danseur.euse.s. Il s'agit de faire de la rue une expérience et de faire expérience de la rue. Les balades façonnées par les espaces parcourus donnent lieu à des spectacles en constante évolution.

Impact d'une course propose un voyage acrobatique pour spectateur.rice.s piétons guidé.e.s par une horde de cinq acrobates-danseurs.euse.s et d'un musicien qui les suit à la trace, à travers le village.

Spectacle déambulatoire d'une grande poésie, c'est autant un moment d'exploration collective qu'un concert intimiste expérimental.

De et avec : Lili Parson, Maxime Steffan, Léon Volet, Constant Dourville, Cédric Blaser et Clara Prezzavento • Regard extérieur : Valentina Santori • Costumes : Romane Cassard •
Remerciements : Jonas Parson et Luana Volet

CINEMA

En complicité avec Karim Ghiyati, le directeur d'Occitanie Films, le festival organise une séance de cinéma, en écho à la programmation.

Nous projetterons le court métrage de Jean Anouilh, *Port Bou*, l'histoire d'un père, Frédéric Pierrot, qui traverse la frontière franco-espagnole pour faire soigner son

filis mourant, faisant écho au chemin de la Retirada. La musique de ce film est signée Pascal Comelade, un artiste catalan magnifique, installé en Vallespir.

CONCERT

Réunir deux très grands musiciens de jazz et de musique improvisée, Vincent Courtois et Dominique Pifarély, dans l'église de Coustouges qui possède une acoustique exceptionnelle. Célébrer la complicité qui les unit. Ecouter la puissance de la musique qu'ils inventeront ce jour là. C'est faire sonner l'église de notre joie.

Avec Dominique Pifarély (violon) et Vincent Courtois (violoncelle)

DANSE ET LITTÉRATURE

- *ET DONC !*
De Cécile Loyer et Violaine Schwartz

Et donc ! est une conférence drôlatique tentant de prendre à bras le corps le sujet de la transmission, ponctuée de portraits, écrits à partir de témoignages, comme des éclats de spectacles, des petites saynètes venant illustrer ou contredire la conférence à deux voix.

Cécile Loyer et Violaine Schwartz nous font voir et entendre la parole d'un archéologue spécialisé dans le néolithique, d'un collectionneur invétéré, d'une femme au bord de la crise de nerfs devant sa maison qui s'écroule, d'un père d'origine algérienne, d'une prof de danse, elles se passent le relais pour tisser ensemble des histoires singulières aux empreintes universelles.

Avec Cécile Loyer et Violaine Schwartz

BAL

- *ALORS ON DANSE ?*

La danse qui rassemble, la danse qui donne le sourire aux lèvres, la danse pour terminer ces trois jours de théâtre, de musique, de création. La danse pour se donner rendez-vous en 24 !

Avec le DJ : MANUUS

CONTACTS

Carine Gonzalez, chargée de production : carine.gonzalez@territoires-en-cultures.com
Pierre Baux, directeur artistique : pierrebaux1@hotmail.fr
<https://festival543.fr>

PLANNING

Jeudi 3 août 2023

- 18h à Coustouges, dans le jardin de Josy-Raco de les espardenyeres
Sinfonietta, autour de l'œuvre de Jean Tardieu
- 20h45 à Coustouges, place de l'église
Le Suicidé, de Nicolai Erdman, traduit du russe par André Markowicz

Vendredi 4 août 2023

- 12h à Montbolo
Comme des bêtes, de Violaine Bérot
- 18h à Coustouges, en déambulation
Impact d'une course, Cie La Horde dans les pavés
- 20h45 à Coustouges, place de l'église
L'Odyssée d'Homère, traduit du grec ancien par Emmanuel Lascoux

Samedi 5 août 2023

- 12h à Prats de Mollo à l'occasion du salon du livre de Prats de Mollo
L'Odyssée d'Homère, traduit du grec ancien par Emmanuel Lascoux
- 15h à Saint Laurent de Cerdans
Séance de cinéma : Port Bou. Jean Anouilh.
- 18h à Coustouges, place de l'église
Comme des bêtes, de Violaine Bérot
- 20h45 à Coustouges, place de l'église
Le Suicidé, de Nicolai Erdman, traduit du russe par André Markowicz

Dimanche 6 août 2023

- 12h à Saint Laurent de Cerdans
Sinfonietta, autour de l'œuvre de Jean Tardieu
- 16h à Coustouges, dans l'église
Concert Dominique Pifarély-Vincent Courtois
- 19h à Coustouges, place de l'église
Et donc ! De Cécile Loyer et Violaine Schwartz
- 20H30 à Coustouges, clôture du festival.
Bal avec le DJ Manus.