

SKÊNÊ PRODUCTIONS PRÉSENTE

JULES ET LA MECANIQUE DES SOUVENIRS

UN FILM DE
CATHERINE VERHELST ET HERVE TOUGERON

D'APRÈS
SOUVENIRS D'ENFANCE ET DE JEUNESSE
SEUL TEXTE AUTOBIOGRAPHIQUE
DE JULES VERNE

Dramaturgie et adaptation
Hervé Tougeron

Musique pour instruments voix et bande sonore
Catherine Verhelst

Avec
Akié Kakéhi (mezzo-soprano), Annelise Clément (clarinettes)
Delphine Millour (alto), Catherine Verhelst (piano et voix).

Voix de Jules Verne
François Marthouret

"Voix du Monde"
Akie Kakehi , Anne-Marie Poli , Lamine Cissé,
Lucienne Benusiglio , Geoffrey Carey, Jacqueline Zivy

Films d'Art
Chloé Poizat (Théâtre des inventions)
Gianpaolo Pagni (Première robinsonnade)
Pierre Perron (Pyroscaphe N°2)

Conception décor
Hervé Tougeron

Prise de vue
Anouk Zivy

Infographie "Oh my soul"
Benoît Dindineau

Production
Skênê Productions

Tous droits réservés 2018
Catherine Verhelst, Hervé Tougeron

JULES et la MECANIQUE DES SOUVENIRS

NOTE D'INTENTION DES DEUX RÉALISATEURS C. VERHELST, H.TOUGERON

SYNOPSIS DU FILM

Notre film « Jules et la mécanique des souvenirs » croisant les arts vidéo, films d'animation, musiques originales, bandes sonores est une exploration visuelle, musicale, sonore, un voyage insolite dont le fil rouge se tisse autour des "Souvenirs d'enfance et de jeunesse" de Jules Verne, l'unique texte autobiographique du *vieil écrivain*. Les épisodes sont brefs et précis comme des Haïkus photographiques. S'en est suivie l'écriture d'un scénario dont la mécanique de dévoilement a nourri images, musiques et sons imaginaires.

Très tôt ce que Jules Verne perçoit de son estuaire, du territoire d'eau de son enfance se reflète dans son œuvre. Il est alors visible que le fleuve de Jules est en lui-même un spectacle, une raison d'écrire, une force qui permettra à ses héros de voyager. Récurrence étrange qui peut-être de mettre de l'eau partout tel un liquide nourricier, un décor immobile et perpétuel, le liquide amniotique irriguant toute l'œuvre.

Le fleuve donc comme le lieu du passage, au large du rêve un peu comme si dans chacun de ces *souvenirs d'enfance*, qu'a enregistré le comédien François Marthouret, c'est l'eau qui rêve.

SCENARIO ET DRAMATURGIE

Les textes adaptés par Hervé Tougeron sont un récit bref en huit feuillets « Souvenirs d'enfance et de Jeunesse » signé de la main même de Jules Verne à plus de soixante ans : *J'allonge les tubes de ma mémoire, je me retourne et je regarde en arrière...*

La mise en forme du scénario a consisté d'abord à modeler, refondre, *usiner* ces fragments de souvenirs comme les sémaphores d'une vocation d'écrivain naissante au travers d'anecdotes qui sont autant d'échappées belles aussi espérées que frissonnantes.

Ces pages très peu connues du grand public furent publiées en 1891 dans la revue américaine *The Youth's Companion*, avant de paraître plus tard dans *les cahiers de l'Herne* notamment, d'où une certaine brièveté stylistique et une simplicité inhabituelle chez un grand auteur de l'époque, un atout et l'une des raisons qui motivèrent notre curiosité et notre appétit.

En termes de dramaturgie, Il faudra d'autre part détourner le cours du fleuve des mots de Jules Verne afin qu'ils soient enregistrés par le comédien et réalisateur François Marthouret.

Nous pouvons alors assembler toutes les pièces et dispositifs de cette mécanique du souvenir pour qu'apparaisse in fine en images, musiques et sons le portrait inédit d'un enfant rêveur, jeune homme bouillant, homme blessé, le portrait pointilliste de Jules Verne. Ici le vieil écrivain sceptique mais toujours à la tâche, pose un regard aigu de poète sur le monde, sur lui-même, ses rêves et ses désillusions.

CREATION DE FILMS D'ANIMATION ET D'ANIMATION

- ❑ Comme à l'époque des éditions Hetzel qui publiaient *les voyages extraordinaires* de Jules Verne avec les illustrations inoubliables de Bennett, Roux, de Neuville, LES CREATIONS D'ART VISUEL constituent autant de fenêtres dans l'espace de la musique, le monde des mots, autant de paysages imaginaires, mondes inventés, délicates alchimies. Des multiplicateurs de suspens, voyageant entre matières instrumentales, vocales, sonores.
- ❑ Nous proposerons aux spectateurs des salles obscures de nous suivre virtuellement dans chacun de ces souvenirs en leur attribuant les fragments de texte et le décor qui serviront d'écrin et de support aux images des artistes, aux musiques (vocales et

instrumentales) aux voix parlées, aux sons . Une multiplicité de créations artistiques racontant ces embuscades émotives.

1/5

MUSIQUES ORIGINALES

- ❑ *Jules et la mécanique des souvenirs* est un film dont l'entière des musiques originales sont l'oeuvre de la pianiste et compositeur française Catherine Verhelst composée pour quatre instruments piano et voix , clarinettes, alto et soprano et bande sonore.
- ❑ L'oeuvre de Catherine Verhelst *ensorcellera la pellicule* (comme disait Robert Bresson) des films d'art que nous avons commandé à des artistes plasticiens. Dans le jeu foisonnant des correspondances, la part de chaque art sera égale (ni maître, ni valet) pour le plaisir des sens: La voix parlée deviendra instrument et dans cette alchimie fusionnelle, les matières visuelles et sonores se répondront. Elles seront comme aimantées par ce dialogue imaginaire, cette narration à plusieurs niveaux comme un dévoilement de Jules Verne à travers ces confidences rares, uniques.

VIES DOUBLES : IMAGESET ŒUVRE MUSICALEMUSIQUES, DESCRIPTIONS

Timonier de huit ans

(...) Il me semble que le bateau va s'éloigner du quai, que ses amarres vont larguer, ses mats se couvrir de toiles et c'est moi Timonier de 8 ans qui vais le conduire à la mer ! »

J. Verne Souvenirs d'enfance et de jeunesse

Décor et vidéo Hervé Tougeron

Écriture filmique VERHELSTOUGERON

Sur un vaste fond, un livre ouvert, une immense maquette comme le décor imaginaire de tous les *transports* de Jules (locomotives à vapeur, bateaux à vapeur, trois mats reconstitués en maquettes. Seule dans cette immobilité enfantine de théâtre d'objets, une lourde masse nuageuse caractéristique des paysages estuariens, s'agitiera sans discontinuer, projetée en boucle.

Musique Catherine Verhelst pour deux voix chantées, Clarinette, Alto, voix parlée.

Les deux voix chantées y joueront le rôle de véritable intercesseur comme un appel du large, le chant des sirènes de voyages initiatiques qui fera écho au texte de Jules Verne et créera des perspectives. *Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit.*

Le Théâtre des inventions

Oui ! j'ai vu naître les allumettes phosphoriques, les faux-cols, les manchettes, les bateaux à vapeur de la Loire, le papier à lettres, les timbres-poste (...) les chemins de fer, le gaz, l'électricité, le télégraphe, le phonographe ! (...)

J.Verne Souvenirs d'enfance et de jeunesse

Décor petit théâtre H.Tougeron Images du film d'animation numérique de Chlé Poizat.

Film d'animation Chloé Poizat

Chloé Poizat, à l'imaginaire foisonnant, créera des images animées, fourmillantes de détails inventifs, et drôles, un déchaînement d'évènements avec en homme orchestre la présence récurrente, obstinée de l'enfant Jules tirant sa barque sur des rails et charriant des cargaisons d'images comme un illusionniste, un inventeur *d'Univernes pour une revue théâtrale à grand*

spectacle . Visuellement on pense par moments à du Magritte, à des collages surréalistes inondés de couleurs.

2/5

Musique Catherine Verhelst pour piano, Clarinette, Alto, voix chantée, parlée

La musique composée est répétitive, voire mécaniste, le piano devient percussif tandis que le chant reprend des agrégats de mots à la manière d'une *réclame* radiophonique « allumettes phosphoriques, tout au gaz ! tout électrique !...».

Première Robinsonnade

Un jour, j'étais seul dans une mauvaise yole sans quille (...)

Un bordage cède, une voie d'eau se déclare, impossible de l'aveugler ! me voici en détresse, la yole coule à pic (...)

J. Verne *Souvenirs d'enfance et de jeunesse*

Décor H.Tougeron / Images du film d'animation numérique de Gianpaolo Pagni.

Film d'animation numérique Gianpaolo Pagni

Pour accompagner la tension particulière de cette *première robinsonnade*, Gianpaolo Pagni jouera l'accumulation d'accidents visuels en exploitant autrement la surface de projection. Il fera exploser l'écran en plusieurs mini épisodes : Un programme principal où avancera la narration visuelle et de chaque côté deux programmes secondaires composés de trois fenêtres visuelles. Cette proposition de parcellisation renforcera de surcroît l'impression de tension née d'un fleuve sauvage aux îlots changeants capables de disparaître dangereusement.

Musique Catherine Verhelst Piano , Alto, Clarinettes, Voix chantée et parlée.

Pour trois programmes d'images autonomes, le compositeur a répondu par trois constructions musicales élaborées de telle manière qu'elles puissent être entendues en même temps : Une narration musicale évoluant avec le texte interprété et deux Ostinatos constitués de boucles uniquement instrumentales. Des fragments du « Robinson Crusoë » de Daniel Defoe (roman adoré par Jules Verne) feront naître un chant composé en contrepoint.

Le Pyroscaphe N° 2

Un jour mon frère et moi nous eûmes la permission de monter à bord du Pyroscaphe numéro 2 !

Nous voilà en route. Nous dépassons Indret, tout empanaché de fumées noires (...)

Le pyroscaphe coupe le large estuaire et voici Saint Nazaire (...).

Jules Verne *Souvenirs d'enfance et de jeunesse*

Dessin préparatoire du décor H.Tougeron / Image du film d'art vidéo de Pierre Perron

Vidéo d'art numérique Pierre Perron

L'artiste peintre Pierre Perron au style abstrait et géométrique aura fabriqué sur la base d'un reportage photographique une image longue de 30 mètres, d'abord retravaillée avec un logiciel d'effets, jeu de reflets, d'aplats de couleurs, d'accidents visuels créant de l'étrangeté de l'insolite. Cette image longue sera ensuite filmée dans un lent travelling. Une impression troublante s'impose au fil de l'écriture vidéo due à cette immobilité linéaire et mystérieuse comme si le fleuve devenait le décor d'un premier roman, à la manière de *ces panoramas de théâtre qui se déroulent d'une coulisse à l'autre par une sorte d'illusion d'optique*.

Musique Catherine Verhelst Piano , Alto, Clarinettes, Voix chantée et parlée.

Catherine Verhelst composera ici une œuvre contrastée riche et tendue, un décor musical complexe accompagnant le silence troublant de l'image longue. Cette œuvre racontera aussi *le*

fleuve du dedans, ses suspenses microscopiques mis en sons dans un affrontement entre clarinette et alto, les instruments semblant s'adonner à un rituel de combat.

3/5

Les Gravures

Peindre la terre entière, le monde entier, sous la forme d'un roman

Oui !... Mais le monde est bien grand et la vie est bien courte !...

J. Verne Souvenirs d'enfance et de jeunesse

Maquette d'un diorama Comme des fenêtres visuelles dans le monde des mots

Écriture filmique à la manière d'un diorama VERHELSTOUGERON

Comme de précieuses matières à rêver, nous numérisons de nombreuses gravures illustrant à l'époque l'édition Hetzel des *voyages extraordinaires*. D'abord elles seront auscultées, puis placées dans un décor rappelant ces dioramas d'époque (on pense à Nadar, Daguerre)... Des *marines* chorégraphiées dans un tableau à l'esprit japonais et animées d'effets de balayages comme la vague inlassable de Jules *mettant obstinément de l'eau partout*.

Cependant de cette accumulation affleure aussi les signes intuitifs d'un monde finissant que Jules Verne aura tant décrit et dont il sent la mort prochaine en même temps qu'il décline.

Musique Catherine Verhelst pour piano, clarinette, alto, Glockenspiel, bande bruitiste, voix .

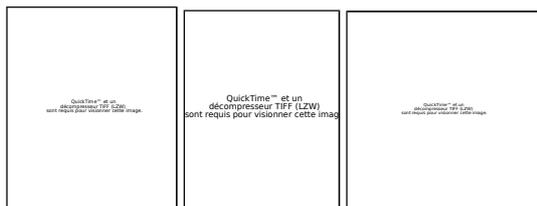
La composition musicale prolonge et amplifie cette profusion visuelle sous la forme d'une polyphonie vocale de langues étrangères que nous enregistrons en numérique (vietnamien, japonais, chinois, wolof, italien, espagnol, russe, américain...). Ces voix d'hommes et de femmes parlées, à peine timbrées, chuchotées impriment le roulement doux et grandissant des instruments, la mélodie enfantine du Glockenspiel, le craquement sonore des embarcations... Puis l'œuvre devient lyrique, revêt des accents mélancoliques de paradis perdus.

Portraits noyés

Eh bien ! J'essaierai de devenir centenaire...

Mais entre nous c'est bien difficile !

J. Verne Souvenirs d'enfance et de jeunesse

Dessin préparatoire H.Tougeron.

Réalisation Vidéo VERHELSTOUGERON

Oh mon âme !

Change-toi en petites gouttes d'eau

et tombe dans l'océan à jamais introuvables.

Chant extrait du « Faust » de Christopher Marlowe

Les images vidéos nous montrent de profonds bocal de verre emplis d'eau. Le visage de Jules Verne y flotte nous fixant dans son immobilité photographique comme *si tout ce que le cœur désire se résumait à la figure de l'eau*.

Portraits noyés conservés en somme comme sur la paille d'un laboratoire secret, dans un ultime rêve d'eau. Jules Verne L'explorateur insatiable inspiré par *ce long désir du monde* tire ici sa révérence, avec ce commentaire amusé *Eh bien ! J'essaierai de devenir centenaire... Mais entre nous c'est bien difficile !*

Musique Catherine Verhelst pour voix chantées, instruments, voix parlée.

Oh My soul !

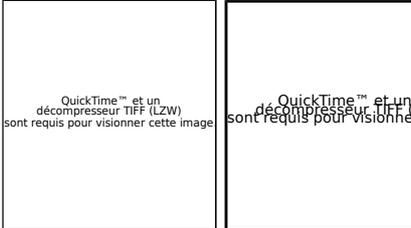
You exchange into small drops of water,

failing into the océan forever.

Le sentier originel

*J'allonge les tubes de ma mémoire, je me retourne
et je regarde en arrière.*

J. Verne *Souvenirs d'enfance et de jeunesse*

Dessin préparatoire H.Tougeron.

Création VERHELSTOUGERON

Ce Grand Chemin (comme écrivait Julien Gracq admirateur de Jules Verne qu'il nommait mon *primitif à moi*, comme on parle d'un primitif italien en peinture) commencera d'abord par une gravure ancienne du port de Nantes, projetée sur un écran à lamelle qu'il faut traverser comme on traverse le miroir pour s'aventurer et serpenter ensuite le long d'un tunnel de roseaux. On pense à un sentier originel, le ventre de la baleine...La caméra s'y enfoncera en dérivant sous les lueurs rosées d'un lever du jour ou le bleu profond de la nuit.

Musique Catherine Verhelst pour piano préparé, voix soufflées, chuchotées

Dans les zones visuelles reliant les différentes niches que nous venons de décrire ci-dessus, le compositeur imagine un continuum musical obtenu grâce à des glissandos sur les cordes du piano en utilisant des objets métalliques. Ces sons numériques seront retraités, transformés après coup dans une approche électro-acoustique. La phrase ouvrant les souvenirs d'enfance et d'adolescence de Jules Verne *j'allonge les tubes de ma mémoire, je me retourne et je regarde en arrière ...* sera répétée, timbrée, soufflée, chuchotée pour obtenir un effet de flottement, de déréalisation.

VOIX DE JULES VERNE langues du monde, Paysages sonores.

□ BANDES BRUITISTES, PAYSAGES SONORES

Ils seront réalisés et traités sur ordinateur par Catherine Verhelst, grâce au logiciel de montage *Protools*. Ces matières sonores obéiront comme pour les compositions musicales à des constructions très élaborées utilisant un réservoir de matières sonores pré-enregistrées, des agrégats sonores, des sons d'archives ou de collectages (Nagra numérique).
l'Honorine Verne sortie de notre imagination.

□ FRANÇOIS MARTHOURET

Comédien fut à ses débuts acteur dans la troupe de Peter Brook. Il joue au théâtre, à la télévision, au cinéma et aujourd'hui réalise ses propres films. Ici il endossera de sa voix profonde le costume de Jules Verne.

□ LANGUES DU MONDE :

Dany Benusiglio (espagnol), Lucienne Benusiglio (italien), Geoffrey Carey (anglais), Lamine Cissé (wolof), Akie Kakehi (japonais), Serge Netchine (russe), Anne-Marie Poli (chinois et vietnamien), Olivier Revault d'Allonnes (grec), Jacqueline Zivy (français).

Ces lecteurs diront dans leur langue maternelle quelques phrases d'eau contenues dans les pages des *voyages extraordinaires* de Jules Verne, en les chuchotant, les timbrant, constituant ainsi un réservoir de matières variées, de partitions sonores possibles.

Ces langues du monde évoqueront également, à travers ces hommes et ces femmes vivant en France et d'origines étrangères, **la dimension incroyablement universelle** des aventures exploratoires de Jules Verne, aventures livresques inscrites dans la mémoire collective et **traduites dans un nombre impressionnant de langues.**

SKÊNÊ PRODUCTIONS

Porte St Pierre 1, rue de l'évêché 44000 Nantes. Mobile 06.88.59.16.78. Mail : chcskene@hotmail.com

5/5