

UNE CONTEUSE / UN STYLE

Dossier artistique

Sommaire :

CATHERINE ZARCATE :	
L'Artiste	p. 2
Axe de travail artistique	p. 3
Au fil du répertoire	p. 4
SPECTACLES :	
Adultes	p. 5 à 7
Tout Public	p. 8
Jeunes Publics	p. 9 à 10
PUBLICATIONS :	
Discographie	p. 11
Bibliographie	p. 12 à 14
PRESSE :	
Articles divers	p. 15 à 16
CURICULUM VITAE COMPLET	p. 17 à 19
CONTACTS	p. 20

CATHERINE ZARCATE

Catherine Zarcate a contribué au renouveau du conte pour adultes sous une forme philosophique. Elle s'empare de contes, mythes ou épopées de différentes cultures qu'elle travaille pour faire résonner leur dimension contemporaine et nous toucher dans notre humanité.

Sa démarche artistique s'appuie sur la rencontre de chaque culture dans sa sagesse spécifique, de manière à établir avec elle un lien sensible et poétique. L'ampleur de sa parole sur scène est fondée sur cette exploration du sens.

La conteuse ne juge jamais ses personnages et met en valeur, avec humour et bienveillance, la « comédie humaine ». Dans tout son répertoire on retrouve sa signature, son style, qui consiste à passer de manière surprenante de la profondeur à l'humour, du rire aux larmes, du registre le plus quotidien à la parole solennelle du mythe. Sa manière de conter sans artifice fait jaillir les images en chacun de nous.

AXE DU TRAVAIL ARTISTIQUE

« Ma vie est gouvernée par une recherche d'équilibre. Très sensible à tout ce qui touche la justice, ce sujet m'est essentiel. Les qualités de cohérence, d'écoute, de clarté, de lenteur, de précision, d'impartialité, d'acte réfléchi, de sens des structures et bien d'autres encore qui sont en lien avec cette dimension, me font vibrer au plus proche de moi-même et me sentir verticale, sur mon axe ; quand j'en suis loin, je souffre.

La justice qui m'habite n'a rien à voir avec un devoir, une moralité, un impératif, toutes notions issues de l'extérieur. Elle advient comme une conséquence naturelle, positive ou navrante, de mes actes, mes rêves, mes intentions ... C'est une contemplation.

Je conte en appui ou en recherche d'harmonie avec cela. Ma démarche artistique suit cet axe qui traverse l'étendue de mon répertoire tel un fil conducteur et s'actualise à chaque nouvelle création, comme, au manège, le bâton de l'enfant s'enrichit d'un anneau à chaque tour !

Sur scène, cet axe préside à la direction générale de la soirée : la posture du conteur est comme une conscience centrale, qui distribue les personnages sans en être aucun. L'écoute du juste équilibre entre stabilité et fluidité, humour et émotion, développement et concision, guide ma parole. C'est l'écoute du tempo juste des choses. C'est pourquoi mes spectacles ne sont jamais fixés. Chaque soirée est l'occasion d'une découverte, à l'infini. Cette part d'improvisation, permettant l'alignement des contes avec ma propre évolution est garante de la vivacité de ma présence en scène et de la vitalité de mon répertoire.

Il y a une urgence dans l'oralité : l'artiste est seul en scène, confronté à l'irréparable du mot dit, dans une création immédiate face au public. Conter - sans dire par cœur un texte - est une alchimie entre maîtrise et lâcher-prise.

Quand je parviens à maintenir cette qualité, la magie s'invite. Conter devient alors une jubilation, comme une danse sur l'instant, verticale et heureuse. J'entre dans la fluidité : conscience en alerte, je fais du kayak, circulant allègrement sur la rivière rapide de la parole, le geste précis, la vision maintenant la direction et contemplant pourtant les rives...

Avec ce que j'ai nommé ailleurs « la parole conteuse », j'ai rencontré un registre de parole habité par une pulsation régulière qui vient de cet axe. Comme si le fléau de la balance battait une pulsation constante. Quelque chose de calme, ample et régulier m'habite alors qui vient nourrir l'ampleur des images, des personnages, donne du souffle aux récits. Cette pulsation calme apaise aussi les spectateurs.

Sous-jacent à tout cela, comme une source souterraine, il y a une quête, quelque chose qui me pousse sans cesse vers « l'inaccessible étoile ». Chaque spectacle en jaillit comme une nouvelle approche. »

Catherine Zarcate

AU FIL DU RÉPERTOIRE

Ses premières années à conter l'Orient tant les grandes fresques des Mille et Une Nuits que le désert de l'Épopée d'Antar, aboutirent à la rencontre des puissants récits centrés autour du roi Salomon et sa dimension de roi de justice et de paix. Depuis sa création en 1987, ce spectacle a été conté plus de huit cent cinquante fois, enregistré sur six CD et fait l'objet d'un livre.

Puis elle trouva dans la culture chinoise l'occasion d'exprimer la profondeur des sentiments, les échanges sensibles, les personnages humbles, les relations équilibrées entre hommes et femmes. Elle y retourne régulièrement créer de nouveaux titres, tels l'épopée du Singe Pèlerin ou Les Contes de Jade.

Femme présente à son monde elle créa un spectacle qui marqua sa génération : Les Fils du Vent, librement inspiré des traditions gitanes. Ce récit, enregistré en live en CD, est demandé auprès des libraires depuis plus de vingt ans. Depuis sa création en 1990, alors la première parole contemporaine du renouveau du conte en France, il a été raconté près de quatre cent fois.

Parallèlement, jouant avec l'ampleur de son répertoire disponible, elle donne des Bazar de Nuit, où son choix vagabonde librement sur la route de la soie, ou des Explorateurs de Mondes, plutôt orientés sur les héros qui vont vers l'inconnu.

Enfin, les mythes de l'Inde, de Grèce, d'Égypte lui ont inspiré régulièrement des spectacles : la Krishna Lila, Les Argonautes et, dernièrement, La Quête d'Isis, qui sert de base à un livre à paraître aux Editions du Seuil.

Elle a toujours alterné les grandes salles, telles L'Hippodrome de Douai, Le Théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue, Le Centre des Arts du Récit de Grenoble, Le Cratère d'Alès, Le Quartz de Brest, Le Parvis de Pau, Le Triangle de Rennes, Le Centre Culturel de Reims, Le Studio de la Comédie de Genève, les structures plus modestes et les nombreux festivals de conte.

En concertation avec l'AFAA ou invitée par des festivals, elle fait des tournées au Maghreb, Proche et Moyen Orient, Asie du Sud Est, Afrique, Québec et Brésil.

SPECTACLES : adultes et enfants dès 9 à 10 ans

Salomon et la Reine de Saba

Cette immense saga du roi infiniment sage, construite à la manière d'une mosaïque unifiant plusieurs traditions, dévoile l'ampleur d'une figure mythique.

« C'est la Huppe, animal qui trouve l'eau sous les sables du désert, qui découvre cette femme « belle à en perdre la vue » et en parla à Salomon... En une caravane d'une longueur époustouflante, elle traverse trois déserts pour le rejoindre. En route, les bédouins lui content la sagesse et les ruses du grand roi, sa justice cosmique, ses luttes contre les génies et autres forces obscures. Leur rencontre est le choc de deux montagnes, où se mêlent l'amour, la splendeur, l'humour et la sagesse ».

Bazar de Nuit

Ce titre indique que le choix des histoires est improvisé.

« Un Bazar c'est beau, ça brille, c'est chaleureux, c'est l'abondance, tout est possible ! On y flâne, on y glane, on s'y perd, on entre par ici on sort par là, on s'installe, on s'émerveille ! Quel beau rêve ! La conteuse vous entraîne au hasard des allées de son Bazar imaginaire où vivent les personnages colorés de ses contes. Tous sont ensemble, de l'Orient à la Chine, en passant par les Andes ! Tous espèrent être contés ce soir ! Que leurs aventures nous fassent rêver ou rire, elles nous touchent car on s'y reconnaît : avec humour et tendresse, le Bazar nous promène dans l'humaine condition. Rêvez éveillés, sortez le cœur plein ! »

Contes d'Amour de l'Égypte Antique

« Pharaon se divertit : il a besoin de se délasser. Les histoires s'égrènent et voilà que revivent pour nous les délicieuses rameuses du lac, le prince aux trois destins, la princesse envoûtée et d'autres encore.

Ce n'est pas l'aspect colossal de l'Égypte qui nous émeut là. C'est le charme, la bonhomie, la gentillesse, la bienveillance, la tendresse.

Car la conteuse suit le fil de l'amour. Toutes les sortes d'amour : pas seulement celui du couple, mais aussi d'un père pour son fils, d'un

homme pour son chien, d'un athlète pour son concurrent, d'une sœur pour sa sœur, d'un roi pour son dieu.... Ces perles d'amour apaisent notre inquiétude pour le monde. A notre tour, nous pouvons goûter le repos qui naît de *Maât*, la bonté juste. »

La Krishna Lila.

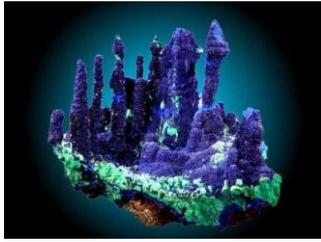

Mythe de l'Inde

« *Krishna*, le Dieu de l'Amour, naît sur terre. Tout bébé, il dégomme les démons les uns après les autres, fait voler en éclat le démon du doute, écrabouille celui de la distraction, disloque le char des émotions, assèche le sein de la mère excessive, réduit à néant le tourbillon mental du « c'est à moi » dit « démon du bac à sable », récupère la divine curiosité, vole des saris au bord de la rivière, se démultiplie et danse simultanément avec toutes ses amoureuses. Car l'Amour est Un ».

Explorateurs de Mondes

Répertoire de contes traditionnels des deux Amériques, d'Orient et d'Asie, sur le thème des « autres mondes ».

« Batta la campagne, fendre les flots, s'élaner vers le ciel, tel est le rythme impétueux des explorateurs de mondes. En suivant ce rythme, la conteuse nous entraîne au cœur du vivant. Des profondeurs de l'Amazonie, un vaisseau de terre s'élanche vers la lune bien avant le fameux « premier pas ». Un indien Zuni s'envole vers le ciel des Aigles ; un sage chinois passe dans un mystérieux monde serpentin ; un médecin persan pénètre au cœur même du rocher. Chercheurs, premiers scientifiques, mus par l'amour de la science ou la compassion, ils ont ouvert les portes de l'inconnu. La conteuse nous invite à les suivre dans leurs aventures vertigineuses et devenir, à notre tour, Explorateurs de Mondes ! »

La Quête d'Isis

« Sous le soleil d'Égypte, dans sa splendide clarté, soudain, l'équilibre du monde est rompu : Seth a tué son frère, le divin Osiris, et jeté son sarcophage dans le Nil, où il dérive.

Alors, bouleversée, sa royale épouse Isis part en quête. A grandes enjambées, elle longe le fleuve demandant des nouvelles aux animaux, aux herbes, à tout ce qui pousse, à toute verdure. A l'écoute du vent, elle le trouve enfin et tente de le ranimer par son souffle divin... »

Le Singe Pèlerin – Deux spectacles ou l'intégrale

« *Le Singe Pèlerin* » ou « *Le Voyage en Occident* » est une œuvre majeure de la littérature orale chinoise.

Le Roi des Singes (Jeune Public)

« Né d'une roche, au sommet du monde, un Singe de pierre s'éveille, jette un regard qui transperce les nuages, et s'élanche vers sa vie nouvelle. Bien vite, il devient le Roi des Singes, trouve une grotte pour abriter son peuple et vit heureux. Mais un singe comme lui ne saurait rester tranquille trop longtemps ! Le voici qui part pour la plus prodigieuse des aventures : devenir immortel ! »

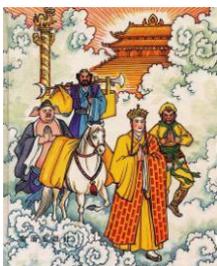
La Rivière de la Vie (adultes et enfants dès 10 ans)

« L'Empereur de Chine fait un séjour rapide du côté des morts pour aider un dragon. A son retour, touché par ses visions, il se décide à faire une grande Cérémonie.

Mais il manque de précieux Textes Sacrés qui pourraient délivrer l'humanité. Qui ira les chercher en Inde ? Le moine San Tsang accepte le périlleux voyage. Du haut du ciel, les divinités veillent sur lui. Au creux des montagnes, les démons salivent en rêvant à sa chair de saint homme... »

Le Singe Pèlerin (Intégrale de 6h : adultes et enfants dès 12 ans)

« Grâce au Singe, véritable héros de cette épopée, le moine San Tsang, dit Tripitaka, traverse victorieusement les 81 calamités qui jalonnent son chemin depuis la Chine jusqu'en Inde, en quête des Ecritures sacrées. Heureusement, le tout est supervisé par la déesse Kuan Yin, déesse de la miséricorde, au léger sourire coquin...

Ils parviennent chez le Bouddha où les attendent la suprême aventure et rentrent triomphants avec les Ecritures pour accomplir la cérémonie que l'Empereur espérait depuis 14 ans ».

Les Fils du Vent

Parole contemporaine, récit initiatique – œuvre originale.

« Il s'agit d'une histoire d'amour et de Gitans, d'une nuit merveilleuse au bord de l'océan entre une jeune femme de la ville et un gitan nomade, un enfant va naître... Sera-t-il le fils de toutes les contraintes de la société actuelle ou le libre « fils du vent » ?

Lors de cette aventure initiatique il sera question d'une mystérieuse roue des visages, d'un corbeau à Paris, de l'immensité de la terre dans les yeux des Gitans, d'une mystérieuse Kakou, et des hommes tâchés...

Bref, une brèche s'est ouverte, où passa comme un vent l'esprit des Gitans...»

Les Contes de Jade

Contes traditionnels chinois, issus du collectage de Pou Song Ling, des Contes de la Montagne Sereine, de l'Amour de la Renarde, et de contes populaires.

Ces contes très émouvants suivent, pour la plupart, des destins féminins. Ils nous transportent dans l'étrange, l'imprévisible et l'inouï, mais aussi dans l'amour sensible, où l'injustice résonne sur l'eau couleur de jade. Des jeunes filles hardies ou blessées y vivent des amours romantiques ou tragiques et la délicatesse des sentiments exprimés nous bouleverse.

Un jeune homme épouse deux femmes en un seul corps ; un autre vit avec son destin dans sa poche et l'étrangeté de ces récits nous ouvre aux croyances de l'autre. Pourtant les sages Immortels ressemblent fort au prophète Élie et, comme lui, changent la vie de qui les rencontrent... Le lointain est toujours proche.

7

Spectacle adultes « sur demande » / longues durées

La Colombe en Or

Librement inspiré d'un récit de tradition juive. Spectacle créé en résidence, régions Aquitaine et Paris - 1998.

Un tisserand part en quête pour restaurer l'arc en ciel. Guidé par une divine Colombe en Or, il rencontre trois autres artistes. C'est tous ensemble, en unissant leurs rêves, qu'ils parviennent à accomplir l'impossible.

Longues durées : Spectacles de 6h à 6h30 et intégrales :

- **Le Singe Pèlerin**
- **Salomon et la Reine de Saba**
- **L'Epopée d'Antar**

SPECTACLES : « Tout Public » dès 7 ans

Contes d'Amour de l'Égypte Antique

« Dans l'Égypte antique des bâtisseurs de pyramides, l'amitié, la justice et la bonté étaient très importantes. Ils aimaient les histoires de magie et d'aventure. Dans ces contes, on retrouve tout cela : Pharaon aide par magie une jeune rameuse à retrouver son bijou perdu au fond du lac ; un prince fuit son pays pour échapper à trois destins dangereux et reçoit l'amitié d'étrangers et de divinités ; une petite princesse lointaine est guérie par un dieu d'Égypte qui voyage pour elle... Doux comme le miel et lumineux comme le soleil, ces contes pleins d'amour sont à déguster la main dans la main avec ses amies ou amis de cœur ! »

Bazar de Nuit

Ce titre indique que le choix des histoires est improvisé.

« Un Bazar c'est beau, ça brille, c'est chaleureux, c'est l'abondance ! En ce lieu, tout est possible : on y flâne, on y glane, on y boit un thé, on s'émerveille d'un tapis, on essaie une soierie, on part sans rien acheter ! Quel beau rêve ! La conteuse vous entraîne à sa suite, dans les allées colorées de ses contes, de mystères en aventures, suivant l'humaine condition, elle vous parle du for intérieur. Rêvez éveillés, sortez le cœur plein ! »

Le Roi des Singes

« Né d'une roche, au sommet du monde, un Singe de pierre s'éveille, jette un regard qui transperce les nuages, et s'élançer vers sa vie nouvelle. Bien vite, il devient le Roi des Singes, trouve une grotte pour abriter son peuple et vit heureux. Mais un singe comme lui ne saurait rester tranquille trop longtemps ! Le voici qui part pour la plus prodigieuse des aventures : devenir immortel ! »

La Krishna Lila

Mythe de l'Inde

« Krishna, le Dieu de l'Amour, naît sur terre. Tout bébé, il dégomme les démons les uns après les autres, fait voler en éclat le démon du doute, écrabouille celui de la distraction, disloque le char des émotions, assèche le sein de la mère excessive, réduit à néant le tourbillon mental du « c'est à moi » dit « démon du bac à sable », récupère la divine curiosité, vole des saris au bord de la rivière, se démultiplie et danse simultanément avec toutes ses amoureuses. Car l'Amour est Un ».

Voir également à « Jeune Public : Contes de l'Inde »

SPECTACLES : « Jeune Public » dès 7 ans

Bazar de Nuit – Jeunesse : libre

Contes traditionnels d'Orient, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe.

« Promenons nous dans le bazar imaginaire de la conteuse ! Au détour d'une allée - ou d'un mot - on rencontrera les personnages colorés de ses contes. Tous y vivent ensemble, de l'Orient à la Chine en passant par les Andes, et espèrent être contés. Le singe de l'Inde est fort pour arriver en premier, mais un pauvre gars qui cherche sa chance, un oiseau d'Amazonie ou même une mouche peuvent le doubler !... Dans ce Bazar, se côtoient des rois sérieux, des indiens aventureux, des princesses modernes et des individus bizarres, tels les génies et vampires ! Heureusement, la promenade est guidée par la conteuse et - normalement - tout est fait pour éviter le loup - qui d'ailleurs n'y est pas ! Par contre, attention, rencontre possible de tigres en liberté !... »

ou fixé : Trois Contes des 1001 Nuits, au choix

Caractéristiques communes :

Ces trois grands contes d'Orient sont régulièrement contés dans les séances Jeunesse et marchent bien. Beaucoup moins connus que les classiques, ils sont tous trois très beaux, riches, profonds, pleins d'humour et d'aventure. Chaque grand conte dure 35 mn environ.

La conteuse les entoure de deux ou trois plus courts qui introduisent bien l'ambiance des 1001 Nuits ou en prolongent la rêverie : *Le rêve du pauvre homme*, *le portefaix* et *les 3 maximes*, *le poisson hermaphrodite*, etc., (durées 5 à 10 mn), mettant en scène : calife, pêcheurs, portefaix, génies, etc.

1. Ali Cogia le Cordier

« Ali Cogia fabrique des cordes mais il a bien du mal à joindre les deux bouts : il a trop d'enfants à nourrir. Heureusement, du jour au lendemain, sa vie bascule dans une surprenante aventure ! Tout ça parce qu'un beau matin, deux hommes riches se sont assis sur le banc devant sa boutique et ont fait cet étrange pari : « qu'est-ce qui rend riche un homme pauvre : 500 pièces d'or ou un morceau de plomb ? ».

2. Marouf le Cordonnier

« Marouf est un brave cordonnier. Les vieilles godasses, sa femme capricieuse, telle est sa vie quotidienne. Mais un jour qu'il flânait avec son pain sous le bras avant de rentrer chez lui, sa vie bascule : il est emporté par un génie jusqu'en Chine ! Déposé en plein centre d'une ville immense où son pain frais surprend, il tente de s'expliquer mais est vite pris pour un sorcier ! C'est le début d'une drôle d'aventure !.. »

3. Le Devin

« Sa femme l'a supplié de devenir devin. Lui, il ne sait rien deviner du tout. Mais il accepte pour lui plaire. Est-ce un hasard ou de la chance, serait-il finalement devin ? Toujours est-il qu'il a beau dire absolument n'importe quoi quand on le consulte, ça marche toujours !... ».

Contes de l'Inde

Contes tirés du *Panchatantra*, des *Contes du Vampire* et du mythe de *Krishna* - le dieu de l'amour - dont les aventures sont celles d'un bébé puis d'un enfant.

« Tout commence sur l'arbre du Singe, avec le Crocodile dessous ; ou bien sur la route du brahmane et de sa vache, où se cachent un voleur et un démon. On arrive sain et sauf en ville, pour découvrir un petit garçon de cinq ans plus malin qu'un juge. On fait un court détour chez un Vampire, pour faire semblant d'avoir peur en écoutant une de ses histoires. Et on finit en beauté avec trois des plus célèbres épisodes de l'histoire du bébé bleu, Krishna, le dieu de l'amour, qui dégomme les démons dès l'âge de 8 jours ! »

A propos des épisodes du mythe de Krishna : trois épisodes jubilatoires et particulièrement accessibles aux plus petits sont intégrés dans ces « Contes de l'Inde » : la démonsse qui se passe pour une nourrice ; le démon qui se transforme en grotte ; Krishna fait des bêtises (mélange des beurres). L'intégralité du mythe est contée dans le spectacle « La Krishna Lila », disponible pour adultes et enfants dès 10 ans (voir ce titre).

La Pierre à Contes

Contes traditionnels d'Orient, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe.

Pas loin d'ici, dans la forêt, il y a un rocher sur lequel viennent se poser des milliers d'oiseaux de tous les pays du monde. Le rocher est bien content ! Lui qui reste tranquille chez lui, sans bouger, voilà qu'il peut écouter les contes du monde entier ! Écoutons-les avec lui, car les oiseaux sont très bavards et connaissent des histoires de toutes les couleurs !

PUBLICATIONS : DISCOGRAPHIE

Salomon et la Reine de Saba

Editions Oui'Dire, collection « Contes d'auteurs »
Digipack 3 CD ; durée : 62, 54 & 57 min

« C'est la huppe, animal qui trouve l'eau sous les sables du désert, qui découvre cette femme « belle à en perdre la vue » et en parla à Salomon ... En une caravane d'une longueur époustouflante, la reine Balkis traverse trois déserts pour le rejoindre. En route, les bédouins lui content la sagesse et les ruses du grand roi, sa justice cosmique, ses luttes contre les génies et autres forces obscures. Leur rencontre sera le choc de deux montagnes, où se mêlent l'amour, la splendeur, l'humour et la sagesse. Cette saga immense, construite à la manière d'une mosaïque, dévoile l'ampleur d'une figure mythique. »

L'Exil du Roi Salomon

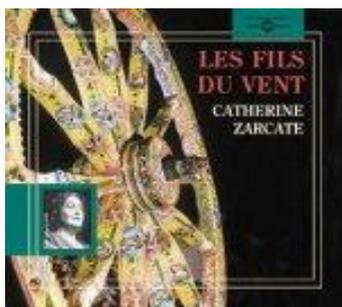
Editions Oui'Dire, collection « Contes d'auteurs »
Digipack 3 CD ; durée : 50, 53 & 61 min

« Le roi Salomon, ayant reçu tout jeune l'anneau Divin, commence par douter de lui-même et choisit de régner sans s'en servir. Mais il s'ennuie et comprend, avec le temps, combien cet anneau peut le guider vers la sagesse. Il s'engage alors dans sa grande œuvre : la construction du Temple de la Paix. Tous y participent : rois, hommes, animaux et génies - les purs comme les impurs ! Mais « il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre » et Salomon, par une étrange péripétie, perd son trône et se retrouve en Inde... Le chemin du retour sera long, parsemé de rencontres étonnantes, et lui réservera bien des surprises. »

Les Fils du Vent

Chez Frémeaux & Associés - Coffret double CD avec livret, réédition 2002

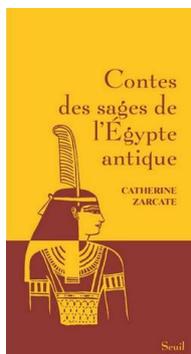
« Il y est question d'une mystérieuse roue des visages, d'un corbeau à Paris, de l'immensité de la terre dans les yeux des Gitans, d'une mystérieuse Kakou, et des hommes tâchés... Bref, une brèche s'est ouverte, où passa comme un vent l'esprit des Gitans... »

Parole contemporaine de conteuse, ce récit initiatique très profond, créé par Catherine Zarcate, raconte l'émouvante histoire d'une femme.

PUBLICATIONS : BIBLIOGRAPHIE

Contes des Sages de l'Égypte Antique

Au Seuil - Novembre 2013

Suivant le parcours d'un voyage réel en Égypte, ce recueil de contes commence à l'époque des fouilles du siècle passé, propose un instant de grâce délassant auprès d'un Pharaon, pour emporter ensuite le lecteur vers l'Égypte antique, au cœur du monde mythique. Il nous offre la possibilité de nous approcher de manière vivante de ces grands textes, sentir leur profondeur mais aussi leur humour, de vibrer avec le sentiment de justice et de l'amour inconditionnel.

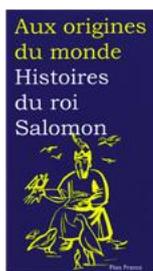
Catherine Zarcate s'est attachée à rendre au mythe toute la finesse de sa relation à la nature, en mettant en valeur sa vitalité : Thot sourit et joue, Isis pleure ou rit quand elle a oublié en quoi elle a transformé Horus ; on s'amuse de Seth se faisant duper ; on s'émeut avec lui quand une divinité rappelle les conséquences inexorables de la conscience : « puisque tu t'es jugé toi-même... ».

Histoires du Roi Salomon

Chez Flies France, collection « Aux origines du monde »

Illustrations Suzanne Strassmann - Paru en 2011

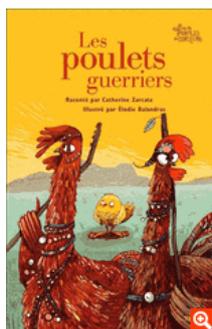
Extrait de l'avant propos :

« Réunir ces récits a été un long émerveillement ... Certains vieux livres étaient si rares, que je dus les consulter en portant des gants blancs, sous le regard attentif d'un bibliothécaire silencieux, dans la Réserve du Fonds Précieux, cet endroit très mystérieux des grandes bibliothèques. Tourner la page était presque une transgression. Dans le silence feutré et la lumière tamisée, chaque mot que j'y lus résonna comme un trésor inappréciable venu du fond des âges, comme si la magnificence du roi m'atteignait par delà les siècles, pour que je conte son histoire au monde, comme si sa Justice voulait nous donner encore une fois son eau pure à boire... » C.Z.

12

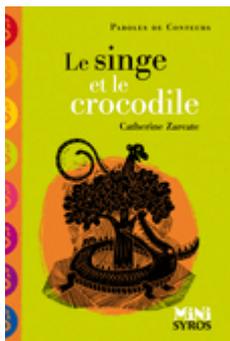
Les Poulets Guerriers

Chez Syros - Illustrations Elodie Balandras
Paru en février 2011 - Prix des Incorruptibles 2012

« Il était une fois, dans un village, en Afrique, des poulets adolescents. Ils ont décidé de partir sur le sentier de la guerre ! Ils se sont fait des peintures de guerre, ont coiffé leur crête en crête avec du gel, ont bombé le torse et ont traversé le village en file indienne. Un petit poussin les voit et crie : " Je peux venir avec vous, s'il vous plaît ? Je peux venir avec vous ? " »

Le Singe et le Crocodile

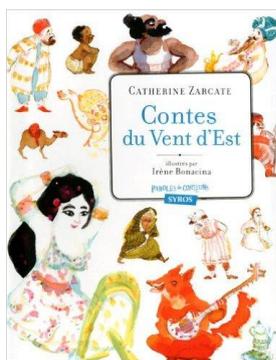

Chez Syros, collection « Mini Syros » - Illustrations Rémi Saillard
Paru le 26/08/2010

« Il était une fois, au bord d'une rivière, un figuier. Et dans ce figuier, un singe, qui mangeait les figues. À chaque figue qu'il mangeait, il jetait la queue. Et il jetait les figues pourries aussi ! En dessous de l'arbre, un crocodile ravi, la bouche grande ouverte, avalait tout ce qui tombait. « Merci, ô Dieu de l'Arbre, qui me nourrit ! » s'écria-t-il un jour. Le singe écarta alors les branches, passa la tête et ... vit le crocodile. »

S'écoute sur Youtube !
Regardez aussi la version de Marie Boccacio en LSF !

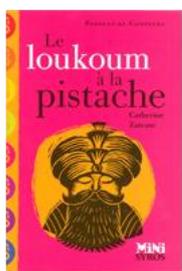
Les Contes du Vent d'Est

Chez Syros, collection « Paroles de conteurs » - Illustrations Irène Bonacina
Paru le 30/09/2010

« Un malheureux cordonnier d'Orient emporté en Chine par un bon génie. Un pauvre homme qui croit en son rêve et va jusqu'au Caire. Un vizir en prison obsédé par l'envie de manger un loukoum ! Un roi courageux luttant toute une nuit contre un vampire trop bavard ... »
Ce recueil rassemble les contes d'Orient publiés par Catherine Zarcate dans la collection « Paroles de conteurs » de 1996 à 2005, à savoir les trois recueils Marouf le cordonnier, Le loukoum à la pistache et Les contes du Vampire.

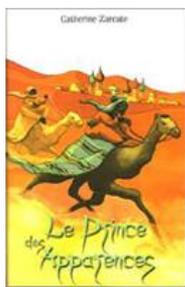
Le Loukoum à la Pistache

Chez Syros, collection « Mini Syros » - illustrations Rémi Saillard
Paru le 17/08/2006

« Lorsque sa bague, joyau inestimable, glisse de son doigt au hammam, mais reste à la surface au lieu de couler, le Grand Vizir court aussitôt jusque chez lui et demande à sa famille de partir se mettre à l'abri. Huit jours plus tard, le roi le jette en prison pour haute trahison. Pendant sept ans, dans son cachot, le vizir rêve d'un loukoum à la pistache. »
Un conte philosophique pour apprendre à accepter les hauts et les bas de l'existence, et à ne jamais perdre espoir.

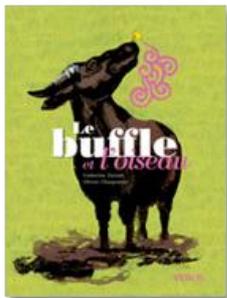
Le Princes des Apparences

Chez Bayard Jeunesse
Paru le 05/05/2005 - épuisé

« À Bagdad, le jeune Tofaïr cultive l'art du parasitage. S'invitant à la réception donnée en l'honneur de l'ambassadeur de l'Inde, il joue si bien son rôle que le vizir le prend pour l'ambassadeur lui-même ! Tofaïr est pris à son propre piège et se retrouve, à l'aube, à la tête de la caravane qui doit le ramener en Inde. Mais l'imposteur n'est pas sorti d'affaire... »
A obtenu, le prix St Exupéry-Valeur jeunesse et le prix Val Cérou, imaginaire médiéval, de Cordes sur Ciel, Tarn.

Le Buffle et l'Oiseau

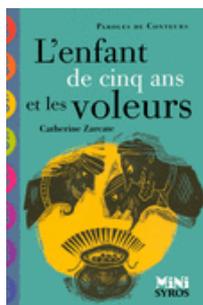

Chez Syros - Illustrations Olivier Charpentier
Paru le 19/10/2006 - Lauréat « Prix des Incorruptibles »

« Il était une fois un buffle qui vivait dans l'eau. Perché sur sa corne, un petit oiseau, tout petit et tout jaune, chantait son chant d'oiseau, son monde d'oiseau, sa vie d'oiseau... Un jour, l'homme vient au bord de l'eau et invite le buffle à venir travailler avec lui, à labourer, puis à semer le riz. Et l'oiseau ? L'oiseau chante ! Il chante pour le buffle ! Il chante pour l'homme ! Il chante pour le champ ! »

Un conte inventé par Catherine Zarcate, qui parle de l'harmonie du monde, de la nécessité de donner du temps au temps, et une place à chacun.

L'Enfant de Cinq Ans et les Voleurs

Chez Syros, collection « Mini Syros » - illustrations Rémi Saillard
Paru le 20/08/2008

« Trois voleurs ont amassé un tel butin qu'ils se méfient désormais les uns des autres et préfèrent se séparer. Mais leur bourse contient exactement mille pièces d'or... Impossible à répartir en trois ! Ils décident alors de réunir mille deux cents pièces d'or et, en attendant, de confier le magot à leur logeuse ... »

Une vieille dame aux prises avec trois voleurs est aidée par un petit enfant des rues bien malin ...

Pourquoi le Tigre ne Grimpe Pas aux Arbres

Editions Seuil Jeunesse, collection « Les Petits Contes du Tapis »
Illustrations : He Zhihong ; paru le 30/09/2007

« Il était une fois un grand tigre très maladroit. Il ne savait ni rugir, ni bondir, ni saisir sa proie. Personne n'avait peur de lui ! Alors il décida de demander son aide au chat ... »

Un conte en forme de Kamishibai pour les enfants de 3 ou 4 ans : le parent lit le conte au dos pendant que l'enfant regarde l'image.

Un conte plein de ruse et de truculence.

PRESSE : ARTICLES DIVERS

DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE :

« Seule sur scène, les pieds nus, sans artifice, Catherine Zarcate parvient à faire surgir le décor dans l'imaginaire des spectateurs ... Un geste de la main et voilà la fameuse colombe qui va provoquer la quête de ce se roi et de tous les héros de l'histoire ... Une soirée de bonheur pur. Pendant une heure trente, Catherine Zarcate parvient à tenir son auditoire en haleine, rien que par la force des mots et de son charisme extraordinaire. »

LE CANARD ENCHAINE :

« Le conte est bon. Une respiration se crée, loin du boucan et des grosses machines. C'est simple et d'utilité publique. Merci Madame. » Frédéric Pages

L'EXPRESS :

« Il lui suffit de quelques minutes pour instaurer un silence recueilli et pour ensorceler les spectateurs les plus rebelles. Et quand le récit s'achève, tous ont l'impression de sortir d'un voyage au pays du rêve. » Laurence Hétier

LE FIGARO :

« Catherine Zarcate raconte. Pas d'exercice de mémoire, juste une promenade au pays infini de l'imaginaire. » Caroline Jurgenson

LE QUOTIDIEN DE PARIS :

« Mine de rien. Elle apparaît. Et la magie s'installe. Tout simplement. Une présence, une voix envoûtante et quelques notes de musique y suffisent.

Le public est visiblement conquis. Attentif et réceptif. Tel Salomon tombé amoureux de la reine de Saba, le public à son tour succombe au charme de tous ces contes et ce par la grâce de notre huppe à tous, Catherine Zarcate. » Sylvain Lefort

TELERAMA :

« Une soirée à la limite de l'enchantement. Vous pourrez y écouter bouche bée. » Fabienne Pascaud

DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE :

« On l'écoute et on ne peut que la regarder. On la regarde et on ne peut que l'écouter. » Marie Brassart-Goerg

MIDI LIBRE :

« Catherine Zarcate possède cet art noble et subtil de vous transporter avec une paisible assurance dans son monde à elle. « Elle s'en va chercher aux confins de nos sentiments, ces choses que l'on croyait perdues. C'est du grand art. C'est bouleversant. »

FIGAROSCOPE :

« Les mots se transforment comme par magie en fresques oniriques. De rebondissements en commentaires coquins, on s'instruit "mine de rien, l'air de tout". »

DAUPHINE LIBERE :

« Éblouissante... Portée par la qualité d'écoute d'un public nombreux, elle sut l'enchanter par cette parole traversée d'émotion, d'humour, de poésie, de profondeur, suscitant des images féériques par le seul pouvoir des mots. »

LE MONDE :

« Pendant plus de deux heures, économe de ses gestes, sans micro, parlant en confiance comme si elle s'adressait à chacun, elle s'est muée en Shahrâzâd, faisant des spectateurs autant de rois Shâhriyâr. » Dominique Meunier

LA CROIX :

« De sa voix chaude, elle transforme les lieux où elle passe en palais orientaux et ses auditeurs en califes, vizirs, marchands de chameaux, vieux sages ou jeunes princesses. Embarquez-vous pour l'imaginaire, allez écouter la conteuse, » Claire Madinier

LE JOURNAL DU THEATRE :

« Catherine Zarcate est éloquente et malicieuse. Son talent de conteuse est unique. » Karolina Wolfzahn

DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE :

« Catherine Zarcate a subjugué... Sa voix chaude et rythmée, ses gestes, son expressivité, sa forte présence créent une atmosphère propice à l'émerveillement. Douée d'une générosité sans limites, d'un humour perçant et d'une âme poétique, Catherine Zarcate restera longtemps dans la mémoire des privilégiés qui ont fait sa connaissance. »

SUD-OUEST :

« Un moment magique. Catherine Zarcate a le don de surprendre le public à ses paroles pour l'entraîner dans un voyage merveilleux. Des enfants écoutaient bouche bée, les yeux écarquillés. Les adultes eux aussi n'ont pas pu résister au charme de l'histoire et de cette voix qui remplit l'esprit et le corps. Avec ce spectacle, il y a eu du talent sur les planches » Emmanuelle Morin

MARIE-CLAIRE :

« Catherine Zarcate a l'éloquence et la malice d'un vieux sage. Elle raconte ce soir-là l'amour de la reine de Saba pour le roi Salomon. Le public (des adultes) est fasciné. Il y a de quoi. Le talent de cette conteuse est étourdissant. Le public se laisse entraîner avec délices, la conteuse est une prodigieuse acrobate. La malice pétille dans ses yeux noirs. Elle sait très bien où elle va nous mener. » Anne Walter

VOIX DU NORD :

« Elle est tout à la fois : mime, comédienne, musicienne et poétesse. Autour d'elle, silencieux, les petits et les grands écoutent sans jamais se lasser ». Luc Balbont

CURRICULUM VITAE

ACTIVITES DE CONTEUSE :

2015 : création de « **Contes de l'Inde** » spectacle Jeunesse - Médiathèque de Cestas (33)
Tournées en France, adultes et enfants.

2014 : création de « **Contes d'Amour de l'Egypte Antique** » -Spectacles adultes et tout public- (Centre Mandapa et Théâtre 13 - Paris).
Tournées en France, adultes et enfants.

2013 : création de « **L'Envol** » - Spectacle adultes - Conte du Tibet- (Festival de Plan les Ouates Genève).
Tournées en France, adultes et enfants.

2012 : **Formation La Belle Ouvrage** : « Employer un salarié : éléments juridiques et modalités de négociation ».
International: Festival Boca do Ceu de Sao Paulo (Brésil).
Résidence : Création « **L'Arche du Temps** », Festival de contes de Cap Breton.
Tournées en France, adultes et enfants.

2011 : Quitte l'agence Les Singuliers.
Organise le Festival « Paroles de Femmes », en mai 2011, Péniche Anako, Paris.
Formation La Belle Ouvrage « Développer ses compétences de porteur de projet culturel » : création de la Compagnie Catherine Zarcate / A Claire-Voie, création d'un poste de chargé de diffusion, location de bureau à Paris.

2010 : Création : « **La Quête d'Isis** » spectacle adultes, Péniche Anako, Paris.
Jeune public : Théâtre du Ranelagh, Paris, de mars à juin, tous les mercredis.
Tournées : Festivals, en Suisse (Plan les Ouates) et France (région méditerranéenne, autour de Montpellier, Vassivière, Brest, etc.).
Rejoint le regroupement de **conteurs professionnels APAC**.
Formation : « **Collecter les mémoires orales** », au CMLO, Alès.

2009 : Création : « **Explorateurs de Mondes** » à Quai des Voix, Ivry.
Tournées en France (Hippodrome de Douai Hors les Murs, etc.).

2006 : Recherche : « Isis et Osiris » ; spectacle tout public créé au Louvroil, en mars.
Création : « **Contes du nid de la pie** », jeune public.
Tournées en France et Suisse.

2005 : Rejoint l'agence de diffusion de conteurs « Les Singuliers ».
Création : « **L'Enfant des Sources** », en mars, Issy les Moulineaux.
Tournées avec l'ensemble du répertoire (Montignac, Alès).

2004 : Performance : intégrale d'Argo, en 4 heures : le 22 mai 2004, au Centre Mandapa.
Création : « **Le Navire Argo, son nom dans les étoiles** », mythe grec, Centre Mandapa, Paris.
Tournées : Marseille, Rennes (festival Mythos), Charenton, Orly, Brest.

2002/2003 : Création : « **Le Chant de l'Alouette** », Centre des Arts du Récit, Grenoble.
Regards extérieurs : C. MAGNE (danseur) et D. KOWARSKY (conteur).
Tournées avec l'ensemble du répertoire (Paris, Alès, Metz).

Festival Babel 18, Paris 18e. Travail de terrain, proximité.
1998 : **Formation AGESEIF** 4 mois : « Gestion d'une association culturelle ».
Création : « **La Krishna Lila** », mythe, au Théâtre privé du Petit Hébertot, Paris.
Spectacles de contes dans la nature ; balades contées.

1997 : Création de l'Association « A Claire-Voie ».
Résidence : création « **La Colombe en Or** », avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue et le Festival de Cap Breton, répétitions avec les danseurs Ch. BURGOS et S. PRUNENEC.

International : Bénin : « **Contes sur l'esclavage** ».
1996 : Création en Duo : « **l'Exil de Salomon** », avec le musicien chanteur JEAN DAVID, au Festival

www.catherine-zarcate.com - 01 40 21 03 57 – 06 70 88 82 85 - info@catherine-zarcate.com

Adresse postale : Cie Catherine Zarcate 88 rue de Picpus 75012 Paris.

Association 1901 – Siège social : Chez Mérat – 171 rue du Temple – 75003 Paris

SIRET : 413 440 868 000 11 - APE : 90.01Z - Licence 2- 1053662 - Organisme formation : 117 529 826 75

d'automne de Pau.

1993/1995 : Ressourcement sabbatique : **recherches autour de la danse**, le merveilleux, le mythe, la nature dans l'équilibre de l'homme.

1992 : International : en **collaboration avec l'A.F.A.A.** (Ministère des Affaires Etrangères) : Europe, Afrique, Asie du sud-est, Proche et Moyen Orient, Maghreb. 4 mois.

1991 : **Rétrospective de 10 ans de travail** : nombreux « Bazar de Nuit », « Salomon et la reine de Saba », « Les Fils du Vent », Théâtre privé du Petit Montparnasse (Paris).

1989- 1991 : Création : « **Les Fils du Vent** », première parole contemporaine du renouveau du conte.

Festivals ; Maison du Conte, théâtres nationaux, centres culturels etc.

Présentation de tout son répertoire sous le titre « **Bazar de Nuit** » au Théâtre privé Tristan Bernard (Paris), 1 mois.

1988 : Création : « **Contes de Jade** » (Chine).

Tournées ; Musée Cernuschi ; festivals, etc.

1987 et ss : Création : « **Salomon et la Reine de Saba** » (8h de corpus possible)

Tournées nationales et internationales (Mali) ;

Premiers festivals de contes : les Arts du Récit de Grenoble, etc.

1985 et ss : Performances : Spécialiste des grandes traditions d'Orient, et des longues durées : « **l'Epopée d'Antar** » : Nuits Entières en direct sur la Radio Suisse Romande, etc.

International : Voyages-Contés dans le désert du Tassili (Agence « Déserts »).

Conte en duo sur la Péniche Atmosphère (Paris) avec Salim DAO, metteur en scène et chanteur Galiléen, 1 mois.

Création : « **Contes du Vampire** » (Inde).

1982- 1986 : Création : « **Les Mille et une Nuits** » (50h de répertoire).

Conte les 1001 Nuits durant un mois à la Vieille Grille (Paris) ; émissions sur France-Culture, Inter, Musiques ; Médiathèques, bibliothèques, fêtes du livre, etc.

Premier festival de contes de Chevilly-Larue.

Premières joutes des conteurs de Grenoble.

1980 : **Quitte son métier de psychologue et rejoint les six premiers conteurs professionnels.**

Première invitation (par Bruno de la Salle) à conter en public : festival de l'Abbaye de Royaumont.

En recherches pour son mémoire de maîtrise de psychologie (Le conte et l'autisme), rencontre Bruno de la Salle dans le cadre de soirées sur le conte à Beaubourg.

ACTIVITES JEUNES PUBLICS :

Activité intense de conteuse pour les enfants ininterrompue de 1980 à aujourd'hui, en France et à l'étranger : médiathèques, festivals, centres culturels, MJC, collèges, écoles, etc.

ACTIVITES DE FORMATRICE :

Activité de formatrice ininterrompue de 1980 à aujourd'hui.

Crée en 2015 un Atelier de formation niveau confirmés et professionnels : l'atelier des Lents/D'élan. Et une série de stages pour débutants à partir de l'écrit et de l'oral.

Théoricienne, elle participe à des groupes de recherches autour du processus de création chez le conteur. Passionnée par la transmission, elle forme de nombreux professionnels, collabore régulièrement avec le Centre Méditerranéen de Littérature Orale à Alès, lieu de formation dirigé par Marc Aubaret dont elle est la marraine depuis 2004 crée une méthode originale de formation à l'art du conteur dans la nature ; forme en CEMEA, personnel hospitalier, CRDP (personnel bibliothèques) ; anime des stages dans le cadre de festivals du conte, ou pour des organismes divers (Arts du Récit, MDA Genève, Paroles d'Hiver à Dinan, etc.) ; suit des artistes en sessions individuelles ; est sollicitée en tant que « regard extérieur » ; met des textes de fonds à disposition sur son site.

Participe à des colloques et conférences sur l'art du conte (Age d'Or de France, CMLO, Maison du Conte de Chevilly-Larue, Centre des Arts du Récit de Grenoble, Colloques ministériels l'Art à L'Hôpital, Strasbourg, Paris, APHP, etc.).

ACTIVITES D'AUTEUR : détaillées en pages 9 à 12

FORMATION :

Formation vocale :

Dès 2000 : Chante sur scène.

2000 : Chant choral avec ANIA, 6 mois.

1999 : Stage de 8 jours à GIVING VOICE. Rencontres internationales de chants sacrés :
« Chant Dionysiaque »

1998 : Stage de 5 jours avec Claire WILFART, méthode « WILFART ».

1997 : Cours hebdomadaires privés avec Jean Paul BAGET, chef de chœur, 3 mois.

1996 : Stage 2 jours de techniques vocales avec Michèle GEORGES, chants traditionnels.

1996 : Chant Arménien, avec SAYAT NOVA, cours hebdomadaires, 3 mois.

1993 : Stage intensif de 5 jours, avec Marie Claude VALEZ, au THEATRE NOMADE.

1986-1989 : 2 stages de 5 jours à Paris et Jérusalem, avec le ROY ART THEATRE.

1985-1987 : travail vocal et improvisations avec TAMIA, cours hebdomadaires.

1984-1986 : Chant Indien style DHRUPAD, avec Serge LECLERC, cours hebdomadaires.

1982-1985 : Chant Indien carnatique, avec NAGESHVARA RAO, cours hebdomadaires ; voyage en Inde.

Recherche sur la symbolique, la nature, les mythes, le sacré :

De 1997 à 2014 : Exploration et approfondissement des traditions orales vivantes sacrées, dans la culture Brésilienne par la danse et la réception d'enseignements traditionnels.

Cursus « IPSI » - 1er niveau : Les 4 éléments – 4 sessions sur les éléments de la nature selon les traditions Brésiliennes et les processus psychologiques associés.

Travail sur le mouvement et l'improvisation avec des danseurs et metteurs en scène :

2003 : 3 jours d'improvisations pour consolider le spectacle « Le Chant de l'Alouette », œil extérieur : Didier KOWARSKY.

Improvisations en solo, 2 jours, avec le danseur Claude MAGNE, Compagnie Robinson, pour le spectacle « Le Chant de l'Alouette »

2002 : Emergence d'un spectacle improvisé en public (« Le Chant de l'Alouette »).

1997 : Session expérimentale en solo, 8 jours, avec Philippe HOTTIER. Résidence d'artiste à la Maison du Conte de Chevilly-Larue pour la création « La Colombe en Or ». Travail avec Christine BURGOS et Sylvain PRUNENEC.

1994-2003 : Collaboration longue avec la danseuse Christine BURGOS : accompagnement régulier. Recherches sur la parole et le mouvement. Résidence d'artiste pour « La Colombe en Or ». Recherches expérimentales sensibles sur la nature.

1995 : Recherches « Les fondements de la danse » avec Annie RUMANI, danseuse de Kathakali, atelier de 8 jours.

1994-1998 : Expérimentations en solo, environs 10 séances avec Mario CHIAPPUZZO, du Grande Maggia Théâtre.

1994 : Cours hebdomadaires particuliers, puis animation d'un stage AFDAS « Conte et Danse » avec la danseuse Gladys SANCHEZ.

FORMATION UNIVERSITAIRE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 1980- ... Conteuse, formatrice et auteur jeunesse.

1976- 1981 Direction d'un atelier hebdomadaire de contes dans cet hôpital de jour.

1974- 1981 Plein temps à l'Ecole Expérimentale de Bonneuil sur Marne, hôpital de jour pour enfants psychotiques, lieu antipsychiatrique tenu par Maud Mannoni.

1979- 1980 Bac +4. Maîtrise de Psychopathologie clinique à Paris VIII (sujet : les contes et l'enfant autiste).

1978- 1979 Etude de lettres puis Licence Psychopathologie à Paris X

1972 Baccalauréat A à PARIS (75)

CONTACTS

COMPAGNIE CATHERINE ZARCATE / A CLAIRE-VOIE
Association Loi 1901

Objet :

«Contribuer au rayonnement de l'art du conteur dans ce qu'il a d'original, spécifique et peu connu, par la production de spectacles vivants, l'exploration et l'intervention de modes nouveaux, la diversification, l'élargissement et la formation des publics, la transmission, la formation, le soin des traditions orales, et ce, dans tous ses développements artistiques et culturels, par des moyens d'actions multiples tels que la (co)-production, la diffusion de spectacles, la (co)-réalisation, la formation et tous autres moyens techniques et/ou juridiques nés et à naître permettant le développement de la compagnie Catherine Zarcate / A Claire-Voie.»

Siège social :

171 rue du Temple - 75003 PARIS

Adresse postale tout courrier :

88 rue de Picpus – 75012 Paris

Site internet :

www.catherine-zarcate.com

N° SIRET :

413-440-868-00011 / APE 90.01Z

N° de licence :

2-1053662

Contacts :

Maud Schlatter, chargée de diffusion et production :

06 69 22 32 88 / 01 40 21 03 57

prod@catherine-zarcate.com

Catherine Zarcate, artiste :

06 70 88 82 85

info@catherine-zarcate.com