

La Chatte des Cendres

d'après le conte de G. Basile

Avec
Guillaume LOUIS (contes)
Le duo Brei'Zim (musique)
Stéphanie GOBERT (danse)

Cie PHILODART - 2014

Dossier de Presse

Contact Presse: Guillaume LOUIS — 06.03.17.00.97 — contact@guillaumelouis.fr

« La chatte des cendre » est un spectacle de conte musical et chorégraphique revisitant la première version imprimée de cendrillon, trouvée chez le napolitain Giambattista Basile. Une langue très colorée servie par des images fortes et une gaieté permanente traversent ce spectacle qui, après « Trop injuste! » (2012) est une nouvelle exploration de l'univers de cet auteur baroque. Un spectacle familial, ou scolaire, à partir de 5 ans.

Communiqué	P1
Sommaire	P1
Le choix du conte	P2
L'histoire	P3
Démarche	P4
Les artistes	P5
Les artistes (Duo BREI'ZIM)	P6
Compagnie et Production	P7
Technique	P8
Dates	P8

Il s'agit de la première version imprimée du conte de Cendrillon.

Assez différente de celles plus connues proposées par Perrault et les Frères Grimm, mais c'est étrangement cette version qui va rafraîchir les plus récentes. Elle propose des thèmes rares comme celui du meurtre de la belle-mère par Zezolla (Cendrillon) elle-même, suivant les conseils de sa nourrisse, qui finira par prendre la place de marâtre la relèguera à simple servante.

Il n'y a pas de demi-mesure chez Gianbatista. Basile, c'est souvent cru, simple, excessif, très coloré : la nouvelle belle-mère sort du chapeau six filles que le prince doit accueillir, et la belle sortant du bal parvient à semer les serviteurs du roi en leur envoyant des pièces d'or et des bijoux. On s'attache rapidement à cette version, pour sa drôlerie, et pour l'exercice poétique virtuose dans lequel Giambattista Basile nous le livre.

Dans la pure lignée du « Concettismo », style baroque qui pour exprimer une émotion accumule les images, les métaphores, les associations inattendues, provoquant une explosion de sens, et garni l'histoire d'une palette lexicale intense, qui navigue constamment du grotesque au sublime.

Un prince veuf a une fille unique qu'il chérit.

Un prince veuf a une fille qu'il chéri, pour qui il engage une gouvernante. Le père se remarie avec une diablesse enragée qui prend la petite en grippe. Celle-ci va s'en plaindre à sa gouvernante : « Pourquoi n'es-tu pas ma petite maman, toi qui me fait tant de caresses et de cajoleries ? ».

La gouvernante conseille à Zezolla (la fille) de tuer sa belle-mère, en lui faisant chercher des vieux vêtements à lui mettre dans le coffre de la penderie, et en lui faisant tomber le couvercle sur le cou. Ensuite elle convaincra son père de prendre la gouvernante pour femme, et elle deviendra sa mère.

Zezolla exécute les plans de sa gouvernante, et celle-ci se marie à son père. Elle cajole la petite pendant quelques jours, puis elle présente ses six filles cachées qu'elle fait chérir par le prince qui oublie sa fille. Zezolla passe alors de la chambre à la cuisine, du baldaquin à la cheminée, de la soie aux guenilles et devient la Chatte des Cendres.

Mais la reine des fées guette, le roi doit se marier, et trois bals attendent la chatte des cendre entourée de grâce et de magie. Et devant l'heureux dénouement, les soeurs rentreront chez elles, sagement, comprenant que "fol qui veut jouter avec les étoiles".

J'ai trouvé dans le conte un terrain de jeu où la même histoire se réinvente à chaque moment de partage.

Et cet acte d'écriture laborieux devient une pratique orale jubilatoire... à la fois très libre, et très rigoureuse. J'ai aussi trouvé dans cet art un espace de rencontre avec d'autres artistes, qui me nourrissent par leurs univers et leurs savoirs. J'en apprécie cette grande convivialité: c'est un art sans mur, qui ouvre grand sa porte à la simplicité, mais ne la ferme pas devant la finesse, l'élaboré.

J'aime à jouer sur cet équilibre constant entre improvisation orientée, et rendez-vous techniques. C'est une manière de concilier deux penchants artistiques qui auraient pu se boudier. Ainsi dans mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des performances graphiques... cela donne des spectacles à construction mixtes, dans lesquels le construit et le flottant s'organisent.

En guise de premiers pas, j'ai exploré cet art à travers les mythologies familiale et villageoise, avec une tendance à défendre l'ouverture à l'autre, et l'imaginaire comme panacées de d'intelligence (rien que cela). Ce cheminement m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la renaissance, mais aussi dans les récits collectés. Aujourd'hui, je côtoie la figure du héros, un pied dans les récits épiques, un autre dans les mythologies contemporaines.

Situation du spectacle dans ma démarche

Le spectacle « La chatte des cendres » poursuit deux chemins engagés dans mon parcours artistique :

Le travail de mise en scène centré sur la rencontre, la contamination, comme source et comme matière première. C'est la reprise d'une trajectoire entamée depuis 2007 avec « Fantaisie Pour Chapeau Troué » (2007), « Poires et queues de rats » (2008), puis « les Instruments se racontent » (2009—version à 3), où le conte devient le liant autour duquel s'enchaînent un ensemble de surprises artistiques, de petits numéros. Le conte sort de ses frontières, et vient cueillir du burlesque, du mime, de la chanson, de la danse... et place le spectateur dans un univers où tout peut arriver. Après avoir laissé de côté durant 4 années cette façon de travailler, ce spectacle nous a donné la possibilité de revenir à cette profusion, à cette volonté de surprises permanentes, parce que le texte et nos envies nous redirigeait vers elles.

Un écriture qui sculpte une langue... Si un conteur se devait de choisir son auteur totem, sa source principale d'inspiration, je serais bien embêté d'avoir à choisir entre Andersen et Giambattista Basile. Le premier pour sa poésie délicate parfois naïve pour contraster ses penchants romantique, son utilisation fascinante de la mort comme force poétique. Le second pour la vitalité de sa langue, pour le choix et l'adaptation d'un répertoire populaire qui sous sa plume prend un goût de joie permanente, avec un style baroque où tout risque d'ennui est exclu. Si le plus gros de mes chantier a jusqu'à aujourd'hui été consacré à Andersen dans l'adaptation de son conte « L'ombre » en comédie musicale, c'est bien à Basile que j'ai tendance à rendre plus régulièrement hommage. Ses histoires inspirent les spectacles « Poires et queues de rats » (2008), « Le difficile métier d'ogre napolitain » (commande de 2010), « Trop injuste ! » (2012), et « La chatte des cendres » (2014)... c'est sans doute Giambattista BASILE que j'ai tendance à fréquenter le plus, la plume sur laquelle je tente d'aiguiser ma langue.

Les artistes

Guillaume LOUIS, conteur, musicien

La musique... Il apprend la guitare dès 5 ans, parce que ses parents aiment George Brassens. Il ne sera pas fidèle longtemps à cet instrument, et explore les sonorités des cordes pincées, des claviers et percussions à doigts. C'est un musicien accompagnateur, qui s'accompagne, chante, écrit, compose...

Le goût du conte... est venu par l'Afrique, et s'est rapidement connecté à un envoutement datant de l'enfance: la mythomanie contagieuse de ses deux grands-pères. Il a décidé d'assumer cet héritage activement. Son répertoire se nourrit donc aussi bien des histoires entendues, lues que de récits de vie, de cette petite poésie du quotidien que l'anonyme sème au vent pour préserver son soleil. Pas étonnant que sa démarche soit centrée sur la rencontre: collaborations constantes avec d'autres artistes, et situations de rencontre avec un public qui va participer à définir le spectacle mis en partage.

Trajectoires... Beaucoup de lectures pétrissent sa langue, beaucoup d'humour aussi. Quelques challenges initiatiques fleurissent son parcours, comme celui d'explorer en repas-spectacle toute l'oeuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt pour l'imaginaire comme forme d'intelligence. Et une démarche qui tourne souvent autour de l'ouverture aux autres cultures et de l'insoumission.

Stéphanie Gobert, danseuse, chorégraphe

Le mouvement est chez elle une grâce, une émotion qu'elle destine à votre coeur. La danse est pour Stéphanie une passion qui la transporte un peu partout en France, à la suite d'une formation en danse moderne à Montpellier, une base qu'elle enrichit de collaborations avec la danse contemporaine (Cie V. Roemer), et en danse africaine avec les Yelemba.

Elle crée en 2001 l'atelier Chorégraphique ANGATA, qui ouvre ses portes à toutes les personnes désireuses de partager les techniques et le plaisir de la danse moderne. Une extension de cet atelier a été créée depuis 2005 à la mjc Nomade de Vandoeuvre, les "Maloupagaiste", proposant la création de spectacles chorégraphiques avec des personnes à mobilité réduite. Elle a également créé entre 2004 et 2011 les chorégraphies des comédies musicales de la Chorale "Choeur Accord" de Villers les Nancy.

Son travail avec PHILODART lui permet dès 2004 d'approfondir ses explorations d'improvisation, et d'impliquer ses qualités de chorégraphe dans les projets de spectacles s'orientant vers le format cabaret.

Les artistes

Pierre ZIMMER, accordéoniste

Pur produit de la Moselle festive, il apprend l'accordéon à 6 ans, et anime ses premiers bals dès 13 ans. En 1990, il explore le rock, avec des reprises d'Hendrix, de Led Zeppelin ou Van Halen à l'accordéon, expérimentées devant un public franco-allemand. Puis Pierre part en Irlande, où il rencontre Paul Gunning et Jimmy Fitzgerald, avec lesquels il explore la musique Irlandaise. De retour en France, il rencontre Axel avec lequel son jeu s'affine. Ils forment le Celtic Trio, puis le groupe Carnyx.

Avec un patrimoine de citations musicales très varié, des ressources puisant dans le jazz, la musique traditionnelle, le médiéval, les musiques populaires, les musiques de films, séries et autres dessins animés... Ce musicien généreux est un compagnon de route aussi apprécié qu'investi. Il accompagne des conteurs, enregistre régulièrement en studio (chansons, orchestres), crée des musiques pour le théâtre.

Il ne se contente pas de jouer: il transmet son art et sa passion au sein d'écoles de musiques à Nancy et Ludres, et anime des ensembles de musique traditionnelle (direction, arrangements...).

Et pour la version à 4, en extérieur:

Axel BREITENREICHER, souffleur

Axel a commencé à jouer dès 10 ans avec ses parents, dans le groupe "Les bretelles folk". Il a été Uilleann piper au sein du groupe Ha'penny bridge" de Strasbourg. En 2000, il a travaillé dans le projet "Tammataam Chapy" dans le Poitou, qui a tourné à l'international. D'autres passages dans le Paul Grollier trio (tournées au Québec, en Slovénie), le Celtic Trio et le groupe Carnyx.

Spécialiste des musiques à danser bretonnes, il a développé un répertoire de plus de 1500 titres explorant inlassablement les dédales de la musique traditionnelle: concerts, bals, animations en déambulation ou sur échasses... l'expérience est complète.

Axel est souffleur: bombarde, flutes, biniou, cornemuse... l'accompagnent sur ses concerts et ses spectacles. Il tourne aujourd'hui dans le duo BREI'ZIM, et avec toujours un pied dans les projets de musique médiévale, antiques, et autres déambulations et projets explorant les répertoires Renaissance, Celtique, avec parfois quelques incursions dans la musique actuelle.

PHILODART
contes-musique-danse

Au départ c'est un collectif d'artistes sensibles aux problématiques de médiation, et développant des spectacles en mélangeant les arts.

Les artistes se reconnaissant dans cette démarche artistique qui met la rencontre au centre du processus de création. A partir de 2006, le collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles aux esthétiques plus abouties, et s'ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles. Les spectacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent parfois avec les arts plastiques, l'écriture...

Derrière la compagnie, il y a une association. L'association PHILODART a accompagné et porté ces projets de créations, de 2004 à 2013, qui touchaient un large éventail de public et d'organismes de manifestations, et répondaient régulièrement à des commandes très variées : repas-spectacles, animations de site, expositions spectacles, projets pédagogiques, vernissages, publics inadaptés... L'association est investie dans des initiatives de promotion du conte en lorraine, dans des projets de collectage de récits, d'ateliers artistiques et de spectacles dans les quartiers HLM, et œuvre au développement d'un réseau d'artistes travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ».

Cie PHILODART

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX

Tel : 09.51.40.21.98 – 06.03.17.00.97

Direction artistique : Guillaume LOUIS

Depuis 2014, la Cie PHILODART confie la gestion administrative de son activité artistique à la SCOP Couarail en Lune. Cette société coopérative de production est une pierre nouvelle portée aux initiatives de promotion du conte en lorraine. C'est un outil de production et de diffusion de spectacles qui a pour ambition d'accompagner et renforcer la vitalité des arts du récit dans toute la diversité de formes et de collaborations développées par les conteurs lorrains et leurs partenaires artistiques.

SCOP COUARAIL EN LUNE

2 Grande Rue – 54 360 BARBONVILLE

Tel : 06.09.74.07.79

N° LICENCES : 2-1071871 et 3-1071872

Administratrice et Gérante : Angélique CHOPOT

Cie PHILODART - 2014

Technique

Public: à partir de 5 ans

Durée du spectacle : 35 minutes en extérieur
50 minutes en intérieur

Equipe version extérieure: 4 artistes

Equipe version intérieure: 3 artistes + un régisseur en cas de salle aménagée

Instruments utilisés : Bodhran, Tambour océan, accordéon, (+ en extérieur: flûte, Whittle, Biniou, Cornemuse)

Des précisions : contact@guillaumelouis.fr – 06.03.17.00.97

Référence histoire: Gata Cenerentola, de Giambattista BASILE, dans Le conte des contes, première journée, sixième divertissement, , p 76, Ed. Circé, 2002

Dates

A venir

- ▶ **samedi 13 décembre 2014, Médiathèque de Frouard (54), 15h**
Spectacle de Noël de la ludothèque, version intérieur

Réalisées

- ▶ **Samedi 30 août 2013, Place St Louis, Metz (57)**
Journée Jeune Public de la fête de la Mirabelle, Bal des petits pieds, Cie LAVIFIL, version extérieur
- ▶ **dimanche 4 août 2013, Kiosque du parc Sainte Thérèse, Ludres (54)**
Gata Cenerentola, concert renaissance conté, avec le groupe Carnyx
Programmation "Nancy Renaissance 2013"/ les Dimanches au Kiosque de Ludres

Cie PHILODART - 2014