

Art mel'

L'Île de la Couronne

Spectacle jeune public dès 6 ans

Une Création originale de la Compagnie Art mel'

Texte, chansons et mise en scène - **Marcela Bernardo**

Direction musicale et arrangements - **Sébastien Dubourg**

Confections décors - **Quentin Caffier**

Graphisme et peinture des décors : **Alice Hébrard**

Avec **Fiona Chaudon** et **Sarah Frick**

Compagnie Art mel' - artmel@posteo.net - 60 rue de Turckheim, 68000 Colmar

Association de droit local 1901 SIRET 788 821 585 000 23 Licence de spectacle 2-1075928 et 3-1075929

Note d'intention de la compagnie

Avec nos deux derniers spectacles *Le Récital* et *La Tournée*, nous souhaitons ouvrir les portes de l'art lyrique aux enfants à travers la découverte de deux sœurs excentriques et débordantes d'enthousiasme.

A travers cette nouvelle création, nous désirons retrouver le jeune public en proposant un spectacle drôle et musical qui aimerait éveiller leur conscience à des réflexions sur l'individualisme et l'isolement, sur la servitude et le libre arbitre, sous forme de métaphores. Nos personnages sont les habitants d'une île déserte et leurs faits et gestes sont dictés par une Couronne, instance supérieure qui exerce sur eux une autorité absolue. Mais cette couronne n'existe qu'à travers le pouvoir que lui confère nos deux personnages, elle n'a pas d'existence propre. A la manière des contes traditionnels qui dépeignent les paradigmes et les enjeux de leur époque au travers de symboles et d'images fortes, notre histoire métaphorique cherche à sensibiliser et éveiller le sens critique du jeune public vis-à-vis de la société qui les entoure, ses attentes, ses contradictions, ses nouveaux défis. Dans notre récit, la vitesse, l'apparence, l'information, les réseaux et autres «bruits» de la modernité, s'entêtent à brouiller les pistes sur le chemin - oh combien difficile - de grandir et devenir soi dans le monde.

Un second axe de ce spectacle est la musique et tout particulièrement la chanson. Celle qui permet de nommer tout en gardant une distance, celle qui met du baume au cœur quand tout va de travers, celle qui donne du courage ou fait rire. En cohérence avec notre thématique, il nous tient à cœur de faire vivre une musique entièrement acoustique avec les sonorités de la flûte, du violon et de l'accordéon qui accompagneront les chansons.

Notre volonté est d'offrir un spectacle haut en couleurs, musical et humoristique où chacun pourra rire et sourire ou être ému tout en suscitant une réflexion.

Le spectacle

Ce matin-là ...euh ... est-ce le matin ?

La petite Ellé se pose très sérieusement la question car, il ne suffit pas de se réveiller, ni de s'étirer ni de bailler la bouche grande ouverte. Un vrai matin, bien comme on les aime, commence avec le chant de son coq Anselme qui annonce le soleil et alors, on quitte son petit lit douillet et on se met en mouvement. Mais autour d'Ellé il n'y a pas de soleil, ni de lit, ni d'Anselme. Le "monde sous ses pieds" vient de basculer dans un espace étrange où tout est réglé au millimètre par les caprices incompréhensibles d'une Couronne sans roi. Qu'est-ce qui s'est passé ? A quel moment, sa chambre s'est-elle transformée en cette île minuscule où la vie se joue sur un damier ? Ici, tout doit être précis et fait de la « belle manière » pour faire plaisir à sa Majesté. « Vous n'avez plus besoin du chant du coq pour vous réveiller, Petite Personne » - s'exclame le Noble du Royaume – « pour voir le jour, vous aurez dès à présent, les reflets éclatants de la Couronne ! »

L'Île de la Couronne est un spectacle de théâtre musical, drôle et émouvant, qui nous amène sur une île imaginaire où la vie est dictée, dans ses moindres détails, par une Couronne sans roi, qui exerce une fascination extrême sur ses habitants. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Doit-on simplement répéter ce qui a été fait avant ? Y a-t-il une seule façon d'apprendre à grandir ?

La Couronne a ses lois et ses petites astuces pour nous « inviter » à la suivre... Parfois elle gronde, parfois elle récompense ... Et nous ? Qui sommes-nous sous la Couronne ? Qui sommes-nous en dehors de la Couronne ? Voilà le conflit qui tiraille Ellé et le Noble, que tout oppose (tout ?), dans cet espace clos, loufoque et enjoué. A coup de disputes, de chansons et d'étranges rites de persuasion, ils feront tanguer leur monde, entre le statu quo et le mouvement.

Note d'intention de l'auteur

Dans l'époque qu'on traverse, où les mots sont secoués comme des dés, et jetés mille fois, pour en extraire des intentions hasardeuses cabalistiques, l'auteur que je suis, réfléchit à plusieurs reprises, avant de lâcher dans l'arène une «note d'écriture». Qui plus est, quand on écrit pour les enfants, ces petits êtres « fragiles », que l'on protège de tout, sauf de nos propres peurs et de notre propre étroitesse de vue.

Et pourtant, et pourtant ...

Cela fait 20 ans que je travaille et que j'écris pour les enfants et je me suis souvent demandée, jusqu'où seraient-ils capables d'aller si on ne les en empêchait pas? A quel moment et comment, cette intelligence esthétique et sensible, rentrait dans les rangs? Par où pourrait passer un équilibre plus harmonieux et enrichissant pour tous, dans nos échanges entre générations? Un équilibre plus plastique et respectueux entre ce qu'ils doivent apprendre du monde dans lequel ils rentrent et ce que nous devons préserver du monde d'où ils viennent ?

Écrire pour la jeunesse est, pour moi, un challenge lancé à la petite fille que j'étais. Celle qui croyais que la lune la suivait au long des trottoirs parce qu'elle chantait à voix haute, celle qui était prise d'émotion dans les jeux, qui captait parfaitement bien les mots cachés derrière les silences et qui n'était à l'aise que quand le fond et la forme étaient indissociables.

Il faut à chaque fois que je reparle avec elle, parce qu'elle savait que la vie était plus vraie racontée en métaphores

Une métaphore de la modernité

Entre « Le discours de la servitude volontaire » (La Boétie - 1553) et le mythe futuriste de l'Enfant 2 Point Zéro, ce spectacle, adressé aux jeunes, explore en musique et avec humour, les écueils et les dangers qui parsèment le chemin du développement des enfants d'aujourd'hui.

Notre conte s'empare de l'archétype de « La Couronne » en gommant l'antonomase pour la réifier littéralement. La couronne est, alors, une chose en soi, sans autre pouvoir que celui que les personnages veulent bien lui conférer. Elle est, à leurs dépens et sans qu'ils le sachent vraiment, leur créature. Une entité arbitrairement supérieure, d'autant plus nuisible qu'elle se nourrit de leurs fragilités. Inépuisable et envoûtante, placée sur une « île damier », elle arrive, petit à petit, à tenir lieu de maître de vie, puis de « vie tout court », s'imposant à eux comme « savoir, modèle et projet »

La musique du spectacle

Encore et toujours, la musique donne le la à nos créations.

C'est le cœur battant de nos réalisations tant elle est indissociable de la structure narrative et l'esthétique générale de l'œuvre. Depuis déjà 15 ans, Sébastien Dubourg, le compositeur et moi, la dramaturge, nous travaillons ensemble pour marier nos langages, dans leurs chairs et dans leurs ailes, avec nos complicités et nos différences. Deux métiers si différents et si complémentaires quand il s'agit de créer un univers autant narratif que sensoriel et émotionnel. Un univers qui doit dire, évoquer, chuchoter, rire et crier, porté par une atmosphère mouvante qui sonne, qui respire, qui grince, qui pulse et qui chante.

Le projet musical « tout acoustique » de ce spectacle amènera les interprètes à jouer, sinon de leur voix, des instruments qui les accompagnent : accordéon, violon, xylophone à bouteilles et carillon.

La compagnie Art mel'

La compagnie Art mel' est née en 2012 de la rencontre entre Fiona Chaudon et Sarah Frick, animées par un même désir : partager leur passion pour le chant et le théâtre avec un public large et diversifié. Leurs voix puissantes, leur musicalité et leur expressivité théâtrale seront mises au service de créations hautes en couleurs, généreuses et débordantes d'énergie qui vont toucher et faire vibrer petits et grands.

Les Créations

Les trois premières créations (Cabaret-loup 2012, Le dilemme du diable 2013, Effilochées 2014) ont été mis en scène par Ofer Sagie, metteur en scène israélien avec qui Sarah et Fiona ont fondé la compagnie et travaillé pendant trois ans. Suite à son départ en Israël, elles décident de centrer leur prochaine création sur le chant lyrique. Elles collaborent avec plusieurs pianistes : Antoine Blanchard, Joachim Baumann, Mishka Roth et Sébastien Dubourg sur deux volets d'une comédie lyrique et burlesque : Le Récital (2015) et La Tournée (2018) qui mettent en scène les péripéties de deux sœurs excentriques qui se produisent sur scène en duo pour la première fois. Ces spectacles qui mêlent humour et opéra, mis en scène par Étienne Bayart, ont touché et séduit différents publics : les théâtres mais aussi hors les murs lors des tournées en milieux ruraux, les publics scolaires, les personnes à handicap et les personnes âgées en Ehpad. En 2020, Marcela Bernardo intègre la compagnie en tant que dramaturge et metteur en scène pour le spectacle musical Versailles & Co. Conçu en pleine crise sanitaire du covid 19, ce spectacle est un écho de la perplexité et du désarroi qu'ont pu vivre les artistes à ce moment-là et soulève la question de la place de la culture aujourd'hui. Un nouveau spectacle jeune public écrit par Marcela est prévu pour la saison 2024/2025.

Les performances

Parallèlement, Sarah et Fiona s'intéressent à l'exploration vocale et à l'improvisation. Après dix ans de pratique du Roy Hart Théâtre, Fiona assoit le désir de créer un spectacle centré sur la recherche vocale, l'improvisation et le mouvement. Ainsi est né Péripéties d'une cage (2023) performance sur le thème de l'enfermement. L'enjeu sera de conserver, à la scène, une part de cet inattendu, incontrôlable et un peu magique inhérent à l'improvisation : le spectacle suit un canevas et sert un propos mais l'essentiel est mis entre les mains de l'instant et de ce qui émerge de la rencontre avec le public. Cela crée une fragilité mais c'est aussi se saisir de la force du spontané, de l'émotion vive.

Dans cet esprit, Sarah et Fiona interviennent dans les musées ou lieux d'expositions, lors de vernissages par exemple, et proposent de chanter en écho au travail de l'artiste, elles sollicitent leur corps et leur voix pour inventer de nouveaux chemins d'accès aux œuvres exposées. Ces rencontres et ces ponts établis entre les arts sont particulièrement stimulants et nourrissent l'aspiration de la compagnie à créer des événements interdisciplinaires. Art de l'instant par excellence, dont l'écriture évolue, se métamorphose et se redéploie devant chaque toile et chaque sculpture, le chant improvisé rappelle à chacun que la rencontre avec l'histoire de l'art se fait toujours au présent. La performance devient une « courroie de transmission » entre le public et l'œuvre, réinventant leurs rapports et plongeant le spectateur dans une attention nouvelle et unique.

Les stages

Deux fois par an la compagnie Art mel' organise des stages de Roy Hart Théâtre autour de la voix improvisée qui permet à tous, professionnels et amateurs, d'expérimenter un rapport neuf avec sa propre voix et son propre corps. En immersion durant cinq jours, les stagiaires sont amenés à accroître l'extension des possibilités de leur voix. Cela touche aussi bien la découverte de nouvelles voix, l'expression, la hauteur, la profondeur, la puissance ou le timbre.

L'ÉQUIPE

Mise en scène, écriture, dramaturgie

Marcela Bernardo

Née à Buenos Aires en Argentine.

Tandis qu'elle clôt ses études supérieures de psychothérapeute avec un mémoire sur « L'art, la métaphore et la folie », Marcela Bernardo poursuit ses formations artistiques sur des fronts différents : Chant au conservatoire Vasalgiacommo de Buenos Aires, musique folklorique et tango avec le maestro Nessi, interprétation et déclamation avec le professeur Guidobono, théâtre dans la troupe d'étudiants dirigée par Jorge Rapp, ateliers d'écriture, d'expression corporelle et d'arts plastiques.

Arrivée en France en 1991, elle crée son premier spectacle *Simplemente Tango* où elle articule le chant, les textes et la danse, en explorant les formes scéniques de cet univers éclectique et bigarré.

Le théâtre musical devient sa matière où se fondent des grammaires narratives, musicales et chorégraphiques et tout est permis. Ainsi le burlesque côtoie le tragique sans gêne, la nostalgie se pare d'irrévérence, la tristesse est sublime, la mort flamboyante, l'amour, dans le pur style du théâtre multiforme du tragicomique latino-américain. Avec 23 écritures de théâtre musical, et un grand nombre de spectacles de chant, elle a été présente dans beaucoup de salles et de festivals en France et dans le monde, tels que : Théâtre des Champs Élysées de Paris, Schlosslichtspiele de Karlsruhe, Grand Opéra House de Xian (Chine), Théâtre Radio Auditorium en Katowice, Palais de Congrès de Paris, Théâtre Capitole de Gant, Théâtre Municipal de Haguenau, L'Opéra GN de Genève, Espace Athic d'Obernai, Théâtre Trianon de Paris, Théâtre Maillon de Strasbourg, Théâtre Zénith de Marseille, TAPS Strasbourg, Grand Séyung Center de Séoul, Théâtre Molina de Segura de Murcia, Acropolis de Nice, Casa de la Cultura de Campello Alicante, entre autres.

Arrangements et direction musicale

Sébastien Dubourg

Après des études de piano, de chant et d'écriture aux Conservatoires de Strasbourg, Metz et Mulhouse, Sébastien se tourne résolument vers le théâtre musical et la musique de scène.

En tant que créateur, il signe la musique du film *The Desired Woman* (1918) de Paul Scardon pour un festival du cinéma muet (Festival Kino Vino, Mayence).

Il compose un opéra-rock *Fausse Note* à des fins pédagogiques, (Ecole de musique d'Oberhausbergen), écrit et arrange pour l'album de Julien Rigaud *Back to the Blues*. Il arrange pour le compte des éditions Diesterweg (Francfort) la musique pour la série à destination du jeune public *La Petite Pierre I/II/III/IV*. Il compose la musique de la pièce *La Liberté* de Martin Bellemare pour un comité de lecture (Actuelles – TAPS Strasbourg).

Il compose la musique originale et arrange la musique des spectacles *Ames*

sensibles s'abstenir (Marcela Bernardo – Simplemente Tango), *Savamment Féminin* de Marie Seux pour l'ensemble Rouge Bluff (Compagnie des Belettes, Strasbourg), *Cabaret Viticole* de Marcela Bernardo pour Le Souffle des Lettres (Strasbourg – création 2017).

L'ensemble vocal féminin Plurielles lui a commandé des arrangements autour de la pop et la chanson française *Autrement dit*, ainsi que le chœur éphémère *Singer Act* (Cadence – Strasbourg – 2018). En 2019, il orchestre pour l'orchestre d'Harmonie de Blaesheim le spectacle *DéConcerTango* (Roger Halm, Blaesheim).

Les artistes au plateau

Fiona Chaudon

Après sa Maîtrise en Histoire de l'Art en 2004, Fiona se rend à Bruxelles pour se former en théâtre et en mise en scène à l'Ecole Internationale de Théâtre Lassaad (pédagogie Jacques Lecoq).

En 2011, elle se glisse dans la comédie lyrique et burlesque *Divas* de la compagnie Vocalise Trio. Sur ce même concept de spectacle humour et opéra, Fiona crée *Le Récital* (2014) avec la Cie Art mel' (68) et *La Tournée* (2018), mis en scène par Étienne Bayart.

Parallèlement, Fiona s'intéresse aux spectacles jeunes publics : elle crée *Au fil des cailloux et Roule galette* (Cie Art mel'), *Jeanne de Songe* (Cie Juste-bien Placée 67).

A partir de 2017, Fiona travaille au sein de la Cie Plus d'Une Voix (Strasbourg) sur la création du spectacle *Rien ne meurt* (Hélène Lacoste), du spectacle *Ce jour-là*, adaptation du conte de Maupassant « Le papa de

Simon » et elle joue *Phèdre* de Sénèque avec Serge Lipszyc et Hélène Lacoste (2020).

Fiona Chaudon participe régulièrement à des stages de voix selon la pédagogie du Roy Hart Théâtre à travers lesquels elle découvre de nouvelles possibilités d'expression vocale à partir de l'improvisation. Ces recherches autour de la voix et du corps ont donné naissance au spectacle solo *Péripéties d'une cage*, sur le thème de l'enfermement (création 2023).

Sarah Frick

Sarah Frick est une artiste éclectique, qui puise sa créativité notamment dans sa formation musicale d'accordéon puis de chant lyrique au conservatoire de Colmar et de Montbéliard. Elle aime à explorer de nouvelles directions comme la pédagogie willems, la musique sacrée, le chant improvisé, la chansons populaire ou la chanson a texte, le théâtre musical, le conte musical.

C'est la compagnie Art mel', dont elle est coresponsable artistique, qui lui offre un cadre privilégié pour ses projets. C'est dans ce même contexte qu'elle propose régulièrement des ateliers de pratique musicale

et chantée aux écoles, en lien avec ses différents projets.

Le planning de créations

La compagnie Art mel, connue sous le nom de compagnie Sorella pour les spectacles Le Récital, La Tournée ainsi que Versailles&co, poursuit son partenariat avec le pôle culturel de Drusenheim. En effet, chaque création bénéficie d'une période de résidence prolongée et s'est insérée un temps dans le paysage culturel et éducatif du territoire à travers diverses actions pédagogiques menées en lien avec les créations. Pour la quatrième fois, la compagnie Art mel' viendra élaborer et créer L'île à la couronne à Drusenheim. Un partenariat s'est également développé avec la ville de Colmar et sa salle de concerts et spectacles Le Grillen.

Lors de ses temps de résidences, elle souhaite inviter des classes de primaire autour d'un extrait du spectacle à l'issue duquel elle propose un temps d'échange puis un atelier de chant pour leur apprendre une des chansons du spectacle. Ainsi les enfants sont amenés à voir une étape de travail, à rencontrer et échanger avec les artistes et enfin à une pratique musicale.

15 au 19 Juillet 2024	Résidence au Grillen, Colmar
14 au 18 octobre 2024	Résidence à l'Ecole primaire de Westhalten
9 au 13 décembre 2024	Résidence au Grillen, Colmar
3 au 7 mars 2025	Résidence au Grillen, Colmar
9 mars 2025	Création Tout public, Grillen, Colmar
10 mars 2025	Représentations scolaires, Grillen, Colmar
27 mars 2025	Représentation scolaire, Pôle Culturel, Drusenheim
Printemps 2025	IME Les Allagouttes, Orbey

Les actions culturelles

Au Grillen

A l'occasion de ses temps de résidence de création du spectacle au Grillen de Colmar, la compagnie Art mel' rencontrera des classes de primaire sur trois temps.

1 - LA CONSTRUCTION DU PERSONNAGE (1H30)

Atelier de découverte interactive du travail de construction d'un personnage, son caractère, son intention, son esthétique et son émotion.

Les enfants participeront à une séance de direction d'acteurs (avec le metteur en scène et les comédiennes) afin d'explorer des mouvements, des gestuelles et des sons pour la création d'un personnage agissant dans différentes situations dramatiques.

Nous allons particulièrement nourrir cette recherche avec des éléments propres à la pièce en préparation, L'ILE DE LA COURONNE.

Ils pourront observer les comédiennes et leurs différentes propositions d'expression dans une situation donnée, leur ajustement et l'évaluation des effets.

Parallèlement ils seront appelés à prendre la place des comédiennes pour devenir eux aussi des personnages en situation.

2- LE PERSONNAGE CONSTRUIT DANS SON CONTEXTE DRAMATIQUE SPÉCIFIQUE (1H30)

Sortie de résidence et échange.

Les enfants assisteront à la représentation partielle de la pièce en préparation.

Ils pourront échanger avec les artistes et revenir sur des séquences qui les ont interpellé, les revoir pour comprendre comment les mécanismes de construction vus au début de semaine sont intervenus dans la réalisation finale.

3- REPRÉSENTATION

Les enfants verront dans un troisième temps le spectacle finalisé, notamment avec les lumières, ils auront ainsi une vue d'ensemble de ce que peut être un processus de création.

Les partenaires

Contact responsables artistiques

Sarah Frick
Tél 07 87 91 42 36

Fiona Chaudon
Tél 06 85 34 35 96

artmel@posteo.net - <https://artmel.org>

Compagnie Art mel' - 60 rue de Turckheim, 68000 Colmar

Association de droit local 1901 SIRET 788 821 585 000 23 - Licence de spectacle 2-1075928 et 3-1075929