

La Chatte des Cendres

d'après le conte de G. Basile

Avec

Guillaume LOUIS (conte)

Pierre ZIMMER (musique)

Stéphanie GOBERT (danse)

Le choix du conte

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 Zézolla (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.

L'histoire

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"*.

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'œuvre 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.

Démarche

"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 délicatesse ou l'émotion.

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 souvent se boudent. Ainsi dans mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des performances graphiques... pour des spectacles à construction mixtes, où 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'imaginaire comme panacée de d'intelligence. Ce cheminement m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la renaissance, et notamment ceux de Giambattista Basile, à qui je rend hommage dans ce spectacle."

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...).

Stéphanie GOBERT, danseuse, chorégraphe

Le mouvement est chez elle une grâce, une émotion qu'elle destine à votre cœur. 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 "Maloupagaïste", 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.

La Cie Philodart

Au départ c'est un collectif d'artistes amateurs, 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 oeuvre au développement d'un réseau d'artistes travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ».

En 2014, l'association PHILODART a confié la gestion administrative de son activité artistique à la SCOP Couarail en Lune. Cette structure de production fut la première expérience en France de société coopérative réunissant des conteurs. Cette utopie a tenu sur deux années d'exercices. Depuis 2017, c'est le Chardon débonnaire qui a pris le relai de la production de la compagnie, avec pour ambition de l'accompagner vers un rayonnement artistique dépassant la zone géographique de la lorraine.

Production

EURL La Chardon Débonnaire

*38 rue du docteur Roux
54130 Saint-Max*

Tel : 06.03.17.00.97

Mail : contact@chardondebonnaire.fr

N° Siret : 823 673 371 00014

N°Licences : 2-1100496 et 3-1100497

Site: www.chardondebonnaire.fr

6

Cie PHILODART - 2014