

L'Enfant

et les

SORTILÈGES

TEXTE DE **COLETTE** - MUSIQUE DE **RAVEL**

Le Conte

L'enfant s'ennuie.

Il est assis devant un devoir commencé. Il est en pleine crise de paresse.

Maman entre dans la pièce : « Bébé a été sage ? Il a fini sa page ? »
Pour seule réponse, l'enfant lui tire la langue. Le voilà puni !

L'Enfant, resté seul, est pris de frénésie : « Ça m'est égal ! » Il balaie d'un revers de main la théière et la tasse, qui se brisent en mille morceaux, il ouvre la cage de l'Ecureuil. Il tire la queue du chat, Il tisonne le feu. Il lacère les petits personnages du papier peint. Il se pend au balancier de l'horloge, qui lui reste entre les mains. Il met en pièces les cahiers et les livres.

Soudain, un sortilège se produit : un à un, les objets, les meubles, les personnages dessinés sur la tenture, la princesse du livre de contes, s'animent pour reprocher à l'enfant sa méchanceté.

Note d'intention

Par Damien Luce

N'ayant jamais su me départir de mon esprit d'enfance, j'ai souvent puisé mon matériau artistique dans le monde enfantin.

C'est le désir d'offrir un contenu de qualité aux jeunes qui me pousse à monter *L'Enfant et les Sortilèges*, et à réaliser une adaptation du chef-d'œuvre de Ravel et Colette. Cette adaptation permettra au jeune public de se familiariser avec la musique de Ravel, son style, par le biais d'un conte fantaisiste et sensible écrit par l'une des plus belles plumes françaises, Colette. Porté par le piano, le jeu théâtral, la force narrative et la danse, ce récit est interprété dans un langage accessible à ce public.

Nous délaissions les voix lyriques : tout ce qui est chanté dans la version opéra est également intégré au piano ou chanté dans un

esprit de comédie musicale. Le texte de Colette est respecté, et pour la première fois l'intégralité du livret est restituée. En effet, les parties narratives qui posent le décor et l'action des personnages ne sont pas données dans l'opéra (seuls les dialogues sont chantés). Nous les restituons sous forme de jeu théâtral. Ainsi nous faisons la part belle au théâtre corporel et à la danse, au conte, pour faire exister l'écureuil, le fauteuil, la libellule, l'arbre...

« La partition de *L'Enfant et les Sortilèges* est un mélange très fondu de tous les styles de toutes les époques, de Bach jusqu'à... Ravel... ! Cela va de l'opéra à l'opérette américaine, en passant par le jazz-band ! ».

- Maurice Ravel

Le spectacle *L'Enfant et les Sortilèges* met en jeu trois grands domaines du monde du spectacle : la musique, le théâtre, la danse. Il nous tient à cœur de célébrer la transversalité entre les arts, et de transmettre aux jeunes la richesse que peut engendrer cette diversité.

Le résultat : 45 minutes de spectacle pour jeune public, avec une musique de Maurice Ravel et un texte de Colette...

Colette nous plonge dans le quotidien d'un enfant, les devoirs, les bêtises, les jeux. Le message que porte le texte de Colette est universel et peut se résumer ainsi : un enfant est mis face à sa propre méchanceté. Car au-delà de l'histoire rocambolesque, il y a un enfant qui petit à petit se rend compte du mal qu'il fait, jusqu'à ce qu'un geste tendre de sa part lui offre sa rédemption.

Médiation culturelle

Le spectacle *l'Enfant et les Sortilèges* met en jeu trois grands domaines du monde du spectacle : **la musique, le théâtre, la danse**. Il nous tient à cœur de célébrer la transversalité entre les arts, et de transmettre aux jeunes la richesse que peut engendrer cette diversité.

Dans le cadre de la tournée, nous sollicitons un partenariat auprès des conservatoires, afin de partager notre travail avec leurs élèves.

Répétition publique

Elsa Godard et Damien Luce ouvrent les portes d'une répétition de *l'Enfant et les Sortilèges*, afin que les élèves puissent assister à la préparation du spectacle. Cette répétition est suivie d'une séance de questions/réponses.

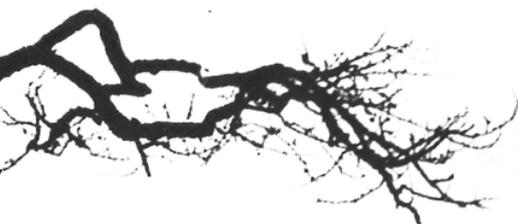
Atelier public

Cet atelier musique/théâtre/danse est animé par Elsa Godard et Damien Luce. Le propos est d'alterner les trois disciplines au cours du même atelier, afin que les participants soient confrontés aux trois. Les élèves volontaires auront préparé, en amont et avec leurs professeurs, une courte prestation artistique en rapport avec le spectacle (morceau de Maurice Ravel, scène de Colette, chorégraphie inspirée de *l'Enfant et les Sortilège...*) Grâce à cet atelier, ils auront l'opportunité de présenter leur travail à Elsa et Damien, qui les guideront afin d'affiner leur interprétation.

Restitution

Le soir de la représentation, les élèves ayant participé à l'atelier présentent une première partie de 15 minutes au spectacle *l'Enfant et les Sortilèges*.

Derrière le spectacle, Une association

« **Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent** »

(Déclaration universelle des droits de l'homme, article 27).

L'accès à la culture est un droit dont les personnes hospitalisées ou en situation de handicap sont souvent privées partiellement ou complètement. L'association **Celui qui souffle** s'est fixé pour mission de contribuer à rétablir ce droit, que nous considérons comme fondamental.

À chaque date programmée, l'association Celui qui souffle s'engage à prendre contact avec un hôpital ou un établissement dédié aux jeunes handicapé(e)s, dans les environs du lieu de représentation, afin de proposer une intervention bénévole (atelier théâtre, atelier danse, lecture...)

Nous proposons également aux établissements scolaires qui le souhaitent un accompagnement pédagogique en lien avec le spectacle :

- Présentation de Maurice Ravel et Colette avec écoute d'œuvres et lecture de textes.
- Atelier théâtre avec un focus sur le théâtre corporel.

Nous avons la conviction que la santé n'est pas seulement une affaire de biologie, et qu'il n'y a pas de vitalité de corps, sans vitalité de l'esprit. C'est lorsqu'une personne souffre dans son corps qu'elle a le plus besoin de voir sa créativité stimulée, animée, exaltée. Nous avons pour ambition de prodiguer aux personnes souffrantes des moments d'évasion et d'enthousiasme, et un espace où leur imaginaire pourra se déployer.

Nous croyons au pouvoir de la création artistique, laquelle nous définit en tant qu'espèce. L'humain est devenu humain le jour où il a tracé ses dessins sur les murs des cavernes. Il nous paraît impérieux de transmettre l'art en tout lieu. L'art doit sourdre partout, car il est la sève d'une civilisation.

Nous croyons à la préciosité de l'enfance et de la jeunesse, et à la nécessité de lui accorder une attention privilégiée, bienveillante et respectueuse. Cette nécessité devient un devoir lorsque l'enfant est en proie à la souffrance. Notre ambition est de parvenir à amoindrir la douleur des enfants malades, et à déjouer le sentiment d'isolement que peut provoquer une hospitalisation.

Les auteurs *Colette et Maurice Ravel*

Le compositeur Maurice Ravel et la femme de lettres Colette ont un point commun : tous deux ont su porter leur enfance avec eux. On en trouve la preuve dans leurs œuvres. Chez Colette, par exemple, dans la série des *Claudine*, où l'on retrouve toute la malice, l'espièglerie et la colère de l'enfance, chez Ravel avec *Ma mère l'Oye*, un ballet inspiré des contes de Perrault (*Le Petit Poucet*, *la Belle au bois dormant*) ou de Madame Leprince de Beaumont (*La Belle et la Bête*).

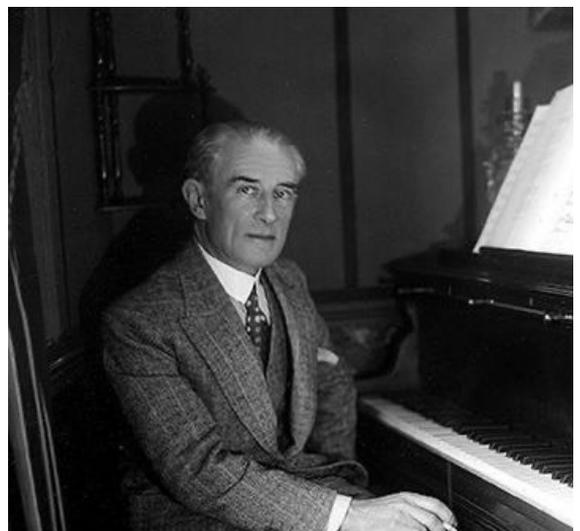
Ces deux créateurs, parmi les plus illustres de notre patrimoine artistique, ont tous les deux gardé une fibre enfantine. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient conjugué leur talent pour créer ensemble une œuvre dédiée à l'enfance : *L'Enfant et les Sortilèges*. La genèse de cette Fantaisie lyrique fut cependant chaotique.

Ravel et Colette, âgés respectivement de 25 et 27 ans, se rencontrent en 1900 dans un salon musical fréquenté également par Claude Debussy. Mais il faudra attendre 1914 pour que le directeur de l'Opéra de Paris, Jacques Rouché, commande un livret d'opéra à Colette, avec plusieurs propositions de compositeurs. Elle les refuse tous, sauf un : Maurice Ravel. Le livret est achevé en 1916. Jacques Douché est enthousiaste. Colette rapportera :

« Il aimait mon petit poème, et suggéra des compositeurs dont j'accueillis les noms aussi poliment que je pus. — Mais, dit-il après un silence, si je vous proposais Ravel ? Je sortis bruyamment de ma politesse, et l'expression de mon espoir ne ménagea plus rien. »

Ravel se montre – dans un premier temps – tiède envers ce projet. Après de nombreux échanges entre Colette et Ravel, le projet prend forme peu à peu, avançant toutefois très lentement. Ce n'est véritablement qu'en 1924 que Ravel se plonge dans la composition de l'œuvre, ne terminant l'écriture que cinq jours avant la création. Celle-ci n'aura pas lieu à l'Opéra de Paris comme initialement prévu, mais à Monte-Carlo, où *L'Enfant et les sortilèges* reçoit un accueil très enthousiaste.

Le style sensible et imagé de Colette allié au génie du compositeur du Boléro font de cet *Enfant et les Sortilèges* une œuvre miraculeuse de beauté et de fraîcheur.

Elsa Godard

Comédienne, Danseuse, Chanteuse

C'est à l'âge de 9 ans qu'elle se passionne pour des films de comédie musicale de Fred Astaire et Gene Kelly, et qu'elle commence la danse classique à l'Académie Chaptal. Par la suite, elle suivra l'enseignement de Dominique Khalfouni, étoile de l'Opéra de Paris et égérie de Roland Petit, qui l'amènera à l'obtention d'une bourse pour intégrer l'Upperschool du Royal Ballet de Londres en 2005. Début 2007, elle est engagée officiellement au sein de la compagnie du Royal Ballet de Londres.

Devenue Première Artiste, Elsa a dansé dans de multiples rôles dans la majorité du répertoire très varié du Royal Ballet de Londres, des classiques du XIXème siècle par F. Ashton ou K. MacMillan, Balanchine, aux contemporains de C. Wheeldon ou Wayne McGregor. Elle a également dansé sur plusieurs scènes mondialement connues (Bolshoi, Metropolitan NYC...) lors de tournées internationales, galas et performances relayées en live dans les cinémas du monde entier.

En 2016, Elsa décide d'élargir ses connaissances artistiques et emménage aux USA, où elle aura l'opportunité d'être formée en tant que comédienne par Gabriel Dell, acteur et professeur de L'Actors Studio, ainsi que coachée en chant à Broadway dans l'optique d'une reprise de rôle.

De retour en France en 2017, elle continue les cours de chant à Paris avec Édouard Thiebaut, et intègre les Cours Florent formation théâtre. On la voit apparaître en tant que danseuse ou comédienne dans divers courts-métrages ou publicités. Depuis 2018, sur scène Elsa a notamment joué le rôle de Giselle dans la pièce de théâtre *GIS_ELLE* d'Aurélien Richard au Théâtre Marigny, le rôle d'Iris dans la comédie musicale *FAME* au Casino de Paris et aux Folies Bergères, ainsi qu'Odette Odile dans *Mon premier lac des cygnes* de Karl Paquette au Théâtre Mogador.

Elsa Godard a enseigné à la Broadway in Paris de Michael Pereira, ainsi qu'aux cours Florent classe libre comédie musicale au théâtre Mogador.

Damien Luce

Pianiste, Comédien, Metteur en scène

« Artiste kaléidoscopique », cette expression, employée dans la presse française à propos de Damien Luce, le résume bien. Persuadé qu'un être humain doit vivre dans toutes les pièces de sa maison intérieure, Damien Luce s'applique à exprimer sa sensibilité dans ses formes artistiques de prédilection : la musique classique (piano), le théâtre, la littérature. Dès la sortie conjointe de son premier disque (Poulenc/Enesco, Universal) et de son premier roman (*Le Chambrioleur*, Éditions Héloïse d'Ormesson), Damien Luce est salué pour sa sensibilité et son élégance vespérale.

Alternant concerts, spectacles et écriture de façon humble et harmonieuse, Damien Luce ne se veut affublé d'aucune étiquette. Sa formation musicale le conduit du CNR de Paris à la Juilliard School de New-York. Côté Théâtre, Damien Luce se forme à la fois en France (Studio Alain de Bock) et aux États-Unis (Academy of Dramatic Arts, Michael Howard Studio). Il publie quatre romans, et sa discographie compte quatre disques.

En 2017, le spectacle *Cyrano de Bergerac - Version clownesque*, que Damien Luce met en scène et dont il interprète le rôle titre, se voit décerner le P'tit Molière du meilleur spectacle tout public. En 2018, son livre *Claire de plume* obtient le Prix Folire. 2019 voit la création d'une nouvelle pièce, *La Promesse du papillon*, mise en scène par François Rollin.

www.damienluce.com

Namiko Gahier-Ogawa

Assistante à la mise en scène

Directrice du mouvement et chorégraphe travaillant dans l'opéra et le théâtre, elle co-fonde avec Irina Ferrand-Diallo la compagnie Yumé Arts en 2004, à l'origine de pièces alliant la danse contemporaine avec le théâtre, en collaboration avec des musiciens et des vidéastes en direct.

Basée à Paris, Namiko Gahier-Ogawa a étudié la littérature à l'Université Paris VII Diderot (mémoire de Maîtrise sur Colette) et le piano classique au Conservatoire pendant 17 ans (Niveau Supérieur), puis elle s'est formée à l'Institut International Rick Odums (EAT National en Danse Jazz) et en open class à l'Alvin Ailey School et au Broadway Dance Center de New York.

Sa chorégraphie d'opéra comprend *Madama Butterfly* et *Iris* pour Opera Holland Park à Londres, et une chorégraphie de reprise de *Madama Butterfly* (metteur en scène David McVicar) pour le Scottish Opera (Glasgow, Edinburgh et tournée). Elle a également chorégraphié *Songe d'une nuit d'été* et la commedia dell'arte *Arlequin, Empereur de la Lune* pour Stéphane Fuget (chef d'orchestre de musique baroque et claveciniste), *La Machine aux couleurs* pour Stéphanie Paulet (1er violon de l'Orchestre Insula de Laurence Equilbey), *La chute de la Maison Usher / Préludes de Debussy* pour la Cie L'Oreille à Plumes / Sonia Jacob, *Esmeralda* pour IntraMuros & Cie (Avignon 2019), *Zyklus-Lieder dansés Berg / Schumann* pour les Nocturnes de Laude, des performances inspirées des *Metamorfosi* d'Ovide et de la peinture d'Artemisia Gentileschi, *Judith décapitant Holopherne*, pour le Musée des Beaux-Arts de Rouen avec la Cie Konfiské(e) / Carine Piazzì.

En tant que danseuse contemporaine, Namiko a été interprète pour la Dylan Quinn Dance Theatre Company en Irlande du Nord, la Compania Agua Sakra à Santiago du Chili, la compagnie de danse traditionnelle japonaise *Nihonbuyou Bando Ryu*, la Cie Alto, la Cie Yumé Arts, la Cie Rives, entre autres. Elle a également dansé dans des productions d'opéra dirigées par les metteurs en scène Nigel Lowery, Nikolaus Lehnhoff et Pierre Audi pour le Dutch National Opera, Opera Vlaanderen, English National Opera et Baden-Baden Festival. (Opéras de Rameau, Haendel, Berlioz, Wagner)

Elle fait ses débuts au Royal Opera House de Londres en janvier 2020 en tant que directrice du mouvement d'une production de *Susanna*, un oratorio de Haendel joué au Linbury Theatre.

L'Équipe

Musique

Maurice Ravel

Texte

Colette

Mise en scène

Damien Luce

Chorégraphies

Elsa Godard

Assistante mise en scène

Namiko Gahier-Ogawa

Sur scène

Elsa Godard & Damien Luce

Lumières

Sébastien Babel

Son

Antoine Blanchart

Costumes

Charlotte Ledger

Graphisme

Camila de la Serna

Crédit photos

Jean-François Dubus

Celui qui souffle

49 rue Gay-Lussac

75005 Paris

09 51 43 14 65

contact@celuiquisouffle.com

www.celuiquisouffle.com

ILS SOUTIENNENT LE SPECTACLE

Post-Scriptum...

Spectacle créé le **29 juin 2021** au théâtre municipal de Perpignan, au terme d'une résidence de création d'une semaine. Médiation culturelle auprès du Conservatoire de Perpignan et des Instituts Médico-Éducatifs « Les Peupliers » et « Soleil des Pyrénées ».

4 représentations exceptionnelles au festival OFF d'Avignon (théâtre de l'Arrache-cœur) les 4, 5, 6 et 7 juillet 2021.

Représentation au Café de la danse de Paris le 14 novembre 2021.

Durée du spectacle : 45 minutes sans entracte.

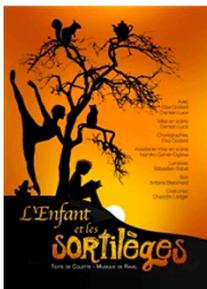
Nécessite un piano.

Spectacle familial (à partir de 4 ans).

Bande-annonce : www.sortileges.celuiquisouffle.com

Captation intégrale (mot de passe : **Cyrladit**) : www.captation.celuiquisouffle.com

LES SPECTATEURS ONT DIT...

L'Enfant et les Sortilèges

dans le cadre de "**Festival Off d'Avignon**"
Théâtre de l'Arrache-Coeur, Avignon

Lien billettereduc: <https://www.billetreduc.com/274045/evt.htm>

-une plongée dans l'enfance 🌟🌟🌟🌟

Musique, danse, chant, théâtre, un spectacle qui conjugue toutes les formes artistiques. Elsa est une surdouée divinement accompagnée par Damien au piano. C'est un spectacle qui touche l'enfant que nous étions.

-Courez-y, ce n'est pas que pour les enfants sages 🌟🌟🌟🌟

Dépêchez-vous, il ne reste que 2 jours pour découvrir ce spectacle pour petits et grands! Un texte classique et beau, une musique qui nous transporte dans le conte.. Et quelle interprétation: récit, chant, danse, piano, tout est magnifiquement exécuté et nous fait vibrer

-une véritable perle 🌟🌟🌟🌟

Ils ne sont présents que pour 4 représentations sur Avignon. Un spectacle original comme celui là ,il ne faut pas le manquer.. Un musicien et une danseuse dont les talents explosent dans ce magnifique spectacle. Il fallait redécouvrir ces oeuvres de Ravel et de Colette. Avoir le talent de les adapter les mettre en scène avec beaucoup d'originalité et de les interpréter avec autant de talent. Un grand coup de chapeau à tous les deux pour cet excellent moment passé en leur compagnie. Il faut vite aller les voir... Un grand bravo à eux deux.

-Une prestation merveilleuse 🌟🌟🌟🌟

Nous avons passé un moment de grande qualité, ma fille de 6 ans a adoré et moi aussi. Un savant mélange entre la comédie, la danse et le chant. Le pianiste est un artiste de grande qualité, très expressif il accompagne parfaitement Elsa Godard qui a de nombreux talents... une danseuse magnifique, une chanteuse et une comédienne. Un grand bravo, je vous conseille vivement cette agréable découverte.

