

*Apprendre
la petite robe
de bal...*

CREATION 2022

UNE CRÉATION ARSENIC ET CHAMPAGNE

DE ET PAR DIANE BONNOT, LAURENCE COOLS, CHARLOTTE SALIOU
ET LULA HUGOT

A l'origine de la création il y a le désir. Un quatuor de solistes (!), comédiennes auteurs chanteuses, saisies par l'envie profonde de se reconvoquer sur le plateau, de poursuivre le travail amorcé dans leur premier opus ayant pour trame de fond la filiation féminine: ElianeS, créé et tourné au sein de la Cie Jackie Star.

Une collaboration féconde qui s'est épanouie dans la recherche d'un jeu naïf, d'une grande diversité émotionnelle, et cette volonté de trouver dans le réalisme d'une panoplie de personnages, la poésie et le primitif de situations ordinaires, qui en deviennent «extra» ordinaires.

À vrai dire à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore...
Nous voulions que le spectacle s'ouvre sur un lac au bord duquel
une biche s'abreuve, sous le Prélude de l'après midi
d'un faune de Debussy, puis que lentement, émerge des eaux
une tartelette aux fraises...

Ça, ça aurait été un magnifique début de spectacle!

Hélas, des embûches techniques, financières, ne nous permettent pas, pour le moment, de réaliser toutes nos frasques imaginaires...

Alors nous allons apprivoiser,
apprivoiser les rêves, les larmes écrasées,
apprivoiser la voix et l'eau de vaisselle,
apprivoiser la panthère et l'appellation contrôlée,
apprivoiser
la petite robe de bal dont nous avons si souvent rêvé...

Notre théâtre cherche cette double capacité d'incarner, de ramener à la chair, au sensible, et de créer une passerelle entre la grande Histoire et l'émotion particulière, tout en ayant une puissance universelle. Celle du personnage qui apparaît, et auquel tout à coup le public s'identifie, parce qu'il a déjà croisé son chemin, dans le quotidien ou dans le rêve...

C'est l'effet que provoque une Joconde s'adressant à Dora Maar qui tente de s'incruster dans son tableau, une Simone de Sagan ou qui sait, une Françoise de Beauvoir, surprise dans sa chambre à rédiger ses pensées, ou encore une Isabelle Adjani s'appliquant à chanter Le Pull Marine dans une piscine gonflable.

Autant d'hommages divers, divergents, et toujours aimant à rire avec ces femmes connues ou inconnues, réelles ou inventées...

Du premier volet, ElianeS, est née l'envie de poursuivre l'exploration, en se confrontant à une matière toujours plus vaste, qui convoque ce frottement entre le réel et le mystique, le quotidien et le poétique, l'humain et sa représentation artistique. Sur les traces du conte, du mythe et de l'épopée, de vies rêvées, qu'elles soient bancales ou parfaites.

En ce sens, les auteures plongent à nouveau dans une galerie de personnages, autant banals que rocambolesques, un arsenal de portraits de femmes cousu main, mais aussi des références directes aux oeuvres d'arts qu'elles revêtent tout en leur donnant vie.

C'est une écriture au caractère intemporel, où les comédiennes chanteuses fantaisistes aiment à revisiter les codes du mélodrame, et se démarquent ainsi par leur liberté de ton.

J'AIME, NOUS AIMONS, VOUS NOUS AIMEZ...

NOTRE COLLECTIF

GÉNÈSE

Dans une optique de rencontres, de partages et de projets fédérant les artistes, Jackie Star & Compagnie est créée en 2008 autour du solo clownesque de Charlotte Saliou : Jackie Star, l'élégance et la beauté. Le spectacle, qui joue depuis 2005, gravite autour de la quête du double et nous offre la vision d'une femme oscillant entre tragédie sublime et force comique.

Les tournées et les voyages sont le lieu de rencontres artistiques fortes, qui mènent Charlotte à de nouvelles envies créatives et à envisager ce qu'elle imagine au départ comme une sorte de cabaret, regroupant des femmes clowns, des personnages émouvants croisés au détour des chemins, développant des situations tragiques et burlesques. C'est ainsi qu'il y a 8 ans, elle rencontre et réunit autour d'elle Diane Bonnot, Laurence Cools, Lula Hugot.

Ainsi naît un spectacle collectif et dadaïste : ElianeS, véritable ode à la femme que nous sommes toutes et tous.

ElianeS a tourné et tourne encore dans de nombreux festivals et de nombreuses scènes en France, Suisse, Belgique, et étonne encore et toujours par sa folle et belle liberté.

APPRIVOISER LA PETITE ROBE DE BAL,

En 2019, nos artistes ont décidé de créer les conditions de leurs retrouvailles, au sein de l'écurie Arsenic et Champagne, qui abrite aussi Didier Super, les Chiches Capon, Fred Blin, Patrick de Valette et Alexis Delmastro, fécond regroupement d'artistes atypiques, menée par la main experte de Jérôme Delépine.

DIANE BONNOT

Formée en art dramatique au Conservatoire d'Angers, et par Georges Bonnaud (Théâtre du Soleil, Ecole Lecoq) qui l'initie à la pratique du jeu masqué, sujet de sa Maîtrise d'Etudes Théâtrales à Paris III.

Elle fonde Spectralex, consortium théâtral et idéal fondé en 2003 avec Arnaud Aymard, au sein duquel elle crée 3 seule-en-scène : Virginia VulV, Princesse Diane et Je ne suis pas venue seule. Un quatrième est en création.

En compagnie elle a rallié le Théâtre du Voyage Intérieur, pour Voyage en Terre Intérieure et Je cheminerai toujours, la Cie Jacky Star dans ElianeS, le Collectif Crypsum pour Ils vécurent tous horriblement et eurent beaucoup de tourments, Madame Lune dans La Tragédie du Belge, On a dit on fait un spectacle, puis Ah Félix (n'est pas le bon titre), la compagnie franco-italienne Tony Clifton Circus pour Mission Roosevelt et Cagnara TV, ainsi que le Grand Colossal Théâtre pour La Chienlit et la Cie Titanos avec L'Impérial Trans Kairos...

Elle voyage entre arts de la rue, de la parole, improvisation, radio et théâtre contemporain.

On l'a vue aux côtés d'Edouard Baer et François Rollin dans Le Grand Mezzé au Théâtre du Rond Point, à la Cigale, au Théâtre Marigny avec Edouard Baer et sa Troupe dans Looking for Mister Castang puis Miam Miam, aux côtés de Fred Blin et Shirley et Dino dans RétroFutur, avec Gwen Aduh et la Cie des Femmes à Barbe dans La Taverne Munchausen

Et vous l'avez peut être écoutée sur Radio Nova, dans les rocambolesques Aventures de Michelle Paloma, devenues Agence Paloma, durant 3 années de chroniques quotidiennes, puis pendant une saison dans Les Monolingus de Diane Bonnot au sein de la Nova Book Box de Richard Gaitet.

LAURENCE COOLS

Après 6 ans passés à étudier l'archéologie des civilisations non européennes à l'Université Libre de Bruxelles, Laurence la belge réalise qu'elle est dans l'obligation de se tourner vers des voies plus naturelles.

Elle entame alors une formation d'un an en chant, avant d'être gagnée par la France où elle se défoule dans une ligue d'improvisation parisienne.

En 2008, elle s'inscrit au Cours Florent, mais de multiples rencontres la poussent à s'enfuir et intégrer l'école de clown du Samovar en 2009. Elle y rencontre Charlotte Saliou, qui la débauche pour sa nouvelle création, ElianeS.

Début 2012 elle fonde avec Sébastien Collinet le groupe JJ Pantin, quatuor énergétique de rockabilly. Peu de temps après elle monte et dirige un projet en collaboration avec la Cie de cirque nouveau le Cheptel Aleïkoum. En 2016 sort le spectacle Le Galathon, spectacle protéiforme sur le transhumanisme où se mélange danse, théâtre, cirque et arts de la rue.

En parallèle elle intègre la Cie Titanos basée à Nancy et se révèle foraine improvisatrice au sein d'un manège décalé et cagneux. Elle participe également au sein du Collectif Michtô à l'organisation et la construction du festival du même nom.

Il lui arrive de se transformer en Madame Loyal et de présenter des cabarets de cirque (festival Piste aux Espoirs), de performer dans divers entresorts ou événements (Cie Toto Black), où encore d'accompagner des DJ en tant que chanteuse.

Dans son envie d'allier spectacle et concert, elle fonde en 2017 le groupe d'Electro-rock V-randa Fatale, duo givré composé d'une prêtresse volatile et de son robot batteur, dont le propos est d'amener la transe en offrande à la Grande Vouivre...

Elle performe et chante également au sein du collectif DJ Copains, qui propose un DJ set décalé.

LULA HUGOT

Ses premiers émois artistiques naissent dans la peinture et la poésie, auquel sa grand mère l'initie, et ses premières mises en scène trouvent tout naturellement leur public dans l'entrée familiale, avec pour acteur principal son chien Titus, accompagné de deux tortues.

C'est durant ses études aux Beaux Arts, et quelques séjours en Russie, qu'elle apprend la clarinette, et explore la technique vocale et musicale tzigane avec le groupe Loli Pabaï.

En 2001 elle obtient une Licence en Sciences de l'éducation et donne vie au personnage de Maria Dolores dans un premier spectacle, qui jouera dans nombreux festivals en France et à l'étranger, et devient une marraine anachronique, pour le Samovar, l'ICI - Centre des cultures d'islam à Paris,- et pour des collaborations régulières avec les Chiches Capon, Oldelaf, ou encore la Revue Kamikaze de Thomas VDB et Mathieu Madenian.

En 2011, elle explore le répertoire de la musique orientale avec Maria Dolores y Habibi Starlight.

Entre 2012 et 2015 elle joue dans La Taverne Münchhausen avec la Cie des Femmes à Barbe, Le Grand Guichet de la Cie Joseph K, et au sein de deux créations autour de son personnage principal : Maria dolores y Amapola quartet et La Passion selon Maria.

Diverses collaborations viennent abreuver cette passion constante pour l'écriture et l'amusement : des chroniques pour la Radio Suisse Romande «les Dicodeurs», et l'émission «On va tous y passer» sur France Inter en 2012.

Actuellement elle joue principalement avec ElianeS (Prix SACD Arts de la rue en 2016), Le Cabaret Extraordinaire (Avril en septembre), et Les Faux British (Molière de la Comédie 2016), avec de régulières immersions en tant que metteuse en scène pour la troupe du Cabaret de Madame Arthur à Paris.

CHARLOTTE SALIOU

Passionnée par la musique classique, elle fait des études de piano et chant lyrique au CNR d'Aubervilliers. Parallèlement elle se forme en danse. Après un 1er prix de conservatoire en chant lyrique, elle intègre la troupe Figaro and Co. Dans le jeu comique de l'opérette elle découvre sa vraie passion de comédienne : faire rire et pleurer

Ainsi en 2001 elle prend un virage peu commun, et se forme à l'école de clown du Samovar en théâtre et jeu clownesque. C'est là qu'elle développe la volonté créatrice qui deviendra un fil conducteur de son travail. Auteure-interprète elle crée un solo clownesque Jackie Star, l'élégance et la beauté, en 2004, qui deviendra un succès, joué plus de 700 fois dans le monde.

Ensuite elle crée ElianeS, avec Diane Bonnot, Lula Hugot, et Laurence Cools, une sorte d'ovni théâtral semi-autobiographique, qui reçoit le Prix SACD. Elle joue également un 1er rôle dans l'opéra-bouffe « Au temps des croisades » au théâtre de l'Athénée avec la Cie Des Brigands, mis en scène par Philippe Nicolle.

Elle signe également des mises en scène de cirque contemporain notamment pour Cirque Le Roux dans The Elephant in the Room et La nuit du cerf pour l'Ecole Nationale de Cirque d'Australie, ou pour des compagnies de théâtre musical comme le Grand Orchestre de Poche.

Elle donne des stages de jeu clownesque pour comédiens professionnels, à l'Ecole Supérieure de Comédiens en Alternance d'Asnières et au CRR de Cergy.

Charlotte Saliou s'attèle à faire émerger cette matière primaire des artistes qu'est l'émotion, à travers diverses disciplines telles le chant, le texte, l'humour, le jeu du corps. Elle travaille régulièrement avec Maria Dolores, Ava la dame en verte, Les Chiche Capon...

Sa vraie passion reste la scène où elle se produit régulièrement avec ElianeS et Jackie Star, la Compagnie N°8 dans Garden Party.

A surrealist painting in a monochromatic blue and white palette. A woman with a shaved head, wearing a long white dress, stands in profile, holding a glowing orb in her hands. She is surrounded by several birds, including a large white bird with a long beak and a smaller blue-eyed bird. The background shows a landscape with trees and a sky with a few clouds.

NOTRE EQUIPE ARTISTIQUE

Nous avons le désir de nous entourer de créateurs qui nous tiennent à coeur pour ce nouvel opus. Des collaborations qui vont nous permettre de réaliser nos visions de manière plus accomplie, plus poussée. Des compagnonnages qui densifieront notre propos, sans l'édulcorer d'un certain esprit do it yourself, mêlant impertinence et magie simple...

SCÉNOGRAPHIE

Le spectacle est en train de se faire...

La vie du spectacle et le spectacle de la vie se confondent,
dans l'espace-temps magique de la représentation.

Le traitement scénographique joue avec la perméabilité entre coulisses
et scène. Le jeu déborde parfois même pour se poursuivre dans la salle...

Avec peu d'éléments on décrit l'ambiance, et l'imaginaire
du spectateur y est d'autant sollicité. On ne fait qu'aiguiller, vers des
endroits, des atmosphères, à travers l'imagerie et la musicalité des
scènes.

CHARLES HILBEY Plasticien scénographe

Formé à l'École Supérieure d'Arts et de Design d'Orléans, il explore les
notions de masques, de vanités et de désillusions par des moyens
d'expression très variés, allant du graphisme conceptuel à la scénogra-
-phie et aux arts-vivants, en passant par l'installation plastique, le
dessin et la vidéo. Entre 2010 et 2015 avec le groupe electro-rap Perox
il déploie un art résolument hybride en alliant réalisation, VJing, gra-
-phisme et chant. Depuis 2015 avec elephantCat il travaille autour de la
notion de «non-jeu vidéo» en déconstruisant les codes du jeu-vidéo et de
l'Art contemporain par l'intermédiaire d'installations interactives
absurdes.

CÉCILIE MALARTRE Constructeur

Cécilien Malartre a fait ses études aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand
et sévit actuellement à Strasbourg où il a fondé l'imprimerie NASA,
(livres et images en sérigraphie). A l'aise dans tous les formats,
il passe du timbre-poste au retable sculpté de 4 mètres par 8, jusqu'à
des installations en espace naturel ou urbain.

Son expression brute est sans concession, volontairement primitive.
Constructeur au sein de la Cie Titanos basée à Nancy, chargée de la
réalisation des décors de Sacré Pan pour le Théâtre du Rond-Point,
il participe à la décoration de nombreux festivals en France, Belgique
et Suisse.

COSTUMES

Notre goût commun pour le travestissement est encore largement réinvesti dans cette nouvelle création. Pour entrevoir et dévoiler ensemble quelque chose du processus de la métamorphose, certaines transformations se feront à vue.

ELISABETH CERQUEIRA Costumière

Formée à l'École de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, à l'Académie internationale de coupe de Paris, à l'École de formation aux métiers du costume de théâtre., avant d'intégrer l'École Duperré en arts textiles. Elle partage par la suite les aventures théâtrales de nombreux metteurs en scène dont Ariane Mnouchkine, Bartabas, Gilles Bouillon, Daniel Jeanneteau, Didier Bezace, Michel Didym, Emmanuel Demarcy-Mota, Philippe Awat, Philippe Adrien...

Elle collabore avec Les Chiens de Navarre, François Cervantes, Jalie Barcion, Joël Pommerat, Georges Bigot, Delphine Cottu, L'avantage du doute, Jeanne Mordoï, Aurélie Van Den Daele, Pierre Yves Chapalain, Jeanne Candell, Lionel Gonzales, Sonia Bester, Kelly Rivière, Guillaume Marquet, Rodolphe Dana... Son inventivité est aussi légendaire que sa bonne humeur...

GÉRARD VIARD Costumier plasticien

Initialement tapissier il se forme au stylisme à l'école Duperré et chez Formamod. Il travaille ensuite en tant que décorateur et costumier au Musée Grévin, tandis qu'en parallèle il est décorateur sur costume dans les ateliers de L'Opéra National de Paris.

Sa longue carrière l'amène à travailler pour le théâtre équestre Zingaro et l'académie équestre de Versailles, pour le cinéma avec Luc Besson dans Jeanne d'Arc, Hélène Engel, Chris Naon, Gerard Jugnot.., mais aussi pour le théâtre et des comédies musicales: Robert Hossein, Mozart Opéra Rock, Pascal Obispo, entre autres...

Son expertise et sa fantaisie lui permettent de réaliser un costume de musaraigne à l'échelle x40 sans sourciller.

LUMIERE

LAURENCE MAGNÉE Créatrice lumière

Après une formation de comédienne au Conservatoire Royal de Mons en Belgique, elle devient créatrice lumière à l'École du Théâtre National de Strasbourg. Sa formation se termine en juin 2016 par la création lumière du Radeau de la Méduse, mis en scène par Thomas Jolly. Depuis, son approche picturale de la création lumière l'a faite voyager du théâtre, de la danse à l'opéra, en collaboration avec de metteurs en scène aussi divers et émérites tels que Géraldine Martineau pour La Comédie Française, Lucie Valon, Maëlle Dequiedt, Lucie Nicolas, David Farjon, Jeanne Desoubaux, Catherine Dreyfus et Lorette Moreau.

MUSIQUE

JÉRÔME COLLOUD Musicien et comédien

Après une formation de cuisinier en Haute-Savoie, il met à profit ces nouvelles connaissances en échangeant des repas contre des cours de chant lyrique à de riches chanteurs d'opéra à Genève puis apprend l'arrangement, le chant et le piano jazz au CIM et au conservatoire du 9e à Paris

Au sein de la Cie de théâtre de rue Les 3 Points de Sus-pension, il coécrit, compose et joue dans Mr Baryton, Voyage en bordure du bord du bout du monde, Nié Qui Tamola, La grande saga de la Françafrique, Looking for Paradise et Hiboux.

Il s'intéresse de près à la pédagogie et prodigue régulièrement des stages vocaux (école active de Malagnou à Genève, école Steiner à Dardington, stage de beat box festival de jazz vocal de frankfurt) ou du coaching vocal pour des spectacles en création (Cie Titanos, Cie Broken Spectacles)

A 43 ans, il rédige une bio en utilisant la 3e personne pour faire comme si quelqu'un l'avait écrite pour lui.

Il contemple néanmoins avec émotion ces 20 années de travail au service du spectacle vivant, ces apprentissages et découvertes permanentes qui caractérisent cette vie trépidante d'artiste de rue et de théâtre tout terrain des années 2000.

CALENDRIER DE CREATION

- 2019 1ère session de 6 j / Daki Ling - Marseille
4 comédiennes
- 2020 2ème session de 10 j / L'Echalier - Saint Agil
4 comédiennes
- 2022 3ème session : 4 comédiennes + scénographe
4ème session : 4 comédiennes + musicien + scénographe
5ème session : 4 comédiennes + scénographe + éclairagiste
6ème session : 4 comédiennes + technicien son + éclairagiste
7ème session : 4 comédiennes + oeil extérieur + éclairagiste
8ème session et création : 4 comédiennes + oeil extérieur
+ scénographe + technicien son + musicien + éclairagiste

CONTACT: JÉROME DELÉPINE 06 22 33 83 73

JEROME@ARSENIC-ET-CHAMPAGNE.COM

* Pourquoi toutes ces photos d'oiseaux?
Car nous en partageons le goût de la parade,
du chant, des figures aériennes, et des trilles
ainsi que l'animalité instinctive