

LA COMPAGNIE EL DUENDE PRÉSENTE

Les tortues viennent toutes seules

DE DENISE BONAL

THÉÂTRE
MUSICAL

DU 9 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

23, RUE HOCHÉ | IVRY-SUR-SEINE

Réservations : 01 46 71 52 29 | theatre-elduende.com

Métro : Mairie d'Ivry (terminus ligne 7) - Rer C, gare d'Ivry

“Arlette : Je ne suis pas heureuse.

Simon : J'espère bien. À votre âge on n'a pas à être heureuse. À votre âge, on ne court pas après le bonheur, cette chose volatile – on ne sait même pas de quoi c'est fait – et qui n'est visible que lorsqu'elle a disparue.”

Distribution

Auteur : **Denise Bonal**
Mise en scène : **Andrea Castro**
Direction musicale : **Anita Vallejo**

Avec :

Fabienne : **Loreto Azocar**
Yvonne : **Amélie Dumetz**
Marinette : **Louise Bauduret**
Simon : **Mathieu Cabiac**
Elisa : **Andrea Castro**
Lucas : **Sebastian Castro-Vallejo**
Arlette : **Naïlia Chaal, Maïa Rivière** (en alternance)
Robert : **Philippe Yvelin**
Gustin : **Mehdi Kerouani**
Le photographe : **Oscar Lindell-Olivares**
Fernand : **Sebastien Naud**
Pierre : **Tristan Rivière**
Ernestine : **Anita Vallejo**

Musiciens:

Pascal Camors (Trompette)
Luis Pradenas (Guitare)
Anita Vallejo (Piano).

Création lumières : **Romain Thomas**

Photographies : **Adrien Didierjean, Raphael Gerbeaux, Jean-Jacques DeReyer**

Production : **Célia Riffaud** - Scop Théâtre El Duende

Remerciements : Vanina Adrover, Alma Kerouani, Jean-Jacques DeReyer
FCB - Varenbert - Ferme Culturelle du Bessin

La pièce

Pour sa nouvelle création, la Compagnie du Théâtre El Duende adapte *Les tortues viennent toutes seules*, la dernière pièce écrite par Denise Bonal (Molière du meilleur auteur dramatique pour *Portrait de famille*). 1954. Éliisa et Gustin se marient.

Rythmées par les sarcasmes du père, l'insouciance de la mariée ou l'aveu d'un amour impossible, ces noces joyeuses et frémissantes se révèlent être une métaphore de la vie, un aperçu de la France des Trentes glorieuses, la guerre d'Algérie en toile de fond.

Certains sont en quête de bonheur, d'amour ou de la reconnaissance d'un père, et d'autres s'efforcent de trouver un sens à la famille. Dans le flou des mémoires, les personnages évoluent dans un temps éclaté entre présent et futur, ils vivent la mort du fils parti à la guerre, la nostalgie d'un amour perdu ou leurs précieux instants de jeunesse.

C'est alors sur des airs de rock n' roll et de mambo, que nous suivons le temps d'une fête les petits et grands drames d'une famille oscillant de la gêne à l'exubérance, de la passion à la haine, de la mélancolie à la tendresse...

Note d'intention de l'auteur

Nous sommes en 1954.

Des évènements historiques qui se sont déroulés au cours de cette même année ont été regroupés et traversent la pièce, lui donnant ainsi son implantation dans le siècle.

On pourrait dire que les personnages vivent dans un "temps éclaté" passent sans transition du présent au futur (cinq, huit, dix ans plus tard). Il n'est pas question de rêve éveillé, ni d'hallucination, ni de pataphysique. Ils ont seulement glissé dans le temps comme on glisse sur une plaque de glace. Ils en reviennent sans brûlure et sans mémoire.

Denise Bonal

Née en Algérie en 1921, Denise Bonal est très vite attirée par le théâtre. Comédienne, elle rejoint la troupe de l'ORTF pour laquelle elle écrit ses premiers textes. Elle est engagée par le Centre Dramatique de l'Ouest (Rennes) en 1951. Durant cette période, elle écrit des contes et des nouvelles radiophoniques, à raison d'un par semaine, tout en continuant à interpréter les plus grands rôles du répertoire.

Elle suivra Hubert Gignoux à Strasbourg pour participer, dès 1967, à la troupe du Théâtre National de Strasbourg et enseigner à l'Ecole d'art dramatique. Elle deviendra professeur au Conservatoire national de Roubaix et au Cours Florent. A partir de 1971, parallèlement à son travail de comédienne et de professeur, Denise Bonal s'engage dans l'écriture dramatique.

Note d'intention de la compagnie El Duende

En 20 ans d'existence, la Compagnie du Théâtre El Duende a souvent privilégié la création collective et l'écriture de plateau pour ses spectacles de théâtre musical.

Pour cette saison 2018 - 2019, la Compagnie du Théâtre El Duende a rencontré l'écriture et l'univers de Denise Bonal et sa pièce *Les tortues viennent toutes seules*. Cette pièce écrite en 2006 a été pour la troupe, une évidence. De par les thèmes abordés mais également par son écriture simple, tendre et poétique, par ce va et vient incessant entre le drame et le rire et aussi par sa choralité et son traitement des personnages

Cette noce se passe au cœur de l'insouciance des trente glorieuses dans un pays qui vit les prémices de très importants changements : une jeunesse qui affirme son envie de liberté préfigurant la révolution sociale de 1968, l'industrialisation massive de l'agriculture et ses conséquences sur la vie des campagnes, la fin des empires coloniaux et plus particulièrement l'Indochine et l'Algérie. Mais c'est avant tout une célébration, un mariage, un hymne aux impondérables mystères de l'amour... De toute cette matière, nous créons une fête avec tous les moments cocasses qui la compose : de la gêne à l'exubérance, de la passion à la haine de la nostalgie à la tendresse. .

Selon les créations et les projets de la Compagnie El Duende, la mise en scène est dirigée par l'un des membres de la troupe. Pour l'adaptation de la pièce *Les tortues viennent toutes seules* la mise en scène est confiée à Andrea Castro, membre fondateur de la compagnie et qui a réalisé de nombreuses mises en scène de théâtre musical au sein de la compagnie depuis 20 ans.

Le théâtre musical : une marque de fabrique

Depuis ses origines, la compagnie du Théâtre El Duende est constituée de comédiens(nes) et de musiciens(nes) et a naturellement fait le choix d'un théâtre qui intègre la musique vivante dans ses spectacles. Une musique composée autour et avec le texte, autour et avec le jeu de l'acteur.

Tout commence pendant les premières lectures, les musiciens présents dès le début du processus de création, s'imprègnent du texte et s'en inspirent pour tisser la musique selon l'atmosphère qui s'en dégage, les temps forts et les partis pris dramaturgiques. C'est également à ce moment du travail que se fait le choix des chansons.

Puis la musique s'incorpore au travail de plateau et accompagne de façon complémentaire le travail du metteur en scène. Elle est au cœur du processus de création avec une fonction fondamentale : être au service du texte, du récit et du jeu des acteurs.

Au fil des répétitions, l'acteur intègre les moments de jeu avec la musique et s'en sert comme d'un partenaire ; c'est à ce moment que le musicien peut affiner son travail en se servant, lui aussi du jeu de l'acteur : ils collaborent.

La particularité de la Compagnie du Théâtre El Duende réside dans l'utilisation de la musique en live dans tous ses spectacles. La musique comme un autre texte au théâtre. Elle permet de mettre en valeur certains mots, certaines phrases, souligner une intention par un silence ou encore accentuer un sentiment par un accord.

La musique comme on l'entend au théâtre musical, fait évoluer l'espace, accompagne le destin d'un personnage, fait avancer la narration, libère l'imaginaire... autant de possibilités qui enrichissent le geste et le mot. Cette alchimie prend toute sa dimension au contact du spectateur qui, grâce à la musique, perçoit tous les sens du texte ou de la mise en scène.

Anita Vallejo, compositrice, musicienne et comédienne rencontre Pierre Barouh (auteur, compositeur, interprète) en 1985 et crée avec Oscar Castro (comédien et dramaturge) de nombreux spectacles *La maison accepte l'échec*, *La mémoire du vent* et *le Kabaret de la dernière chance* dont elle compose les musiques. La chanson titre du spectacle sera reprise par Yves Montand en 1992.

En 30 ans, Anita Vallejo et Pierre Barouh auront collaboré sur 21 chansons.

La musique

Pour la création musicale de la pièce de Denise Bonal *Les Tortues viennent toutes seules*, Anita Vallejo compositrice, musicienne et comédienne de la Compagnie El Duende a composé la musique de scène pour accompagner le texte et elle a également travaillé sur l'arrangement des chansons ajoutées à l'adaptation de la pièce en théâtre musical.

- *Les roses blanches* - Charles-Louise Pothier/Léon
- *Vivre* - Francis Lai/ Pierre Barouh
- *Petite Fleur* - Fernand Bonifay/ Mario Bua
- *Du bout du coeur* - Barbara
- *J'ai ta main* - Charles Trenet
- *La Complainte du progrès* - Boris Vian/ Alain Goraguer

La chorégraphie

Pour accompagner les scènes de fête du mariage, des musiques illustrant l'époque de la pièce de théâtre sont utilisés comme le rock and roll, le Mambo, le Jazz et la chanson française.

La spécificité du théâtre musical se trouve dans le fait que les chorégraphies des chansons et des musiques sont toujours au service du récit et dans la théâtralité du propos et des personnages.

La mise en scène - *Andrea Castro*

Le théâtre, nous l'aimons musical. Je dis Nous car notre compagnie se définit comme une troupe de création collective basée sur l'écriture de plateau dans un style qui mêle la musique, le chant et la danse. La création collective est la forme qui nous rassemble et nous ressemble le plus. Un espace de liberté, de confiance et de bienveillance pour l'acteur-créateur qui coexiste en chacun des membres de la troupe.

Monter un auteur est pour nous un tout autre exercice, tout aussi excitant. Adapter en théâtre musical la pièce de Denise Bonal, a été pour moi, un beau défi.

J'ai proposé au collectif une scénographie de décor de mariage plus contemporaine. Tout en gardant la couleur blanche que l'on retrouve lors des célébrations de mariage, j'ai choisi de tendre en fond de scène une grande toile de tissu blanc crème et dans un autre plan, des lés de tissus également de couleur crème, qui permettent des jeux d'ombres, d'espaces, de profondeurs et de projections-vidéos.

Sur scène, l'orchestre composé de 4 musiciens et de la pianiste comédienne joue en direct la musique du spectacle. A l'opposé de l'orchestre, il y a des escaliers menant à une estrade et permettant de jouer avec les niveaux. Également sur scène, un bar et un banc.

Je souhaitais que la scénographie permette aux acteurs d'évoluer entre les différents espaces recréant la circulation animée lors des mariages sans avoir la contrainte des grandes tablées qui rendent la mise en scène plus statique. J'imaginai au contraire, une noce en mouvement constant comme un subtil ballet permettant de créer un liant entre les différents tableaux proposés par l'écriture de l'auteure. Une écriture qui nous fait découvrir une galerie de personnages comme un album de photo que l'on feuillette. Dans ce mariage, nous sommes à la fois dans une fête, une célébration de l'amour et à la fois dans les secrets et les douleurs de famille. L'utilisation délicate de la vidéo-photo permet d'accentuer un peu plus ce voyage dans l'univers intime des personnages. La musique quant à elle, alliée de la mise en scène, offre une véritable valeur ajoutée pour ne pas dire une magie au texte.

Et le temps. L'auteure l'a voulu éclaté, passant du présent au futur sans annonce, sans transition. On accompagne les personnages dans des "flashforward" (saut en avant dans le temps) qui rendent la narration de la pièce singulière et nous entraîne dans un jeu de temps suspendus.

Les tortues viennent toutes seules ne serait-ce pas cet instant suspendu où le bonheur est à portée de main ?

Le Théâtre El Duende

Un lieu, une troupe, une coopérative.

Ouvert en Octobre 2013, ce lieu est avant tout l'accomplissement d'une aventure humaine, familiale et artistique, celle d'une compagnie de théâtre musical qui a fait le choix d'un lieu de résidence et de création.

Ce lieu est aussi et surtout, un espace de rencontres artistiques où se construisent des projets avec des partenaires, chaque jour plus nombreux, pour une programmation riche et variée.

LE DUENDE C'EST AUSSI ...

Les Ateliers du Duende // Une école amateur de théâtre musical, de danse et de musique destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes.

Le Labo Art'M // Un centre de formation professionnelle au métier d'artisan du théâtre musical. Formations Datadock pour entreprise et tous publics et stage AFDAS pour intermittents.

Le OUF Festival // Un festival printanier ouverts à tous sur candidature(s). Une programmation de danse, musique, théâtre, expos, performances et toutes autres folies.

Le Théâtre Solidaire et Citoyen // L'association 1er Acte est l'alliée et le partenaire privilégié du Théâtre El Duende depuis de nombreuses années. Ils mènent ensemble des projets de remobilisation par le théâtre pour des publics en situation d'exclusion, de fragilité ou de handicap.

L'Association des Amis du Duende // Être "Ami du Duende", c'est faire partie du cercle de ceux qui coopèrent à la vie intime d'un théâtre.

Le Bar Carioca // Il vous accueille avant et après chaque spectacle avec une restauration légère de "la Cour cyclette", des vins de vigneron indépendants de chez Paco et des bières Duende.

contact diffusion : Célia Riffaud / 06 31 73 43 56

23, RUE HOCHE | IVRY-SUR-SEINE
Réservations : 01 46 71 52 29 | theatre-elduende.com
Métro : Mairie d'Ivry (terminus ligne 7) - Rer C, gare d'Ivry