

Conteurs et conteuses du monde

10 - Le Mexique

Rédaction **Beatriz Falero et Hania Jiménez**

La narration orale au Mexique aujourd'hui :

Expansion, diversité et défis.

Petite présentation du Mexique

Le Mexique, troisième plus grand pays d'Amérique latine, s'étend du nord au sud sur près de 1 950 km, avec des zones désertiques, des hauts plateaux andins et des forêts tropicales humides. Il compte aujourd'hui près de 130 millions d'habitants, issus d'un riche métissage, héritage d'une longue histoire : peuples méso-américains (comme les Aztèques, Mayas, Zapotèques, etc.), colonisation espagnole, puis vagues d'immigration européennes, asiatiques et africaines. Comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, on y parle principalement l'espagnol, mais de nombreuses langues autochtones survivent et le pays reste marqué par la cohabitation de visions du monde très diverses.

Les lieux et les modes de narration

La narration orale au Mexique se pratique dans une grande variété d'espaces et au travers de multiples médias. Les récits oraux sont présents dans les musées, bibliothèques, centres culturels, foires au livre, écoles de tous niveaux, places publiques, stations de métro, librairies, cafés et marchés. Des séances de conte sont également organisées dans les hôpitaux, les forums et les théâtres, ainsi qu'au fil de parcours dans la rue, dans les petits trains touristiques et les trajineras¹ où l'on raconte des histoires et des légendes régionales. Il est également courant d'organiser des veillées contées qui durent toute la nuit.

Plus récemment, le conte oral a fait son apparition sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, la télévision et les messages vocaux. La pandémie de la COVID a accentué ces pratiques en facilitant la diffusion des histoires à un public plus large.

Festivals et espaces de rencontre

Les festivals de contes jouent un rôle central dans la conso-

1. Trajineras : barque traditionnelle décorée, utilisée pour les balades sur les canaux, surtout à Xochimilco <https://fr.wikipedia.org/wiki/Xochimilco>

Beatriz Falero, Hania Jiménez et les Les Narra-teurs de Santa Catarina, Coyoacán (CDMX)

Beatriz Falero, en tant que fondatrice et direc-trice du groupe de conteur-ses de Santa Catarina* en 1986, a été témoin et acteur du développement et de la professionnalisation de la narration orale au Mexique. Hania Jiménez, actrice et conteuse depuis plus de quinze ans, a participé activement à cette évolution.

Les Narrateurs de Santa Catarina, Coyoacán (CDMX) sont un pilier de la narration orale au Mexique. Chaque dimanche, à 13h, nous nous réunissons sous « l'Arbora de los contes » sur la place de Santa Catarina pour offrir une séance de narration orale. Chaque semaine est animée par un-e conteur-se différent-e.

Le groupe organise aussi chaque année le festival « Octobre, mois des contes », où se produisent des conteur-ses de plusieurs générations ainsi que des invité-es nationaux et internationaux.

On dit que quiconque raconte sous cet arbre y laisse sa voix, et qu'à la tombée de la nuit, on peut encore entendre les échos de toutes ces his-toires, car « à Santa Catarina, chacun compte et raconte ».

* Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México : Ce quartier historique, situé au sud de la capitale mexicaine, est connu pour sa place centrale et son ambiance culturelle. <https://maps.app.goo.gl/paAKxdwRDrzsgZKs5>

lisation de cette discipline au Mexique. Il y en a de nom-breux dans tout le pays. Certains bénéficient d'un soutien gouvernemental permettant une rémunération adéquate des conteur-ses. D'autres sont indépendants, soutenus par la solidarité et la coopération des collègues conteur-ses. Dans d'autres cas, le soutien vient de la communauté lo-cale.

Diversité des styles de racontée

Les styles de narration sont très variés, ils s'appuient sur différentes disciplines et poursuivent des objectifs mul-tiples. Certain-es conteur-ses travaillent avec une ap-proche sociale, cherchent à créer du lien communautaire et à renforcer les relations humaines ; d'autres s'inspirent de l'anthropologie et de la figure du chaman, mobilisent l'énergie du corps et cherchent à briser la carapace corpo-relle avant d'introduire la parole.

Il y a aussi celles et ceux qui s'appuient sur la littérature, soit en mémorisant des textes, soit en utilisant des struc-tures narratives préétablies. Pour certain-es, dans l'acte de raconter, la parole et le geste deviennent une transaction sociale : selon Eric Berne, ces éléments sont les méca-nismes par lesquels les personnes échangent des caresses (des reconnaissances ou unités d'attention) comme forme essentielle de relation.

La médecine traditionnelle et la ritualité trouvent éga-lement leur place dans la narration orale. Cette dernière met en lumière le caractère interactif et dynamique du conte où chaque histoire devient un acte de communi-ca-tion unique et partagé.

Les techniques théâtrales constituent une autre ressource fondamentale.

Un courant transpersonnel rend hommage au cosmos, à la Terre et à la nature à travers les couleurs, les images et les silences ; cette approche considère le conte comme une voie d'exploration intérieure et collective, un moyen de transformation et de lien entre les humains et la nature.

Récemment, certain-es conteur-ses ont intégré la tech-nique de l'improvisation à leur pratique, enrichissant l'ex-périence narrative d'un plus grand dynamisme et d'une spontanéité accrue.

Les outils narratifs

La diversité des outils utilisés par les conteur-ses reflète la richesse de cette discipline. L'expression corporelle et vocale joue un rôle fondamental dans la transmission des histoires, tout comme l'utilisation de jouets, kamishibai,

lecture à voix haute et album. Par ailleurs, les médias audiovisuels, la musique, la personnification, l'usage de tissus et les marionnettes contribuent à enrichir l'expérience narrative. Le costume est aussi utilisé, ce qui permet de contextualiser les récits, notamment historiques et légendaires.

Répertoire

Le répertoire comprend des contes populaires, des mythes, des légendes et de la littérature écrite tant nationale qu'internationale. Cette diversité de contenus enrichit le paysage narratif et renforce le lien entre la tradition orale et la littérature contemporaine.

Le Mexique abrite officiellement 68 pueblos originarios (peuples premiers), chacun ayant sa propre langue, sa culture et sa cosmovision. Ces peuples ont des mythes, des histoires fondatrices et des traditions orales profondément enracinées dans la relation à la nature et au sacré. À cela s'ajoutent de nombreuses légendes régionales issues de l'époque de la Nouvelle-Espagne, lorsque le territoire faisait partie de l'empire colonial espagnol (XVIe-XVIIIe siècle). D'autres récits se sont formés au fil des grands bouleversements de l'histoire nationale : les guerres d'indépendance (début du XIXe siècle), les invasions française et nord-américaine, la période porfirienne² (fin du XIXe siècle) et la Révolution mexicaine (début du XXe siècle). Chaque époque a nourri son propre imaginaire collectif et donné naissance à des histoires qui mêlent mémoire, peur, humour et résistance. Ainsi, chaque région du pays possède aujourd'hui un répertoire légendaire unique, témoin de la diversité culturelle et historique du Mexique.

Professionnalisation et publics

L'embauche des artistes conteur·ses émane de différents organismes. Les institutions gouvernementales, telles les ministères de la Culture et de l'Éducation Publique, ainsi que les Universités et les écoles privées recourent à leurs services, tant pour leurs élèves que pour le grand public. Les maisons d'édition font appel aux conteur·ses pour promouvoir leurs publications dans les écoles et les librairies. Au Mexique, le public du conte est principalement constitué d'enfants, car les conteur·ses interviennent souvent dans le cadre d'incitation à la lecture. Cependant, les conteur·ses continuent de défendre des espaces destinés au public adulte, élargissant ainsi les possibilités de leur expression artistique.

Bien qu'ils soient très peu nombreux, il existe aussi des conteur·ses qui organisent des spectacles avec mise en place

2. période porfirienne :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/](https://fr.wikipedia.org/wiki/Porfiriato#:~:text=Le%20Porfiriato%2C%20ou%20Porfiriato%20en,%C3%A9tend%20de%201876%20%C3%A0%201911.)
[Porfiriato#:~:text=Le%20Porfiriato%2C%20](https://fr.wikipedia.org/wiki/Porfiriato#:~:text=Le%20Porfiriato%2C%20ou%20Porfiriato%20en,%C3%A9tend%20de%201876%20%C3%A0%201911.)
[ou%20Porfiriato%20en,%C3%A9tend%20](https://fr.wikipedia.org/wiki/Porfiriato#:~:text=Le%20Porfiriato%2C%20ou%20Porfiriato%20en,%C3%A9tend%20de%201876%20%C3%A0%201911.)
[de%201876%20%C3%A0%201911.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Porfiriato#:~:text=Le%20Porfiriato%2C%20ou%20Porfiriato%20en,%C3%A9tend%20de%201876%20%C3%A0%201911.)

d'une billetterie. Elles parviennent à se maintenir et, peu à peu, fidélisent un public réduit mais fidèle et engagé.

Formation et diversité des conteur·ses

Le profil des conteur·ses au Mexique est diversifié. Agés de 20 à 80 ans, ce sont des acteur·ices, des érudit·es, des enseignant·es, des psychologues, des musicien·nes, des bibliothécaires, des écrivain·es et des pédagogues. Ils se forment aux différentes techniques de narration dans des ateliers proposés par des conteur·ses professionnel·les.

Professionnalisation et réalisations

En tant que groupe artistique, les conteur·ses ont fait d'importants progrès sur la voie de la professionnalisation. Des bourses de création ont été accordées par le "Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales"³. La "Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos"⁴, en est un exemple. Des espaces publics portent aujourd'hui le nom de grand·es conteur·ses : la Bibliothèque "Vivianne Thirion", le Jardin Littéraire "Beatriz Falero", la Bibliothèque Scolaire "Ana Neuman"... Le réseau "d'Artistes Conteuses du Mexique"⁵ a permis de renforcer la collaboration entre conteuses, en facilitant les échanges sur le répertoire et en développant des projets communs comme la "Cuentoteca de las Voces"⁶ et le programme d'interviews «Entre contadas⁷».

Récemment, le conte a intégré la programmation des théâtres de Mexico, ce qui représente une étape importante dans la reconnaissance de notre discipline.

Présence de conteur·ses étranger·es

Le Mexique accueille régulièrement des invité·es étranger·es dans ses festivals de narration orale. Certain·es d'entre elleux ont décidé de rester dans le pays et de continuer à y exercer leur métier en contribuant par leurs points de vue et leurs expériences à la croissance de la corporation artistique et culturelle du conte.

Les défis d'aujourd'hui

Bien que la narration orale se soit développée et professionnalisée depuis son renouveau dans les années 1980, elle fait encore face à de nombreux défis. Ainsi pendant la pandémie de Covid, il a été nécessaire de créer l'organisation #NoVivimosDelAplauso⁸, dans le but d'améliorer les conditions de travail des acteur·ices de la culture en réponse au manque persistant de leur reconnaissance économique.

3. Dispositif public mexicain qui vise à soutenir les artistes, les créateurs et les projets culturels à travers tout le pays. Il dépend de la Secretaría de Cultura de México (Ministère mexicain de la Culture) et propose plusieurs types de bourses, subventions et résidences destinées à encourager la création artistique dans de nombreux domaines.

4. Archive sonore nationale dédiée à l'art du conte oral au Mexique.

Elle rassemble, conserve et diffuse des enregistrements de conteur·ses, dans leurs multiples styles, langues et traditions <https://fonoteca-cuentacuentos.mx/>

5. Red de Narradoras México : organisation collective de femmes conteuses, créée pour visibiliser, soutenir et renforcer la présence des femmes dans l'art du conte oral, et pour renforcer les liens et la collaboration entre elles au Mexique <https://www.facebook.com/RedNarradorasMexico> et <https://www.instagram.com/red.narradoras.mexico/>

6. Espace dédié à la narration orale dans une bibliothèque pour enfants, avec des séances de contes chaque dimanche.

7. "Entre contadas" est un programme mexicain d'entretiens avec des conteuse·ses, qui partagent leurs parcours artistiques, leurs visions du conte, leurs histoires de vie et les valeurs qu'elles transmettent par la parole. On peut le trouver sous forme de podcast ou de vidéos en ligne. <https://youtube.com/playlist?list=PLDVeLMSSoPehAfYGFVgVYIM0PgNCLqfd6&si=bb9uAQpSq3dsDAHM>

8. Mouvement collectif mexicain créé par des artistes, travailleurs culturels et créateurs qui dénoncent la précarité du secteur culturel, notamment aggravée par la pandémie de COVID-19.

En conclusion

La narration orale au Mexique a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et de croissance, se frayant un chemin dans différents espaces et renforçant son identité en tant que discipline artistique à part entière. Grâce à la créativité, l'engagement et la collaboration, les conteur·ses continuent de forger un chemin qui honore la tradition tout en explorant de nouvelles formes d'expression et de professionnalisation.

mise en page, cartes, peinture
Laurence Garcette

Rédaction **Beatriz Falero et Hania Jiménez**

[www.conteurspro.fr](http://www conteurspro.fr)
international@conteurspro.fr

Association Professionnelle
des Artistes Conteurs et Conteuses

Commission «**International**»

Conteurs et conteuses du monde

10 - Le Mexique

