

Colette au jardin ou Le sortilège de liberté

Forme déambulatoire dans les jardins
Création 2023 de la *Troupe des Rêveurs New World*

Interprètes :

Marie-Paule Bonnemason – Chanteuse lyrique et accordéoniste
Salomon Ellia – harpiste et chanteur
Elise Esnault – comédienne et autrice

La genèse du spectacle :

La *Troupe des Rêveurs New World* est un collectif d'artistes de différentes disciplines artistiques (danse, musique, théâtre, conte) basé à Caen. Réunis en 2020 par la farouche envie de continuer de proposer du spectacle vivant malgré les contraintes sanitaires, les artistes ont créé de petites bulles poétiques, de courts solos qui peuvent se jouer dans différents contextes (au pied des immeubles en milieu urbain, en balade artistique dans la nature...). **De nombreuses représentations ont eu lieu en Normandie (Caen, Cherbourg, Le Tréport...) et des projets d'action culturelle continuent de naître sur tout le territoire.** La force de la Troupe est de s'imprégner de chaque lieu pour y interpréter des **impromptus musicaux, théâtraux et chorégraphiques**. Des duos et des trios sont nés de ces rencontres, dont le « Carrousel Baudel'air », duo poético lyrique de Marie-Paule Bonnemason et Elise Esnault.

L'idée de travailler sur Colette a séduit les trois interprètes pour plusieurs raisons. Tout d'abord les mots de Colette - la femme comme l'écrivaine - composent une langue foisonnante, riche, luxuriante et propre à être interprétée au sens propre comme au figuré. La femme qu'elle est, avec toutes ses facettes, inspire une réflexion toute moderne sur la liberté et la féminité. Enfin, la *Troupe des Rêveurs New World* est très sensible au contexte de jeu. **L'occasion est trop belle de proposer une forme artistique dont le décor – les jardins - est le sujet de la création. La nature comme scène de théâtre...**

Le propos :

Le fil rouge de la création est **le rapport de Colette à la Nature (faune et flore) comme une ode à la liberté**. Nous nous amuserons du paradoxe qui existe chez Colette entre la femme sensuelle et l'intellectuelle, entre la revendication de sa simplicité (« je suis restée paysanne ») et la richesse de son œuvre littéraire. C'est cela qui crée sa spécificité : cet attachement aux petites choses, au concret, et les mots pour le dire. Le spectacle met en valeur le goût de Colette pour la musique et les jardins, dont l'oeuvre « L'enfant et les sortilèges » est caractéristique. La création s'inspire aussi de la personnalité de Colette, qui a toujours été guidée par la liberté.

« *Colette au jardin ou le sortilège de liberté* » mêle donc **littérature, musique, et art lyrique**. Ce mélange des genres correspond bien à l'identité de la Troupe dont les interprètes ont plusieurs cordes à leur arc. De plus, on connaît l'amour que porte Colette à la musique tout autant qu'aux mots. **Le spectacle est composé de moments de lecture théâtralisée, accompagnés à la harpe et à l'accordéon d'airs de Debussy (que Colette affectionnait particulièrement), d'extraits lyriques à trois voix notamment issus de « L'enfant et les sortilèges » et de moments de comédie, qui mettront en scène une Colette résolument actuelle.**

Dans le processus créatif de la *Troupe des Rêveurs New World*, le quatrième mur n'existe pas. Lorsque la rue ou le jardin deviennent la scène, fiction et réalité se mélangent. Le public aime à se laisser surprendre par l'intrusion de la fiction, de la rêverie dans le quotidien. Avec l'oeuvre de Colette, pionnière de l'autofiction, **les artistes se jouent des allers et retours entre l'instant présent – à savoir l'expérience sensible de la visite d'un lieu du patrimoine, d'un jardin - et la plongée dans la fiction animiste, qui donne la parole aux animaux et aux fleurs.**

La forme du spectacle :

Le spectacle est une forme hybride, qui invite le public à une déambulation dans les jardins. Les artistes alternent des saynètes fixes et des déplacements en musique, en harmonie et dans le respect du lieu de jeu. La déambulation met en valeur les jardins grâce aux textes de Colette,

Le choix de la polyphonie musicale et de la forme du trio est en accord avec l'écriture de Colette, qui donne la parole aux personnages, aux bêtes, aux éléments de la nature. Les interprètes se fondent dans le décor, et donnent vie à celui-ci tout en faisant entendre les mots de Colette. Ils pourront prendre tout à la fois la voix de l'écrivaine, de personnages humains, animaux ou végétaux.

La création amène les spectateurs à regarder la nature – celle de l'instant présent, celle qui se présente sous leurs yeux- comme Colette le faisait : avec l'amour du vivant et avec sensualité.

Les sources :

L'écriture de « *Colette au jardin ou le sortilège de liberté* » prend sa source dans des **extraits d'interviews, de journaux de Colette** incarnée tour à tour par les comédiens ; **des extraits de « L'enfant et les sortilèges »** (fantaisie lyrique composée par Maurice Ravel et écrite par Colette) ; et **des extraits de différents écrits fictionnels** de Colette, dans lesquels elle décrit des espaces naturels avec une grande sensualité. Ceux-ci sont : « Pour un herbier », « Les vrilles de la vigne » ou encore des extraits de romans.

Voici un extrait du *Journal à rebours* de Colette comme source d'inspiration du spectacle :

Dans ma jeunesse, je n'ai jamais, jamais désiré écrire [...]. Car je sentais, chaque jour mieux, je sentais que j'étais justement faite pour ne pas écrire [...] Quelle douceur j'ai pu goûter à une telle absence de vocation littéraire ! Mon enfance, ma libre et solitaire adolescence, toutes deux préservées du souci de m'exprimer, furent toutes deux occupées uniquement de diriger leurs subtiles antennes vers ce qui se contemple, s'écoute, se palpe et se respire. Déserts limités, et sans périls; empreintes, sur la neige, de l'oiseau et du lièvre; étangs couverts de glace, ou voilés de chaude brume d'été; assurément vous me donnâtes autant de joies que j'en pouvais contenir. Pourtant, ma vie s'est écoulée à écrire...

Marie-Paule Bonnemason

artiste lyrique et accordéoniste

Après des études de lettres anciennes et une licence de sciences du langage, elle étudie le chant auprès de Luc Coadou, Agnès Mellon, et obtient deux médailles d'or en chant et musique de chambre ainsi qu'un prix d'excellence au Conservatoire National de Caen. Elle poursuit sa formation théatrale et vocale au Roy Hart Theatre avec Linda Wise et Enrique Pardo.

Elle est lauréate aux concours d'opérette de Béziers, Rieumes, obtient un prix mélodie imposée au concours de Mâcon et reçoit le prix catégorie opéra lors du 8è tremplin de théâtre musical d'Auray. Elle remporte le 1er prix en comédie musicale au concours international de chant de Marseille en 2014.

Sa carrière la conduit autant vers la musique sacrée que vers la scène lyrique.. **Elle travaille notamment pour l'opéra de Rouen pour le festival "Les heures musicales de Lessay" ainsi que pour les opéras d'Amiens, Dijon, Compiègne, Lille, Cergy-Pontoise, Versailles...** Elle est *Martine* dans *Le Médecin malgré lui* de Gounod ; *Mathurine* dans *L'Ivrogne corrigé* de Glück, avec le Barokopera d'Amsterdam, Opera Zuid et La Péniche Opéra à l'auditorium de L'opéra Bastille et aux Pays-Bas, *Pélagie* dans *Colin-Maillard* d'Aristide Hignard avec les Frivolités parisiennes... Avec la *Compagnie des Mers du Nord*, elle participe à la création de ***La Sextape de Darwin***, qui est joué à Avignon en 2019, et au Théâtre La Bruyère à Paris de janvier à mars 2020.

Elle crée avec sa compagnie *La Bocca*, un " seule en scène" : ***Orange Diatonique!*** Accordéon diatonique et voix, ***Opéramuse Bouche*** pour les 3-6 ans et ***Jukebox Opera***, récital déambulatoire. Récemment, elle crée ***Petites culottes entre amis***, soutenu par l'ARS, pour les résidents des EHPAD. Elle s'est formée auprès de l'organisme Musique et Santé, ***Voix et chansons en gériatrie***.

Depuis 2020, elle participe à l'aventure de la ***Troupe des Rêveurs New World*** avec la compagnie *Ernestine Productions*, pour lequel elle crée des impromptus en solo ou duo.

Salomon Ellia

Harpiste et chanteur

Après des études de philosophie et de lettres classiques (DEA) et un parcours d'enseignant, Salomon Ellia se consacre entièrement à la musique depuis 2007.

Harpiste, chanteur et professeur de harpe depuis plus de dix ans à Caen, il tient, selon ses propres mots, à « *faire résonner l'écho de ses origines sur ses cordes et par sa voix* », mêlant les musiques juives séfarades au répertoire klezmer, où l'hébreu croise le ladino et le yiddish. Il puise son inspiration autour de la Méditerranée et aime voyager à travers le répertoire des musiques de tradition orale.

Pour info, Salomon est son deuxième prénom : en lien avec son héritage juif, il a tout naturellement choisi de l'utiliser dès qu'il est monté sur scène avec sa harpe, peut-être comme un écho lointain de la figure biblique du roi David à sa harpe...

Ses compositions se nourrissent de ces différents courants qui se croisent sur son instrument de prédilection : la harpe à leviers. Après un premier album solo "**Au fil des cordes...**" entre musique celtique et répertoire des musiques juives retraçant son cheminement, un deuxième album sort au sein du duo Shushan Hashalom, "**Candle of Hope**", qui aura la chance de voyager jusqu'à New York et se produit régulièrement en France et en Autriche. Il enregistre également avec le trio Tino Cébès, "**Pleine lune sur le marais**", uniquement instrumental.

Artiste polyvalent, il varie les esthétiques et les projets, flirtant également avec le théâtre et la danse. Par ailleurs, il écrit et compose ses propres chansons. Il travaille également avec la conteuse et plasticienne Marie Lemoine, il crée avec elle deux spectacles « **De cordes et de mots** » mettant en musique des contes de diverses traditions, puis une lecture musicale du livre de Rachel Hausfater, « **Le Chemin de fumée** », dans la continuité de son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme et toute autre forme de discrimination.

Parallèlement à ses activités sur scène, afin de donner toute son importance à sa démarche de transmission, il a à cœur de partager la magie et l'amour de la harpe auprès de nombreux élèves, ainsi que les répertoires qu'ils explorent. Depuis 2011, il assure la direction artistique et pédagogique du **festival Harpes d'exil** à Caen. Actuellement, il approfondit son exploration de la musique et des chants judéo-espagnols, notamment au sein de l'IIMM à Aubagne auprès de Françoise Atlan, développant ainsi ses compétences en lien avec les répertoires de musique modale.

Elise Esnault

autrice et comédienne

Après avoir suivi des études littéraires et un master de 'Développement des publics de la culture' à l'université de Rouen Normandie, Elise s'est formée au jeu théâtral aux ateliers de **Papillon Noir Théâtre** à Caen. Passionnée de littérature, elle a commencé par l'écriture de nouvelles, pour lesquelles elle a été primée à deux reprises. Puis la découverte du jeu scénique l'a amenée à écrire pour le théâtre.

En 2015, elle crée et interprète le solo drolatique « **L'autre Bérénice** » qu'elle joue dans différents théâtres et lors de divers festivals (dont le festival *Eclats de rue* à Caen, et la saison culturelle d'Alençon). En 2018, avec sa complice Lucie Dumaine, elle crée la conférence burlesque « **Classiques ?** » de la compagnie *Ultrabutane 12.14*, sur le thème de la lecture chez les jeunes. Le spectacle est joué depuis dans les établissements scolaires normands. Depuis 2019, elle interprète plusieurs rôles dans « **Cyrano** » des compagnies *Ultrabutane 12.14* et *Papillon noir théâtre* ainsi que dans « **Le roi Lire** » de la compagnie *Arrivedercho*. Elle aime tout particulièrement passer d'un rôle à l'autre et expérimenter le théâtre dans l'espace public.

Elle poursuit son travail d'autrice et en 2020, elle participe à l'écriture du spectacle « **589m de mémoire** » de l'*Arpenteuse compagnie*.

Depuis deux étés, elle participe à l'aventure de la *Troupe des Rêveurs New world* en proposant des impromptus jeune public et tout public. Elle crée dans ce cadre le « **Carrousel Baudel'air** » avec l'artiste lyrique Marie-Paule Bonnemason. En 2022 elle mène un projet de création et d'action culturelle intitulé « **Kaléidoscopique** » sur le corps féminin avec la compagnie *Ultrabutane 12.14*. Dans ce cadre, elle monte un projet Culture santé avec le CHU de Caen pour travailler avec des femmes en situation d'obésité, et un projet Culture Justice pour travailler avec des femmes détenues à la maison d'arrêt de Caen.

Elle poursuit son travail de médiation en donnant des ateliers de pratique théâtrale pour les adolescents et adultes. Elle continue de se former à l'art du clown, au chant et à la danse contemporaine.

Renseignements pratiques :

Durée du spectacle : 1h30 maximum en forme déambulatoire

Contraintes techniques : aucune. Les interprètes ne sont pas sonorisés et sont donc autonomes quant à la technique.
Il faudra cependant penser à un repli en cas de conditions météorologiques incompatibles avec l'usage des instruments de musique.

Contact :

e-mail : ernestine productions@gmail.com

Téléphone : 0675804103 (Elise Esnault)

Photos : Rafael Cuiza