

Ti Fol, fille du volcan

de Raphaële Frier

Note d'intention de l'autrice

image : Beax

À la rentrée 2024 (août ou septembre) paraîtra mon roman *TI Fol à l'école des loisirs*, dans la collection Médium +. J'ai travaillé plus de deux années sur ce texte. En 2020, le CNL m'avait accordé une bourse d'écriture pour ce projet que j'avais deviné plus ambitieux que mes précédents chantiers.

Le 8 mai 1902, plusieurs semaines après l'observation de signaux alarmants, la montagne Pelée explosa, et son onde de choc suivie de sa nuée ardente tua en moins de deux minutes les 28000 habitants de St Pierre que les autorités avaient décidé de ne pas évacuer. Seuls deux habitants restés sur place survécurent dont le prisonnier Cypris, sauvé par l'épaisseur des murs de son cachot. N'ayant pas succombé à ses terribles brûlures, il devint la bête de foire de la Martinique avant d'être exhibé en Amérique.

Quelques jours avant l'irruption de la montagne Pelée, rares furent les habitants de St Pierre qui décidèrent de prendre la route et de fuir le petit Paris des Antilles, malgré les recommandations très rassurantes des autorités. L'arrière grand-mère de mes enfants en faisait partie. Ainsi ce volcan appartient-il à mon histoire. Et je resterai pour toujours reconnaissante du choix décisif que prit la famille de cette ancêtre. Ses membres bravèrent l'inquiétude de l'exil, leur instinct de vie les guida vers l'inconnu, et cela malgré les mots rassurants du maire de la ville.

À l'heure où l'on ne compte plus les signaux du réchauffement climatique et de catastrophes naturelles, politiques et économiques, l'immobilisme de nos politiques me renvoie au drame des habitants de St Pierre, drame humain qui n'aurait pas eu lieu si les pouvoirs publics avaient choisi d'évacuer la ville.

Dans ce roman, j'ai voulu raconter pourquoi et comment une famille échappa à la mort en choisissant l'exil, malgré les recommandations des élus et de la commission scientifique qui se prononça quelques heures avant l'explosion. Et comment celle-ci s'inventa une nouvelle vie après avoir tout perdu. J'ai choisi de croiser cette histoire avec celle de Cypris, que l'on réduisit au sensationnel après l'avoir libéré. Comme on le fit avec d'autres malheureux, on exposa son corps, on fit de l'argent avec son image. La diffusion de l'image pour gagner le succès est une tendance bien actuelle qui elle aussi, résonne avec la société d'aujourd'hui.

Lecture musicale
Ti Fol, fille du volcan
par Blaise et Compagnie

L'histoire

« **TI-FOL** », c'est l'histoire de la déveine dans une société marquée par l'esclavage. C'est la mort ou l'exil de personnages dans la tourmente d'une catastrophe naturelle majeure, l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXème siècle, survenue en 1902 aux Antilles sur l'île française de la Martinique. Mais c'est aussi et surtout la force des liens et la présence du merveilleux qui vous sauve la vie et vous porte vers la reconstruction. C'est l'histoire d'une famille qui choisit l'exil. Celle aussi de Cyparis, gremlin rescapé puis réduit au sensationnel après avoir été libéré.

Le personnage de Pascaline, dite Ti Fol, m'a été inspiré par l'une des grandes tantes de mon compagnon, le musicien qui m'accompagnera sur scène. Kam, le dessinateur est notre fils. Marilou Gérard, la chanteuse et Elisa Gérard, la comédienne sont nos filles . Nous avons tous les cinq l'immense désir de porter cette histoire en musique et images, et nous serions heureux d'envisager l'aventure lors de votre festival littéraire 2024.

Avec l'illustrateur Kam et le musicien, nous avons déjà créé la lecture musicale "Amour Bleu". (Kam a publié avec moi le roman graphique "Amour Bleu")

Avec le musicien, la chanteuse et la comédienne, nous avons créé plusieurs autres lectures musicales de mes livres, comme "Le Tracas de Blaise", "La Petite Rouge Courroux", "Loup d'Or", "Les Chaises"...

Raphaële Frier

COURT EXTRAIT DU TEXTE PORTÉ PAR LA CRÉATION À VENIR

Ils sont des centaines à dévaler le flanc de la Pelée. Des centaines ou plus, à slalomer dans la pente raide, à projeter vers la mer leurs corps longiformes en panique. Ils fusent comme des éclairs entre les herbes, descendent les troncs des choux palmistes pour rejoindre le sol. Pour la première fois de leur existence, ils se déplacent groupés, propulsés par la même urgence, le même instinct de survie, à la même cadence que les scolopendres et les fourmis volantes. Et personne ne le sait. Personne ne s'attend à voir surgir cette armée de serpents fers de lance dans les rues de Saint-Pierre. Personne, hormis Pascaline.

Elle ne se contente pas de les entendre, c'est autre chose. Elle les sent aussi glisser entre les pierres et les racines, elle perçoit leurs frottements sur les branchages desséchés par le souffle chaud qui envahit tout. Elle capte les

vibrations générées par leur fuite. Chaque feuille effleurée lui renvoie un écho, chaque pierre retournée palpite dans sa chair, chaque fossé visité l'essouffle davantage. Les fers de lance quittent la forêt devenue brasier. Leurs crochets levés, ils cherchent l'eau ou le sang. Et Pascaline s'affole car Saint-Pierre continue comme si de rien n'était. On crache, on tousse un peu, on râle mais on reste là à attendre que la Pelée termine sa *fanfaronnade*. Sur la place du marché où elle vend désormais ses légumes, elle observe ses proches, son quartier, sa ville, et le tourment l'accable car ici comme ailleurs, personne ne s'inquiète vraiment, à part l'enragé de la place Bertin, qui jure et aboie sur la Pelée autant que sur les clients. Mais qui perdrait son temps à écouter cet illuminé qui pue l'alcool et la déveine ? Cyparis, qu'on l'appelle. Aujourd'hui, elle se sent plus seule que jamais. Elle ferait pourtant n'importe quoi pour que tous la suivent sans poser de questions, même le pauvre bougre plein de rhum qu'il faudrait porter à plusieurs. Hélas, elle n'a pas le temps d'apprendre à tous ces ignorants à écouter la course des serpents, la fièvre de la Pelée, la désolation des arbres pris au piège. (...)

– Ils arrivent ! crie la fille Germain entre deux crachats.

Elle essuie sa bouche d'un revers de main, et son geste, effaçant la cendre blanchâtre que le volcan projette depuis trois jours, dessine une trace foncée sur sa joue gauche. C'est une peinture de guerre, ou la marque du diable, diront les témoins en rentrant chez eux.

– Les fers de lance ! se met-elle à brailler. Ils ont soif, ils sont pleins de rage.

Ils arrivent, sont tellement nombreux ! Je vous dis qu'ils arrivent !

Derrière son masque blanc, Pascaline regarde fixement la montagne. Qui que l'on soit, homme ou femme, enfant, noir ou blanc, c'est la concentration et l'effroi qu'on lit dans ses yeux. Sous la couche de cendres amalgamée à la sueur de son visage, on devine l'épouvante. Et pour se rassurer soi-même, on parle de folie. La jeune fille a perdu la raison, elle divague. Comment peut-elle affirmer qu'une armée de serpents s'approche de Saint-Pierre ? Il y a déjà assez de ces fumées grises et de cette odeur de soufre. La montagne crache peut-être un peu de fumée, mais certainement pas des serpents !

– Là ! hurle-t-elle soudain en se cachant les yeux.

Une nouvelle peinture de guerre vient d'apparaître au-dessus de ses sourcils.

- Dépêchez-vous ! implore-t-elle maintenant, le regard toujours rivé à la montagne.

Quand soudain, elle se tait. Interdite, elle semble attendre quelque chose. Et tout le monde attend avec elle. Jusqu'à ce cri aigu qui déchire sa gorge et sa figure.

- Pauvre folle ! lâchent certains.
- Ne la regardez pas, c'est *an jan gajé* ! s'écrient d'autres.

Et voilà qu'au milieu de ces mauvaises paroles, on entend maintenant battre le cœur de Marceline, plus gros que celui de la Pelée enragée. Elle vient d'arriver sur les lieux, exténuée par la course, la petite Odile agrippée aux épaules. C'est le gosse de la voisine, qui est venu la chercher. (...) Marceline a couru dans les rues blanchies. Elle a bousculé des silhouettes blafardes, elle s'est arrêtée pour tousser et cracher, elle a repris sa course. Et maintenant elle la voit, sa Caline, telle un fantôme cerné par la foule, immobile, le regard encore absorbé par la Pelée.

- Pascaline ! crie-t-elle en attrapant le bras de sa fille. Reste pas là. *En nou allé !*

La jeune fille décroche son regard de la montagne. Elle se tourne vers sa mère recouverte de cendres et lui tombe dans les bras.

- Ils ont mordu, *manman*. Il y a des morts là-haut.

Quelle forme artistique ?

Dans cette variation où plusieurs voix se font écho, Raphaële Frier partage son univers littéraire avec le jeu à la fois actuel et empreint d'Histoire créolisante de Richard, Marilou et Elisa, ambiances sonores chantées ou pas, et les dessins en direct, peintures et scénographies de l'artiste Kam.

Le spectacle dure 45 minutes, il se joue en intérieur devant un public assis, adolescent et adulte.

Quelles conditions ?

Il peut se jouer dans des salles de diffusion dédiées au spectacle vivant, dans des médiathèques, musées, galeries d'art, lycées etc...

A la fin du spectacle, une table pour la vente et les dédicaces des livres est possible (prévoir alors un libraire).

Quel public ?

Le spectacle s'adresse à un public adolescent et adulte.

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE Blaise et Compagnie

L'AUTRICE : Raphaële Frier

Raphaële Frier a enseigné 25 ans à l'école élémentaire dont six années en Upe2a auprès d'un public allophone. Elle vit à Marseille depuis plus de vingt ans.

Depuis 2009, elle publie chez plusieurs éditeurs jeunesse comme *rue du monde*, *Thierry Magnier*, *Talents hauts*, *l'Atelier du poisson soluble*, *Le port a jauni*, *à pas de loups*, *le rouergue*, *Sarbacane*, et tout prochainement *L'école des loisirs*. Il

s'agit d'albums, de romans, de poèmes.

En 2018, son album *Le Tracas de Blaise* a reçu la pépite d'or du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Depuis, elle monte et joue des spectacles musicaux et parfois dessinés autour de ses livres.

Elle n'enseigne plus mais anime depuis 2011 des ateliers d'écriture auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, à l'école, à l'hôpital, en médiathèque, en festival.

– Bibliographie sélective de Raphaële Frier

Titres à paraître :

Ti-Fol, 2024, ed. L'école des loisirs, collection Medium +

Titres parus :

Sans moi, avril 2023, ed. Nathan, coll. Court toujours

Les lettres du rêve, 2023, ed. Le port a jauni

Appelez-moi Madeleine, mai 2023, ed. Auzou, collection Eclair +

Les lettres du rêve, mars 2023, ill Kam, ed. Le port a jauni

La poulette d'Eugénie, février 2023, ill Marie Mignot, ed. Sarbacane **Deux frères dans la neige**, 2023, ill Nathalie Choux, ed. sarbacane

Amour Bleu, 2022, ill Kam, ed. du Pourquoi pas

Ma mère est une femme à barbe, 2022, ed. Blast, album illustré par Ghislaine Herbéra

Bois Profonds, 2021, ed. le port a jauni, poème illustré par Amélie Jakowski

La petite rouge courroux, 2020, ed. Sarbacane, album illustré par Victoria Dorche

Loup d'Or, 2020, ed. Sarbacane, album illustré par Julien Martinière

Ça pue, ça gratte, 2020, ed. du rouergue, collection boomerang, co-écrit avec Gilles Abier

Bienvenue, 2019, ed. à pas de loups, illustré par Laurent Corvaisier

Les chaises, 2018, ed. Le port a jauni, illustré par Clotilde Staës

Ados-sapiens, 2018 ed. Talents Hauts dans la collection Ego (ado)

C'est notre secret, 2018, ed. Thierry Magnier)

Le tracas de Blaise, 2017, ed. l'atelier du poisson soluble, album illustré par Julien Martinière

Grosse folie, 2017, ed. Talents hauts, roman de la collection EGO (ado)

Malala, 2015, ed. rue du monde, collection grands portraits illustré par Aurélia Fronty

Do la honte, 2015, ed. rue du monde, roman de la collection zestes

Mauvais fils, 2015, ed. Talents hauts, roman de la collection EGO (ado)

Vibrations, 2014, ed. Talents hauts, roman de la collection EGO (ado)

Martin et Rosa, 2013, ed. rue du monde, collection grands portraits illustré par Zaü

Tu serais une huitre, 2013, ed. Thierry Magnier, collection petite poche

Je veux un python pour mon anniversaire !, 2012, ed. rue du monde Petit roman illustré par Solenn Larnicol

Angèle et le cerisier, 2011, ed. l'Atelier du poisson soluble, Album illustré par Térésa Lima

Pédro à 100 à l'heure, 2010, ed. Mango, album illustré par Clotilde Perrin (épuisé)

Un baiser à la figue, 2009, ed. Mango, album illustré par Clotilde Perrin

Aides à la création du roman Ti Fol Bourse et résidences de Raphaële Frier / écriture de Ti Fol

- Bourse de création accordée par le CNL en mars 2020
- Résidence d'écriture autour du roman Ti Fol à Manosque (Eclat de lire) en septembre 2020
- Résidence d'un mois en décembre 2020 à la fondation Camargo à Cassis.

Exemples de Prix littéraires

Les lettres du rêve, ed. Le port a jauni : dans la sélection du **White Ravens 2023**

Pour mon album Loup d'or, ed. Sarbacane :

- Prix Enlivrez-moi (Bibliothèques de la ville de Paris), 2022
- Prix Je lis, j'élis (médiathèques de l'ouest Limousin), 2022
- Prix des Liserons, (médiathèque départementale du Var), 2023

Pour mon petit roman Ça pue/ Ça gratte , ed. du rouergue :

- Prix Nord Isère des Jeunes Lecteurs 2021

Pour Mon chien, papa et moi, ed. à pas de loups :

- Prix du paille en queue 2020 (Ile à la page à La Réunion)

Pour Le tracas de Blaise, ed. du poisson soluble :

- Pépite d'or SLPJ 2018 (Montreuil)

Pour Malala, ed. rue du monde :

- Prix littéraire des enfants de Châteaubriant 2017
- Prix littéraire du Val de l'Aurence 2017

Pour Vibrations, ed. talents hauts :

- Prix du Public des MFR 2016

Pour Je veux un python pour mon anniversaire, ed. rue du monde :

- Prix de l'Encre d'or 2013

Pour Un baiser à la figue, ed. Mango :

- Prix Coup de Pouce (ville d'Eubonne) 2011

LE MUSICIEN : Richard Gérard

Richard Gérard est né à Fort de France en 1964.

Il a suivi des études de guitare classique au conservatoire de Malakoff et une formation privée en guitare jazz. Il enseigne la guitare depuis plus de trente ans dans différentes structures et en 2002, il monte *13 guitares*, son école de musique à Marseille.

Il a également mené de nombreux ateliers d'éveil musical auprès d'un public de petite enfance (centres d'animation, écoles de musique) et d'adolescents (lycées et collèges). Aujourd'hui, il donne aussi des cours à des aveugles au sein de l'UNADEV à Marseille.

Il mène régulièrement des séances d'**initiation musicale au collège** avec la fondation Les Apprentis d'Auteuil.

En collaboration avec l'Education Nationale et l'IMFP il a réalisé plusieurs **lectures concerts** dans les écoles du pays de Salon ainsi qu'au théâtre (comme l'Eden à Sénas), ou à Marseille, suivies d'**ateliers musique** avec le public scolaire.

Il a mené des ateliers texte et musique avec l'autrice Raphaële Frier, écriture de textes et mise en musique, création de chansons (AED, Lecture Par Nature 2018, en IME auprès d'adolescents (la Roque d'Antheron) et à l'école primaire dans le cadre d'un partenariat avec l'Education Nationale et Salon de Musique (académie d'Aix-Marseille)

Guitariste et percussionniste passionné d'arrangements, il a commencé par jouer dans plusieurs groupes de rock, puis a formé depuis 2018 le duo Aimée LesPierres avec la chanteuse Marilou Aimée.

Il se joint également à l'autrice Raphaële Frier dans les festivals de littérature pendant lesquels ils proposent ensemble les lectures musicales de certains de ses livres.

Quelques exemples :

- en collaboration avec l'IMFP puis Salon de Musique 2019/20/21/22
- en collaboration avec la CCAS – 2020 – 2021
- en collaboration avec l'Ambassade de France à Malte – 2022
- Avec le Parc et la Grande Halle de la Villette, sur la « micro folie » de Sarrant – 2021
- Festival « Poésie en ville » de Genève, 2018
- SLPJ de Montreuil 2018 – 2019 - 2022
- Salon du livre de Bron – 2019 - 2022
- Festival « BD à Bastia » – 2019
- Salon du livre de Caen – 2019
- Salon « Eclats de lire » de Manosque – 2019
- Festival « Grains de lire », Carpentras – 2019
- Festival « Grains de sel » d'Aubagne – 2019
- Festival « Le Goût des Autres » – Le Havre 2022
- Festival « Livres dans la boucle » – Besançon 2021
- Festival « Par Monts et par mots » dans le Gers – 2022

L'ILLUSTRATEUR : Kam

Kam est né à Paris en 1993.

Il a grandi à Marseille et fait des études d'Arts appliqués au lycée Diderot. Il a poursuivi ses études en design à Lyon, puis à Paris au lycée Corvisart en illustration, avant de terminer sa formation à l'ESAL d'Epinal en obtenant un DNA option image narrative. Celle-ci a été consolidée par sa pratique de la sérigraphie artisanale au sein de l'association *Tomélo à Toulouse*, puis de l'atelier de sérigraphie de la MIS

Aujourd'hui à Sarrant dans le Gers où il a fondé le collectif d'artistes *Charrette*, il a installé son atelier au sein de *la Maison de l'illustration*. Depuis 2021, il prend en charge l'atelier de sérigraphie de la MIS (Maison de l'Illustration de Sarrant (dans le Gers)). À la MIS, il organise des initiations tous publics à la sérigraphie, donne aussi des cours de techniques picturales variées (cours séniors d'aquarelle et cours de pratique plastique auprès d'une population intergénérationnelle). Il réalise également des interventions en classe avec le collectif *Charrette* créé autour de la Maison de l'illustration.

Peintre et dessinateur, Kam illustre pour l'instant pour la presse et la jeunesse. Il est notamment l'illustrateur du roman graphique *Amour Bleu* et de l'album *Les Lettres du Rêve*. Il publiera tout prochainement l'album *La Kahute*. En 2020, il a aussi réalisé la couverture de la revue « *Ingrédient* » (n°2) du Bouillon de Noailles.

Il se produit régulièrement avec l'équipe de *Blaise et compagnie* qui propose au public des lectures dessinées en musique.

Bibliographie de Kam :

à paraître :

albums jeunesse :

Pouce, ed. Du Pourquoi Pas, 2024

Parutions :

album :

La Kahute, ed. du Pourquoi pas, 2023

album / poésie

Les lettres du rêve, ed. Le port a jauni, mars 2023 – sélectionné par le **White Ravens 2023**

roman graphique :

Amour Bleu, ed. du pourquoi pas, 2022

revue :

Ingrédient, n°2, ed. Le bouillon de Noailles, 2020

LA CHANTEUSE : Marilou Gérard

Toute petite elle chantait du matin au soir et du soir au matin. Puis elle a formé sa voix au conservatoire d'Aix en Provence, département Musiques actuelles, et Jazz. Dans le même temps, elle apprend la musicologie à l'université où elle obtient son master. En 2017, elle quitte le conservatoire avec son Diplôme d'Etudes Musicales en poche. Depuis elle joue dans différentes formations, Pragma Tango (groupe de composition, chanteuse Lead), Baby Wolfs (Trio de reprises, chanteuse/ clavier), KingKrab (choriste dans groupe de compositions, Soul, Groove, Pop...), Bless it Quartet (chanteuse dans quatuor de gospel, reprises), Under the Groove (chanteuse dans quatuor de reprises, Soul, pop, rock, reggae...), Liz ´ gospel (choriste dans groupe de gospel), Aimée LesPierres (Duo de reprises et de compositions, chanteuse Lead), **Ti Fol** (Trio de compositions).

Elle a reçu la formation à la médiation « Musiciens relais » du festival d'Aix-en-Provence et participé à diverses productions du festival, sur le projet BORAS par exemple, avec Mark Withers du London Symphonic Orchestra, puis avec Raphaël Imbert qu'elle accompagnait pour mener une chorale composée de femmes comoriennes et de leurs enfants.

LA COMÉDIENNE : Elisa Gérard

Elle débute sa pratique en intégrant la troupe de jeunes du Théâtre de la Cité dirigée par Karine Fourcy. La troupe crée le spectacle D'ailleurs, programmé notamment à La Biennale des écritures du réel en 2018. Elle est ensuite intervenante au Théâtre de l'Oeuvre. Parallèlement elle intègre le DEUST Théâtre de l'Université d'Aix-Marseille puis la Licence 3 Arts de la Scène. Dans son parcours artistique elle effectue un stage au théâtre Massalia, accompagne la Compagnie Pirenopolis, la Cie MAB, travaille aux côtés de Laurent de Richemont et du collectif Or'nicart (performeuse et assistante à la mise en scène) ; Franck Dimech et Geoffrey Coppini (jeu) et Andrew Graham de L'autre Maison, en tant qu'assistante à la chorégraphie où elle y est à présent artiste associée. Elisa est également metteuse en scène, comédienne dans la compagnie La Criatura de

Carole Errante et la Cie Blaise et compagnie. En cinéma, elle décroche le premier rôle pour *Kassandra*, court- métrage de Ivar Wigan qui remporte le prix du meilleur film expérimental au Long Story Short Festival. Elle est ensuite actrice dans "frôler les murs" de Jerome Cornuau (en cours de post production). Elle se forme également avec Shot in Mars, une boîte de production marseillaise, pour laquelle elle est assistante à la mise en scène sur divers clips d'artistes tels que Stromae ou Robbie Williams. Artiste pluridisciplinaire, elle écrit et chante également dans le tout nouveau groupe TI FOL.

INFOS TECHNIQUES

<p>ESPACE DE JEU : 5 mètres de profondeur x 6 mètres d'ouverture.</p>	<p>DÉCOR : Fournir 4 chaises, 1 table, 3 pupitres</p>
<p>TEMPS DE MONTAGE / INSTALLATION : ½ journée - prévoir 2 h minimum Prévoir la présence d'un référent, sur place, apte à la finalisation technique.</p>	
<p>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 4 prises 2P+T (16 A).</p>	<p>MATÉRIEL POUR LE SON :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 entrée guitare + 2 entrées piano (stéréo) + 1 entrée violon + 4 entrées voix - 4 micros (dont 2 micro casques si possible) - 4 pieds de micro - 5 XLR, - 1 table de mixage (prévoir 10 entrées) - une sono (enceintes, XLR ou jacks en fonction du système son prévu.) - un système retour pour les musiciens. <p><i>Référent : Richard 06 83 58 32 72</i></p>
<p>SALLE : Le lieu de spectacle doit être tranquille, à l'abri des bruits extérieurs et à l'écart des passages. Si la salle est équipée d'un écran, merci de bien vouloir nous l'indiquer.</p>	<p>ÂGE : Tout public à partir de 13 ans. Merci de bien vouloir respecter l'âge minimum.</p>
<p>ACCUEIL : De préférence, loge ou pièce fermée où l'équipe peut s'isoler et laisser ses affaires sous clé, sans circulation.</p>	<p>ENREGISTREMENTS AUDIO OU VIDÉO : sous réserve d'autorisation des artistes</p>
<p style="text-align: center;">Tarif 1450 € TTC</p>	