

La compagnie Les Talons Noirs

présente

Le Projet Tolstoï

Une adaptation libre

de la nouvelle

Histoire d'un cheval de Léon Tolstoï.

Dossier réalisé par Raphaëlle Lenglare

SOMMAIRE

I La compagnie Les Talons Noirs

II Le Projet Tolstoï

note d'intention

la création

les thématiques

notes de mise en scène

la création sonore

synopsis

les personnages

extraits de texte

en résumé

III Les enjeux pédagogiques

IV Distribution générale

V Partenaires et soutiens

VI Prix de cession et tarif horaire des interventions pédagogiques

VII Contacts

I La compagnie les Talons Noirs

Fondée à Angers en 2012 par Raphaëlle Lenglare, la compagnie Les Talons Noirs crée des spectacles conjuguant différentes disciplines : l'art dramatique, l'art équestre, la danse, le chant, la musique et les arts visuels. S'inspirant de compagnies instituées comme le Théâtre Équestre Zingaro, le Théâtre du Centaure, Bajo d'evel, ou encore la Volière Dromesko, la compagnie Les Talons Noirs crée des formes artistiques incluant l'animal comme personnage à part entière.

Après les spectacles

Equos Ardentes en 2013,

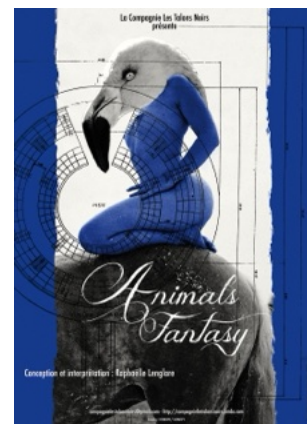
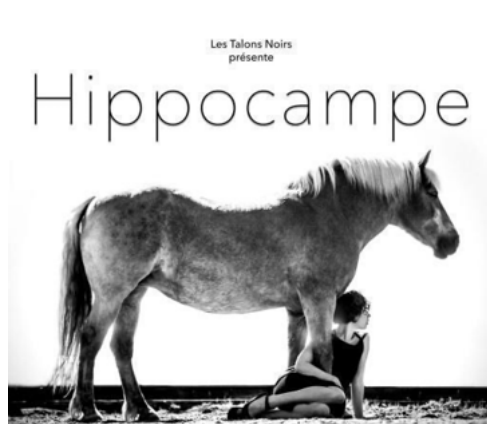
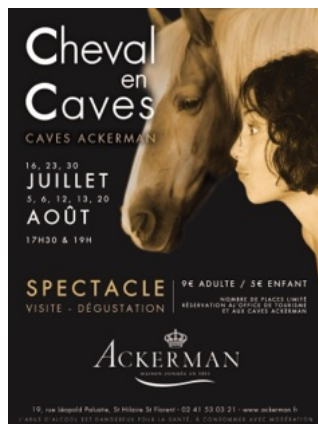
Cheval en Caves en 2014 dans les caves de la Maison Ackerman,

Animals Fantasy en 2015 sur le campus de l'Université d'Angers

et Hippocampe en 2017, soutient coup de coeur Mécène et Loir,

la compagnie Les Talons Noirs présente en 2025,

Le Projet Tolstoï, une adaptation libre de la nouvelle Histoire d'un cheval de Léon Tolstoï.

"De toutes les sciences que l'homme peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible."

Léon Tolstoï

II Le Projet Tolstoï

NOTE D'INTENTION

Partenaire historique de l'humain : moyen de transport, animal de bât et de traction, partenaire de guerre, de labeur, de labour puis cheval de loisir, de sport, et partenaire de spectacles, depuis la fin du XVIIIème siècle, le cheval incarne un lien inébranlable entre passé et présent, un pont entre les générations. Il s'inscrit dans des traditions et structures culturelles très présentes sur le territoire du Maine-et-Loire : l'Ecole National d'Equitation et le Cadre Noir à Saumur ou encore le Salon du Cheval à Angers, pour ne citer que celles-ci.

Léon Tolstoï à cheval en 1908

En 2019, je découvre la nouvelle Histoire d'un cheval de Léon Tolstoï : un vieux cheval nous fait le récit de sa vie, à l'aune de celle-ci.

Bouleversée par ce drame, je fais le parallèle avec les chevaux qui peuplent ma vie et notamment avec ma jument Gazelle qui aura bientôt 26 ans et qui partage ma vie depuis 20 ans. Gazelle est le vieux cheval, par son grand âge, son corps décati et elle est également Viazopourika, la jument dominante du troupeau. Chez les équidés, celle qu'on appelle dominante est celle qui guide le troupeau vers la meilleure herbe, la meilleure eau, celle qui prend soin et veille au bon respect de la hiérarchie pour l'équilibre et donc le bien-être de tous.

Bouleversée également par la langue vibrante de Tolstoï, incisive et pleine de bonté. Il faut effectivement, une grande curiosité, une immense sensibilité et un grand amour du monde pour le dépeindre à travers le regard et les réflexions d'un cheval. Il faut le talent d'un des plus grands romanciers du monde pour parvenir à questionner si fort notre humanité par le prisme d'un regard animal.

La nouvelle de Léon Tolstoï comporte de nombreuses thématiques que j'ai explorées dans mes créations précédentes, au sein de la compagnie Les Talons Noirs, interrogeant le rapport de l'être humain au cheval et plus largement au monde animal. Comme une évidence alors, le désir de partager ce texte.

LA CRÉATION

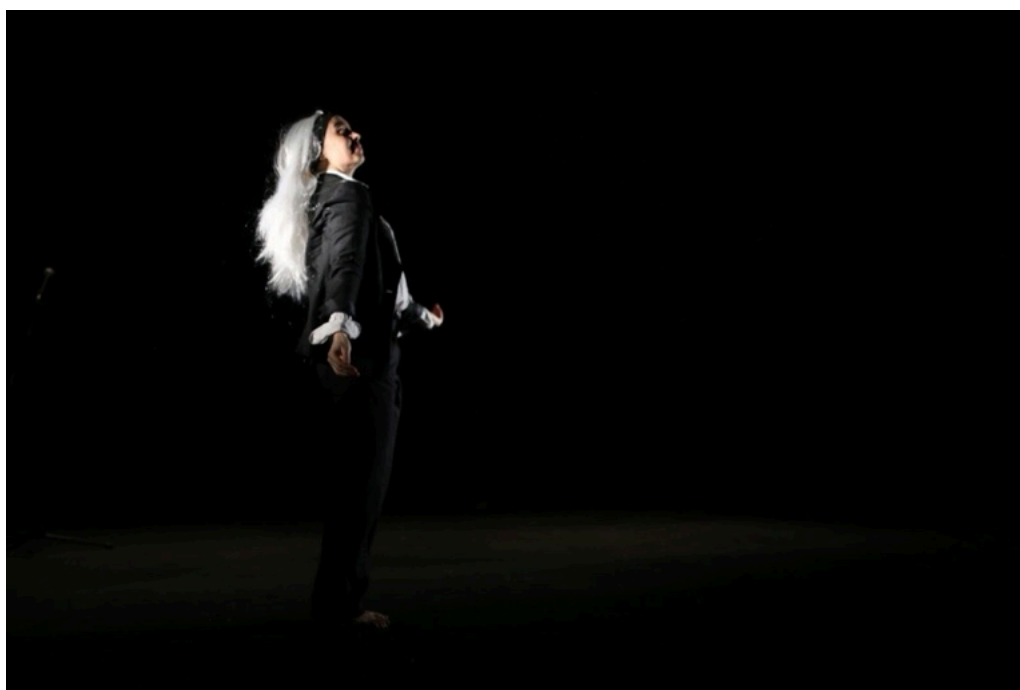
Le laboratoire de recherche commence en août 2022 avec le pianiste et compositeur Romain Noël. Après avoir travaillé ensemble à la création de la lecture musicale *Mare Fecit* (publiée en 2024 chez Alcyone) d'après le recueil poétique de l'artiste angevin Laurent Noël, nous décidons de poursuivre notre collaboration. Romain compose à partir de son piano, des sons enregistrés des mouvements naturels du cheval, des synthétiseurs et des boîtes à rythmes.

Je commence mon premier travail d'adaptation, puisque j'ai écrit mes spectacles jusqu'ici. Je travaille à partir de la traduction de J. W. Bienstock et en minorité avec celle de Boris Schloezer et Michel Aucouturier. Je réécris le texte au présent pour le rendre plus accessible (il est à l'imparfait et au passé composé) et je fais des choix de coupes pour laisser la place à l'expression du corps, à la musique et au silence.

En juin 2023, nous présentons une première forme théâtrale d'environ 30 minutes, à la Cité des associations à Angers.

En janvier 2025, en résidence au Château de l'Hopital, laboratoire des arts de la marionnette, avec le metteur en scène David Lippe, nous travaillons le squelette de la pièce et la dramaturgie, puis en résidence au Théâtre des Dames aux Ponts-de-Cé, nous poursuivons le travail de mise en scène et nous réalisons une première création lumière avec Nicolas Chapelière. Romain Noël enregistre les voix-off dans son studio à Angers : les voix de Guy Pauzet, Stéphane Tronche et Fabrice Morisset pour les personnages masculins et ma voix pour le récit descriptif.

Le 20 février 2025, à l'occasion du Festival Ça Chauffe, nous présentons pour la première fois, *Le Projet Tolstoï*, au public.

Raphaëlle Lenglare, festival Ça Chauffe 2025.

LES THÉMATIQUES

- Le rejet de la différence (le cheval pie est d'une couleur différente des autres chevaux : il est rejeté par les humains et non par les chevaux).
- les premiers émois amoureux, l'attraction physique.
- la castration
- l'amitié : l'imitation pour être accepté
- l'amour maternel et le rejet maternel
- l'appropriation de l'animal par l'humain
- les violences et humiliations

Quelques questions soulevées :

Quelle place voulons-nous donner à l'animal dans notre société ?

Qu'il soit sauvage, domestiqué ou d'élevage?

A partir de quel moment pouvons-nous parler de maltraitance envers un animal ?

Quels sont les effets de la castration ?

L'instinct maternel est-il inné ?

Pouvons-nous parler de propriété lorsqu'il s'agit d'un être vivant ?

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Le Projet Tolstoï est un hommage à Tolstoï et aux chevaux qui peuplent ma vie : les vivants
comme les morts.

Sur la scène, un micro sur pied, une paire de bottes, une comédienne.
Le micro pour donner la parole ;
le câble du micro pour représenter le fouet, les guides d'attelage, la longe ;
les bottes pour symboliser les cavaliers.
Une comédienne en costume noir et blanc élégant, en référence aux couleurs du vieux cheval pie
et pour rendre hommage à la grâce de cet animal et à sa beauté,
une perruque blanche pour crinière,
les pieds nus de l'animal.

LA CRÉATION SONORE

La bande-sonore est réalisée et enregistrée par le musicien et compositeur Romain Noël. A partir de ses compositions au piano, inspirées notamment par des artistes tels que Chilly Gonzales ou encore Nils Frahm, de bruitages de chevaux et de nature, des voix-off de Raphaëlle Lenglare, Guy Pauzet, Stéphane Tronche et Fabrice Morisset, Romain Noël crée un univers sonore délicat et sensible.

Romain Noël

SYNOPSIS

Dans un haras, un cheval est persécuté par ses pairs car il est vieux. Un jour, la jument dominante le reconnaît : ils ont grandi ensemble dans un autre élevage. Le vieux cheval prend alors la parole pour raconter son histoire : ses premiers pas, la façon dont les hommes le rejettent parce qu'il est d'une couleur différente, ses premiers émois amoureux, sa castration, ses amitiés, le rejet de sa mère, les hommes qui décident qu'il est leur propriété et qui le revendent quand bon leur semble, la violence, les humiliations, les joies aussi.

LES PERSONNAGES incarnés sur scène

Les chevaux

Le personnage principal : le vieux cheval pie, noir avec trois tâches blanches, également appelé l'arpenteur et Moujik 1er.

Viazopourika : la jument dominante, celle que tous les chevaux écoutent et respectent, celle qui montre le chemin, donne l'exemple, sait choisir la meilleure herbe : c'est la plus vieille jument, elle est grise avec une longue crinière.

Mouchka : la petite pouliche baie, corps marron, queue et crinière noires, elle est particulièrement joueuse et taquine.

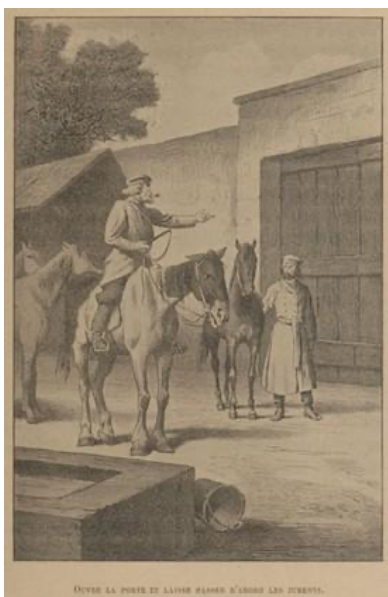
Les humains

Nester : le vieux palefrenier, vêtu d'une casaque, ceinte à la taille par une courroie à larges plaques de cuivre, fouet à l'épaule, pain enveloppé dans une serviette attachée à sa ceinture.

Vaska : le jeune paysan qui aide Nester.

Le Prince Nikita Serpoukovskoï : maître adoré du vieux cheval, qui pourtant, le mène à sa perte.

La narratrice : conclut la pièce.

Le palefrenier Nester sur le vieux cheval, illustration extraite de la traduction de 1887.

EXTRAITS DE TEXTE

“Il y a une vieillese majestueuse, une vieillese répugnante, une vieillese misérable

Il y a une vieillese à la fois majestueuse et misérable

La vieillese du cheval pie est précisément de cette sorte

Il y a quelque chose de majestueux dans l’aspect de ce cheval, dans la combinaison extraordinaire entre des signes repoussants de décrépitude et son allure, son expression d’assurance et de calme, une sorte de conscience de sa beauté et de sa force. Comme une ruine vivante, il est isolé, au milieu du pré couvert de rosée.”

“Le vieux cheval est le martyr et la proie de toutes les moqueries de cette jeunesse heureuse. Il souffre plus par elle que par les hommes.

Il est vieux, ils sont jeunes, il est maigre, ils sont gras, il est triste, ils sont gais.”

“Je réfléchis à l’injustice des hommes envers moi parce que je suis pie, je réfléchis à l’inconstance de l’amour maternel et en général de l’amour féminin, qui dépend de conditions physiques et je réfléchis aux particularités de cette étrange espèce d’animaux auxquels nous sommes si étroitement liés et que nous appelons les hommes.”

EN RÉSUMÉ

Le Projet Tolstoï est une **adaptation** de la nouvelle “Histoire d’un cheval” de Léon Tolstoï, initialement intitulée *Холстомер* et parue en 1885, d’après les traductions de J. W. Bienstock et celle de Boris Schloezer et Michel Aucouturier.

Le Projet Tolstoï c’est **une comédienne** qui interprète plusieurs chevaux, plusieurs hommes, pour raconter en une heure, l’histoire d’un vieux cheval à l’aune de sa vie, et donner la parole à ce vieux cheval.

Le Projet Tolstoï est de **rendre hommage** à la modernité de l’écriture de **Léon Tolstoï** : faire entendre l’écho contemporain des thématiques abordées dans son œuvre.

Le Projet Tolstoï est une **forme hybride** mêlant théâtre, danse et création sonore et musicale.

Le Projet Tolstoï c’est **un décor, un costume et des accessoires minimalistes**.

Le Projet Tolstoï s’adresse à tous les publics à partir de 12 ans et se décline sous deux formes : un spectacle au plateau et une forme adaptable en extérieur : lieux équestres, parcs de châteaux, centres historiques, friches industrielles, quartiers de banlieues défavorisées, etc.

III Les enjeux pédagogiques

Ces dernières années, la compagnie a mené des ateliers de recherche dans différentes structures pour interroger le rapport de l'homme à l'animal : à l'Université d'Angers, à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Tourisme, à l'Ecole Supérieure des Agricultures, à l'association Atouts Loisirs Adaptés, à l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adolescent à l'Adulte, et en partenariat avec l'école de Zoothérapie de Beaucouzé.

La compagnie Les Talons Noirs envisage différents types d'interventions pédagogiques :

. Scolaires (à partir de 12 ans) :

- . Ateliers autour de la place du cheval dans l'histoire et dans les différentes cultures.
- . Atelier sur l'animal sauvage et l'animal domestique, les rapports entre l'humain et l'animal.
- . Travail sur l'œuvre de Léon Tolstoï, texte et adaptation.

. Personnes âgées : Travail sur le récit de vie, le lien avec l'animal (professionnel ou non), réalisation d'un documentaire audio ou audiovisuel.

. Lycées agricoles : Un autre regard sur l'animal, l'animal domestique et l'animal d'élevage.

IV Distribution générale

Raphaëlle Lenglare adaptation, interprétation et mise en scène
Romain Noël création sonore et régisseur
David Lippe regard extérieur
Nicolas Chapelière créateur lumière, régisseur et metteur en scène
Guy Pauzet / Fabrice Morisset / Stéphane Tronche voix-off
La boîte à Ju administration
compagnie Les Talons Noirs production
Le bureau
Emmanuel Chenesseau président
Guy Pauzet trésorier
Joël Toussaint secrétaire

Dans le studio de Romain Noël avec, de gauche à droite :
Romain Noël, Fabrice Morisset, Guy Pauzet et Stéphane Tronche

Raphaëlle Lenglare a eu la chance de rencontrer tôt sur sa route, un cheval, un piano, la danse, le chant et le théâtre de rue. Depuis, entre conservatoires, stages, créations et ateliers de transmission, un triangle vertueux a vu le jour : continuer à apprendre, transmettre et créer. L'appétit grandit avec le temps ! Aujourd'hui, Raphaëlle est comédienne dans Mare Fecit, d'après l'oeuvre de Laurent Noël, avec le pianiste et compositeur Romain Noël, comédienne à l'association syndrome Moebius France, chargée d'enseignement en communication à l'Université Catholique de l'Ouest et à l'Ecole Supérieure des Agricultures, voix-off chez Créative Corner, modèle vivante à l'Université Angevine du Temps Libre, à l'Ecole de Design et Arts Appliqués et metteuse en scène au Festival des Arts à l'École au Futuroscope. En 2025, la compagnie Les Talons Noirs, qu'elle a fondée en 2012, présente Le Projet Tolstoï, une adaptation de la nouvelle Histoire d'un cheval de Léon Tolstoï, au théâtre des Dames, et la création Croire en sa licorne, avec sa jument Linotte, à la Collégiale Saint-Martin. Récemment, elle a découvert le Taï-Chi, le Systema et elle se forme en fasciathérapie. Elle a hâte du prochain stage de flamenco qui lui servira pour la création 2026 avec son hongre portugais Uquiero.

Romain Noël, pianiste, compositeur et producteur touche à tout, a grandi en jouant à Adibou sur l'ordinateur familial, en écoutant les Stones sur le siège arrière de la Fiat Panda, en jouant trois cent cinquante et une fois la mesure 15 de la Ballade de Chopin en do mineur, sur un piano passif agressif. 20 ans plus loin, le code secret de l'harmonie est cassé, et l'improvisation fait tourner la tête ; Romain fera de la musique sa vie, tandis que ses golfes s'éclaircissent. Pendant que vous lisez cette biographie qui lutte pour ne pas céder au name dropping, Romain a une mélodie qui chante dans sa tête, héritière d'une lignée tempérée entendue sur scène, sur baladeur CD, ou sur Skyrock ? Une mélodie qui signera un titre de Joanne O Joan, ou de Romān. Qui survolera la voix baryton de Chahu, celle soprano d'Oda. Ou bien qui sera hurlée par Nerlov, séquencée sur un synthétiseur Folktek dans une tempête techno. Voilà, la lutte est perdue. Romain Noël est Léon Manoir qui est Manolo Rien qui tous trois aiment le vent dans la truffe et la quarte qui frotte avec la tierce.

Comédien, metteur en scène, intervenant artistique et pédagogique, technicien lumière et régisseur général, Nicolas Chapelière se forme en 2002 à 2007, à la mise en scène et pratique le Théâtre de rue. Il intègre ensuite 3 années de cursus « Théâtre du corps - Théâtre en mouvement », « Recherche de l'acteur et jeu ». Curieux, Nicolas approfondit sa vision artistique avec la technique, il se forme à partir de 2005 à la régie lumière et générale. De 2003 à 2020, il est chargé de la dynamique théâtrale au Quart Ney à Angers entre programmation, accueil technique, coordination, porteur de projets comme le festival de théâtre « Le Tout pour le Tout », monopolisant plus de 250 bénévoles pendant 18 éditions. Adeptes d'humour caustique teinté d'absurde, Nicolas Chapelière a mis en scène plus de

quatre-vingt spectacles pluridisciplinaires et revisite multiples registres dramatiques, comédies musicales ou encore opéra avec récemment "Les papillons de Terezin" en 2025. Il joue également la comédie avec la Compagnie des Ongles Noirs qu'il crée en 2009 et s'applique à remanier les épopées mythologiques d'Homère et de Virgile. Un triptyque qui verra le jour prochainement, en novembre 2026. Post-covid, il prend également le temps d'acquérir un master II en management pour les organismes à vocation culturelle en ESS avec le CNAM en 2024.

David Lippe est marionnettiste et metteur en scène. Diplômé de l'ESNAM, (promotion 2002-2005 direction Lucile Bodson), il a suivi Les Classes de La Comédie-CDN de Reims (1997-99 direction Christian Schiaretti). Comme interprète, il a travaillé notamment avec le Théâtre du Fust/Emilie Valantin, Jean-Louis Heckel, la cie La Strada, la cie AMK, la cie Houdart-Heuclin, le Théâtre pour 2 Mains, Papierthéâtre (Narguess Majd, Alain Lecucq) et collabore actuellement avec la cie Les Maladroits, la Cie La Salamandre. En 2007, David Lippe développe son processus de création autour du texte *Partage* de T. Panchaud : *Entretaille* et *Silence On Parle* sont présentés sur de nombreux festivals en France et à l'étranger. Entre 2009 et 2017, il codirige la compagnie Animatière lieu d'expérimentations et de créations partagées avec Perrine Cierco, marionnettiste et plasticienne. Plusieurs spectacles sont créés,

parmi lesquels *Les Discrets*, *Voix de résistances*, en partenariat avec le Musée National de la Résistance, et *Le Bouquiniste*, forme brève autour d'une nouvelle de Stefan Zweig. En 2020, il crée *Un Roi Un Chat et Un Violon* d'après une fable de Yehudi Menuhin et Christopher Hope. Musicien de formation (violon) David Lippe se tourne régulièrement vers des projets mêlant musique et marionnettes : comme metteur en scène du spectacle musical *Je suis ton labyrinthe – Cantates de Scarlatti* (Ensemble Fuoco E Cenere coproduction Opéra de Reims – 2008), comme marionnettiste dans *Les Indes Galantes de Rameau* (mise en scène Constance Larrieu, Ensemble Les Paladins - Jérôme Corréas – 2014). Il intervient régulièrement pour des commandes pour la Maîtrise des Hauts de Seine – Choeur d'enfants de l'Opéra de Paris, et leur production annuelle des apprentis, « *l'Opéra Bout'chou* ». En 2022-23 il met en scène le nouveau spectacle jeune public de Ladylikelily, *Les Graines Oubliées* et *Pierrot*, un texte de Daniel Mermet pour la compagnie Anaya/Camille Saglio.

V PARTENAIRES ET SOUTIENS

La compagnie a été accueillie en résidence au Château de l'Hopital, laboratoire des arts de la marionnette à la Chapelle-sur-Erdre du 29 au 31 janvier et au Théâtre des Dames aux Ponts-de-Cé du 12 au 16 février.

La compagnie sera à nouveau en résidence de création au Théâtre des Dames du 16 au 19 septembre 2025 et à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin en mars 2026 et est en attente de réponse concernant des achats de structures culturelles et de structures équestres du territoire.

VI PRIX DE CESSION ET TARIF HORAIRE INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES

Qu'apprenons-nous sur nous-mêmes, à travers notre rapport à l'animal ?

PRIX DE CESSION 1200 EUROS TTC
TARIF HORAIRE intervention pédagogique 70 euros TTC

VII CONTACTS

compagnielestalonsnoirs@gmail.com / laboiteaju@ecomail.fr

Raphaëlle LENGARE 06 18 45 85 26

“La pitié est toujours le même sentiment. Cela n'importe pas si vous la ressentez pour un humain ou pour une mouche.”

Léon Tolstoï