

LA FOLIE ELISA

Texte de Gwenaëlle Aubry

Création musicale et théâtrale de Léopoldine HH

« Nous portons tous en nous une maison effondrée, tu ne crois pas ? dis-moi ce qui te manque, cave ou grenier, quelle paroi vacille en toi, quel plancher, où se planquent tes termites et tes araignées, tes lézardes et ton salpêtre, où sont tes débarras, tes issues de secours et tes portes condamnées, ta chambre obscure, tu la connais ? et ta pièce vide ? »

in La Folie Elisa - Gwenaëlle Aubry - p 46

© Calypso Baquey

**FOLIE-FOLIA, la maison des feuilles.
ELISA, Anagramme d'ASILE.**

ROMAN

« La Folie Elisa » est un roman de Gwenaëlle Aubry
« La Folie Elisa » est le nom d'une maison.
La maison est devenue un livre. Une maison de feuilles.

Quoi

Dans La Folie Elisa, quatre filles font irruption dans une maison. Quatre filles qui se sauvent, et deux fois : qui prennent la fuite et dans cette fuite cherchent leur salut.

Quand

On est entre janvier 2015 et janvier 2016

Qui

Emy Manifold, une rock star anglaise, a quitté la scène après les attentats du Bataclan

Irini Santoni, hantée par les corps qui s'échouent sur son île grecque, ne sculpte plus que des barbelés et du Vantablack,

Sarah Zygalski, blessée, ne peut plus danser avec sa compagnie berlinoise

Ariane Sile, un soir de dernière à l'Odéon, alors qu'elle jouait enfin le rôle de sa vie, s'est interrompue pour apostropher le public par-delà « le quatrième mur ».

Elles ne se connaissent pas, mais elles ont en commun de ne plus jouer, de ne plus vouloir, ne plus pouvoir jouer. Les réunit aussi une incapacité à dire « je suis » : le refus de faire bloc avec soi, une extrême porosité au monde, aux autres, aux hommes, une forme de dérèglement du rapport intérieur/extérieur. Ces filles en fuite sont des « petites folles », comme dit Duras de Lol V. Stein, elles sont borderline ou plutôt no border : très peu fortifiées, très peu barbelées. Elles ont démantelé en elles les murs qui se dressent partout ailleurs. Les réunit enfin un graff au lettrage incisif, un immense SMA bombé de ville en ville.

LE PROJET

la lettre / pourquoi / structure / musique et chœur / projections

_____ La lettre

J'ai découvert l'écriture de Gwenaëlle Aubry un matin en 2009. D'abord par sa voix, en écoutant la radio dans un appartement bisontin. Quelques minutes après la voix, le livre. « Personne », bleu rugueux des éditions Mercure de France, qui m'attendait sur la table des nouveautés des Sandales d'Empédocle, librairie bisontine. Cette lecture a tout mis en mouvement. J'ai senti pour la première fois un rapport charnel à des questionnements philosophiques. Je veux dire, je n'avais jamais rien compris à mes cours de philo. Et là, j'étais littéralement bouleversée par des idées du philosophe grecque Plotin que Gwenaëlle Aubry a traduit et dont elle parle au chapitre « i ». Je comprenais des choses de la tête au pied. J'ai vraiment senti mon corps traversée par des mots comme pour la première fois. Comme si ces mots-là me façonnaient. Me donnaient eux-mêmes une chair soudain.

Au même moment, on me proposait d'écrire une lettre dans un ouvrage collectif « le livre de ma vie », initié par la librairie Kléber à Strasbourg. Dans cet ouvrage, certain.es lecteur.ices de la librairie étaient invité.es à écrire une lettre en poste restante aux auteur.ices du livre de leur vie. J'ai donc écrit à Gwenaëlle Aubry. Elle a lu la lettre. M'a écrit en retour. Et voilà qu'est née un dialogue entre nous. Un dialogue initié par cette lettre. Nous avons immédiatement commencé à travaillé ensemble.

Voici quelques-uns de ses ouvrages qui nous ont réunis :

LAZARE MON AMOUR

En 2010 Gwenaëlle Aubry m'a demandé de lire et de chanter avec elle dans une lecture-concert « Lazare Mon amour » un ouvrage qu'elle a écrit sur l'œuvre de Sylvia Plath.

PARTAGE

Puis j'ai organisé une lecture de son roman « Partage » qui met en parallèle le destin de deux adolescentes, l'une palestinienne et l'autre israélienne.

PERSONNE - CHAPITRE i

Parallèlement, j'ai mis en musique le chapitre « i » de Personne qui figure sur mon premier album « Blumen Im Topf ».

PERSEPHONE 2014

Nous avons adapté, Anne Monfort et moi, son roman « Persephone 2014 » que j'ai interprété au Festival de Caves en 2016.

LA FOLIE ELISA

Enfin, avec Gwenaëlle Aubry, Anne Monfort et deux amies comédiennes, nous avons lu des extraits de « La Folie Elisa » au théâtre de l'Opprimé quelques mois avant sa parution en 2017.

Et à chaque fois cette sensation physique et le désir irrésistible de lire à voix haute, de chanter, de transmettre ses livres.

A chacun de mes concerts de la tournée Blumen, j'offrais un exemplaire de « Personne » à un.e spectateur.ice.

----- **Pourquoi**

C'est une obsession. Je veux transmettre cette œuvre. Je veux partager avec d'autres ce qu'elle déclenche chez moi. J'aime cette langue, je la trouve infiniment généreuse parce qu'elle est active, elle me saisit et me dit: *viens, je te propose une forme, un jeu! rentres dans un monde complexe, c'est bien, c'est crypté, c'est bien, oui c'est à toi, tu es crypté aussi tu sais.*

Quelque chose comme ça.

Gwenaëlle Aubry invente des formes littéraires propres à chaque roman qu'elle écrit. J'y suis très sensible. C'est un véritable jeu avec les lecteur.ices. J'ai toujours la sensation d'avoir pris de la hauteur, d'entendre le monde autrement après la lecture d'un de ces textes.

En ce qui concerne « La Folie Elisa », ce qui m'obsède c'est notamment ce paradoxe :

Gwenaëlle Aubry a créé une œuvre, un roman, sur quatre créatrices qui ne peuvent plus créer. A mon tour, je désire créer une œuvre musicale et théâtrale à partir de cette œuvre qui parle de créatrices qui ne peuvent plus créer. Pourquoi ces quatre là n'y arrivent plus. Qu'est ce que c'est ce point de rupture, de bascule lié à la violence du monde? Comment nos corps résonnent/raisonnent avec cette violence? Comment créer au milieu de ce chaos?

je veux prendre du temps avec ce texte. Fouiller décrypter ses couches, ses strates, son feuilletage.

----- **Structure**

J'aimerais transposer le livre au plateau en inventant une forme qui fasse écho à sa construction.

Le livre est structuré en chapitres-chambres.

J'aimerais condenser les récits de chacun des personnages en une seule fois. Une seule séquence par chambre. Par contre je voudrais conserver les trois chambres obscures.

Cela donnerait cette structure simple :

- 1- L. Ouverture de la maison « dedans »
- 2- La chambre claire d'Emy
- 3- La chambre obscure 1
- 4- La chambre claire d'Irini
- 5- La chambre obscure 2
- 6- La chambre claire de Sarah
- 7- La chambre obscure 3
- 8- La chambre claire d'Ariane
- 9- L. Ouverture vers « dehors »

Musique et chœur

Le personnage « L. » sera physiquement présent sur scène. Elle est interprétée par une musicienne comédienne. C'est L. qui commence. Seule, avec cette première immense phrase sans point qui ne parle que de sons et de visions. Un truc très rythmique, scandé.

Les premiers mots du texte :

À la fin, je n'en pouvais plus de les savoir à la porte, elles étaient là tout près qui frappaient, insistaient, les coups ricochaient dans mon crâne, de plus en plus nombreux, de plus en plus rythmés, silences, boucles et phrasés, tambours dans la nuit de janvier,

Ce texte en lui-même est déjà une partition.

La musicienne/comédienne, c'est moi. Léopoldine HH. Je suis pianiste et chanteuse de formation classique. Et j'explore d'autres instruments en autodidacte: la guitare, les percussions, des instruments à vent : l'accordéon, la flûte traversière, le xaphoon et d'autres flûtes.

Sur scène il y aura un chœur de quatre amateurices qui apparaîtraient sur scène pour chanter a capella. j'aimerais composer des chants polyphoniques et polyglottes, à partir d'extraits du texte de Gwenaëlle Aubry. Pourquoi polyglottes : je voudrais qu'on entende par le chant les différentes langues des personnages. Et parce que la matière sonore des langues, dont on ne comprends pas forcément les paroles, m'intéresse de manière générale dans ma vie, et particulièrement ici dans la construction sonore globale de ce spectacle. Plus exactement, ce qui m'intéresse c'est de travailler le chœur polyphonique comme un instrument en soi, ultra complet. Qui peut produire du sens mais aussi des bruitages, mais aussi des nappes sonores etc...

-----projections

Les quatre chambres claires sont habitées, hantées par quatre personnages qui s'y réfugient le temps d'y déposer leur récit. Les personnages d'Emy, Irini, Ariane et Sarah seront interprétées par quatre actrices que j'aime. Qui m'obsèdent, me hantent, m'inspirent. Par leur présence, par leurs voix. Marie-Sophie Ferdane, Victoria Quesnel, Jehnny Beth et Judith Chemla. Elles ont toutes lu le texte. Elle m'ont -presque- toutes dit oui.

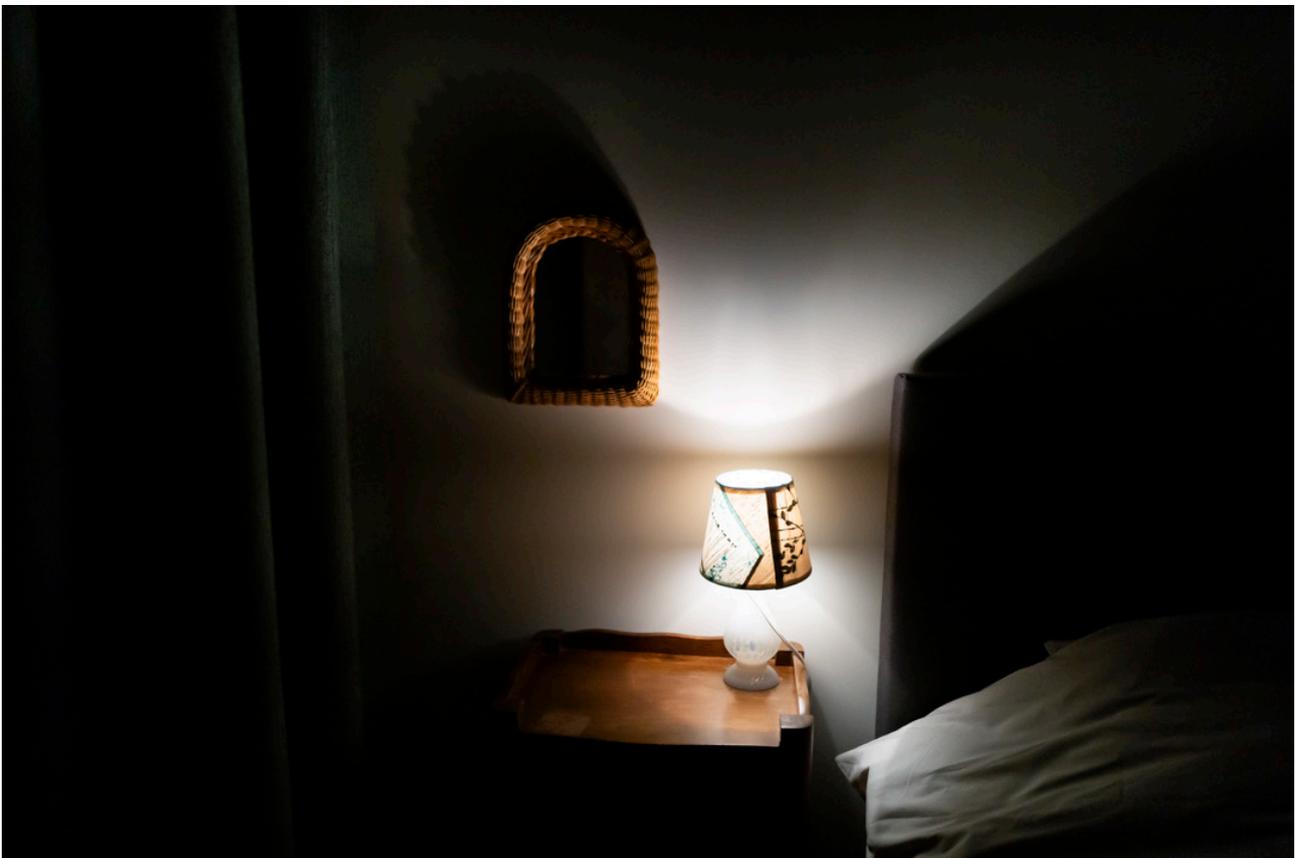
Dans le spectacle, elle seront présentent par leurs corps et par leurs voix.

L'image : J'aimerais filmer ces quatre actrices dans une maison réelle pour que ce qu'on voit puisse parfois remplacer les mots, les descriptions, les presque-didascalies du roman. J'aimerais les filmer également dans une boîte noire, un espace abstrait. Ces images pourraient raconter les projections mentales, oui, l'espace mental de L.. J'aimerais travailler des qualités d'images, de superpositions, formelles et expérimentales.

À partir de ces envies, tout est à expérimenter concrètement. Sur quelles surfaces sont projetées les images. Écrans ou objets, murs du théâtre. Comment L. dialogue avec l'image depuis le plateau. Quelles qualité d'image. Quel rapport d'échelle. J'ai la conviction que ce procédé de dialogue entre une personne physique et des images projetées peut créer des vertiges émotionnels et des sensations extraordinaires. J'y trouve un terrain d'expérimentation passionnant sur les questions de l'archive, du dialogue avec l'au-delà, avec la projection, et j'aime la magie qui peut émerger de ces nouvelles manières de travailler l'image au théâtre comme une matière vivante qui joue en direct elle aussi. En interaction avec le présent du plateau.

Les voix et les sons : j'ai beaucoup de pistes sur ce chapitre mais ce sont des questionnements qui appellent la recherche au plateau. Voici ce que je voudrais explorer : Comment diffuser les voix des personnages? Est ce qu'on voit les personnages parler? Ou au contraire, les images que l'on voit sont déconnectées du texte? voix sont-elles reliées à l'image? Et puis quels sont les sons qui accompagnent leurs paroles, et leurs actions.

Pour trouver des pistes de réponses à ces questions j'ai besoin de chercher. J'ai besoin d'un premier lieu de résidence pour expérimenter ces idées musicales et théâtrales au plateau.

ÉQUIPE

LEOPOLDINE HH

Prix Moustaki 2017 - Prix Saravah 2018 - Prix Magyd Cherfi 2022 PARCOURS

Léopoldine Hummel a grandi dans l'est de la France dans une famille de musiciens ; Elle suit des études de musique au conservatoire de Strasbourg en piano et chant, et des études de théâtre dans un lycée partenaire du TNS à Strasbourg.

Comédienne compositrice et musicienne, Léopoldine HH est diplômée de l'école supérieure d'art dramatique de la Comédie de Saint-Etienne. Elle est également diplômée du CFEM de piano. Elle pratique le chant et une multitude d'instruments, dont le piano, l'accordéon, la flûte traversière, la fuyara (flûte slovaque) et récemment la guitare.

MUSIQUE DE SCÈNE

Leopoldine HH est membre de la SACD. Elle co-écrit la musique de ON VOUDRAIT REVIVRE d'après l'œuvre de Gérard Manset en 2018, de NOSZTAGIA EXPRESS de Marc Lainé en 2020.

Pour une commande du festival d'Avignon et de la SACD en 2022, elle crée la musique de LADILOM de TÜNDE DEAK aux VIVE LE SUJET ! À Avignon. Cette forme est désormais un spectacle, qui creuse les questions de double-culture et de transmission. En 2023, il fut jouée à la Comédie De Valence. En 2024, la pièce est programmée

par la Filature à Mulhouse, la Comédie de Valence, la ville de Lille, le Festival l'Echapée à Baud.

Leopoldine HH et Tünde Deak ont proposé une exposiPon sonore « Ladilom-tendre l'oreille » où elles proposent une série de portraits des personnes rencontrées autour de la pièce.

En 2023, Léopoldine HH est lauréate des Fonds Musique de Scène de la SACD pour le spectacle TOUT LE MONDE EST LÀ de Mike Kenny et Simon Delapre, compagnie Rodéo Théâtre. Elle prépare la sortie d'un EP de la musique composée pour le spectacle à l'été 2024.

THÉÂTRE

Voici les pièces de théâtre dans lesquelles elle joue récemment :

- « Ladilom » mis en scène par Tünde Deak - créé dans le cadre des Vive Le Sujet! De la SACD - Avignon IN en 2022
- « Nosztalgia Express » mis en scène par Marc Lainé créé au CDN de Rouen (en plein Covid)
- « Tout le monde est là » mis en scène par Simon Delapre - créaPon mondiale au festival international de la marionnette
- « Dans Ta Peau » mis en scène par Julie Ménard - création au CDN de Vire
- « La Chambre Désaccordée » mis en scène Marc Lainé créé à la SN61
- « On Voudrait Revivre » d'après Gérard Manset, mise en scène Chloé Brugnon, créé au CDN de Reims

Voici les projets à venir :

- « Femmes de ruines » de Phia Ménard
- « Cyclejoie » d'Anne Contensou

LÉOPOLDINE HH - son projet solo

Après un premier album *Blumen Im Topf* très remarqué, et récompensé par le prix Georges Moustaki en 2017, Léopoldine HH dévoile son second album *La, lumière particulière* en 2021 sur le label *Hé ouais mec !*

Très apachée aux textes, la chanteuse et comédienne a construit cet album autour de l'œuvre du mepeur en scène Gildas Milin. *Là, lumière par3culière*, c'est ce pePt rayon, ce faisceau éclatant, cepe lueur vive, qui vient perforer la grisaille ambiante.

Elle signe les orchestraPons entre épure et arrangements plus complexes avec machines électroniques.

« Ses albums sont des gourmandises musicales, un voyage dans les langues (français, alsacien, allemand, anglais) dans les mots des auteurs qu'elle aime : Olivier Cadiot, Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin... Sa voix est à la fois délicate pleine d'enfance, et puissante dans des textes plus écorchés, fragments de tendresse éperdus. Et c'est ici dans ce périple joyeux et profond qu'a lieu la rencontre. Avec Léopoldine et avec soi-même. » longueur d'ondes- Jean Thooris.

Coté influence, Léopoldine aime citer Brigipe Fontaine, Laurie Anderson, Colepe Magny, Nina Hagen, Léonard Cohen, Liselope et Jean-Marie. Pour leur liberté.

EN 2023 sort l'album CHANSONS POUR LULA de SERGE REZVANI. Elle y chante aux côtés de Dominique A, Vincent Dedienne et Philippe Katerine. Elle assure les arrangements pour le concert en direct du fesPval d'Avignon 2023 pour France Culture.

Elle apparaît sur les albums des WEEPERS CIRCUS, CHARLY MARTY, MAXIME KERZANET. Et Prête sa voix pour des albums jeunesse et des dramaPques radio pour France Inter et France Culture.

Leopoldine HH et Tünde Deak ont propose une exposiPon sonore « Ladilom-tendre l'oreille » où elles proposent une série de portraits des personnes rencontrées autour de la pièce.

En 2023, Léopoldine HH est lauréate des Fonds Musique de Scène de la SACD pour le spectacle TOUT LE MONDE EST LÀ de Mike Kenny et Simon Delapre, compagnie Rodéo Théâtre. Elle prépare la sorPe d'un EP de la musique composée pour le spectacle à l'été 2024.

THÉÂTRE

Voici les pièces de théâtre dans lesquelles elle joue récemment :

- « Ladilom » mis en scène par Tünde Deak - créé dans le cadre des Vive Le Sujet! De la SACD - Avignon IN en 2022
- « Nosztalgia Express » mis en scène par Marc Lainé créé au CDN de Rouen (en plein Covid)
- « Tout le monde est là » mis en scène par Simon Delapre - créaPon mondiale au fesPval internaPonal de la marionnepe
- « Dans Ta Peau » mis en scène par Julie Ménard - créaPon au CDN de Vire
- « La Chambre Désaccordée » mis en scène Marc Lainé créé à la SN61
- « OnVoudraitRevivre » d'après Gérard Manset, mise en scène Chloé Brugnion créé au CDN de Reims

Voici les projets à venir :

- « Femmes deruines » de Phia Menard - « Cyclejoie » d'Anne Contensou

Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art DramaPque de la Comédie Saint-EPenne, Léopoldine Hummel a travaillé avec les mepeurs en scène Julie Menard, Simon Delapre, Tünde Deak, Marc Lainé, Anne Monfort, Rémy Barché, Leslie Menahem, Gilles Bouillon, Clémence Gross, Charly Marty, Simon Vincent, Gilles Granouillet, Jean-Michel PoPron.

LÉOPOLDINE HH - son projet solo

Après un premier album *Blumen Im Topf* très remarqué, et récompensé par le prix Georges Moustaki en 2017, Léopoldine HH dévoile son second album *La, lumière par3culière* en 2021 sur le label *Hé ouais mec !*

Très apachée aux textes, la chanteuse et comédienne a construit cet album autour de l'œuvre du mepeur en scène Gildas Milin. *Là, lumière par3culière*, c'est ce pePt rayon, ce faisceau éclatant, cepe lueur vive, qui vient perforer la grisaille ambiante.

Elle signe les orchestraPons entre épure et arrangements plus complexes avec machines électroniques.

« Ses albums sont des gourmandises musicales, un voyage dans les langues (français, alsacien, allemand, anglais) dans les mots des auteurs qu'elle aime : Olivier Cadiot, Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin... Sa voix est à la fois délicate pleine d'enfance, et puissante dans des textes plus écorchés, fragments de tendresse éperdus. Et c'est ici dans ce périple joyeux et profond qu'a lieu la rencontre. Avec Léopoldine et avec soi-même. » longueur d'ondes- Jean Thooris.

Coté influence, Léopoldine aime citer Brigipe Fontaine, Laurie Anderson, Colepe Magny, Nina Hagen, Léonard Cohen, Liselope et Jean-Marie. Pour leur liberté.

EN 2023 sort l'album CHANSONS POUR LULA de SERGE REZVANI. Elle y chante aux côtés de Dominique A, Vincent Dedienne et Philippe Katerine. Elle assure les arrangements pour le concert en direct du fesPval d'Avignon 2023 pour France Culture.

Elle apparaît sur les albums des WEEPERS CIRCUS, CHARLY MARTY, MAXIME KERZANET. Et Prête sa voix pour des albums jeunesse et des dramaPques radio pour France Inter et France Culture.

GWENAËLLE AUBRY

Autrice de romans traduits dans une dizaine de langues, parmi lesquels *Personne* (Prix Femina 2009), *Partages* (Mercure de France, 2012), *Perséphone* 2014 (Mercure de France, 2016) et *La Folie Elisa* (2018). Philosophe, directrice de recherche au CNRS, elle a notamment publié une *Archéologie de la puissance* en deux volets : *Dieu sans la puissance. Dunamis et energieia chez Aristote et PloPn* (Vrin, 2006 ; nouvelle édition revue et augmentée 2020) et *Genèse du Dieu souverain* (Vrin, 2018). Dernier titre paru : *Saint Phalle. Monter en enfance* (Stock, 2021).

Équipe de création

Mise en scène
LEOPOLDINE HH

Adaptation
GWENAËLLE AUBRY, LEOPOLDINE HH

Collaborateurices
TÜNDE DEAK, MAXIME KERZANET, CALYPSO BAQUEY, SIMON VINCENT

Regard chorégraphique et costumes
ANNA CARAUD

Composition musicale
LÉOPOLDINE HH
Création vidéo
FLORENT GOUËLOU ET JULIA MINGO

Conseils images (à confirmer)
ERWAN KERZANET / ANITA LAMMANA

Création lumière et scénographie
(en cours)

Régie son
(en cours)

Distribution (à confirmer)
**MARIE-SOPHIEFERDANE, JUDITHCHEMLA, VICTORIAQUESNEL, JENNYBETH, LÉOPOLDINEHH
ET UN CHOEUR POLYPHONIQUE D'AMATEUR.ICES**

Presse

« La Folie Elisa » de Gwenaëlle Aubry - éditions Mercure de France

TÉLÉRAMA

Le texte urgent, syncopé, brûlant, puissamment imagé, met en mouvement les corps et les gestes. Et donne à entendre les voix de ces femmes blessées, bordel Line, qui rappellent les figures mises en scène par G.Aubry dans ses précédents livres, Perséphone ou Sylvia Plath. Des voix comme des échos des bribes de vie recueillis par L. Qui a hébergé ces quatre filles dans sa maison « perdue au bord d'une rivière » La Folie Elisa, anagramme d'asile. Et « Folie du latin folie, feuille. »

Michel Abescat

LE POINT

« LE CŒUR BATTANT DES FEMMES » Gwenaëlle Aubry donne voix à un quatuor féminin d'artistes démembrées par la folie du monde, au lendemain des attentats de 2015. Magnifique. (...) L'écriture, si musicale, a le souffle qu'il faut pour faire tenir gracieusement sur cette corde raide - qu'elles adorent - ces belles funambules, si attachantes et si vraies. La Folie Elisa est une fresque- collage de tout ce qui nous traverse, sur laquelle viennent et repartent ces quatre créatrices aux silhouettes de muses en points d'interrogation.

Valérie Marin La Meslée

FRANCE CULTURE

Que faire quand on porte en soi des ruines et des gravats et que la terre se couvre de murs et de barbelés? Où est l'asile? Comment construire l'hacienda?

Liens musicaux

- PERSONNE texte Gwenaëlle Aubry - musique Leopoldine HH : <https://soundcloud.com/leopoldinehh/leopoldine-hh-blumen-im-topf-08-personne?in=leopoldinehh/sets/blumen-im-topf-2>
- JE T'AI VU court métrage musical avec Marie-Sophie Ferdane <https://youtu.be/pvPURUPLb6E>
- PSYCHOTROPIQUE extrait de l'album «là, lumière, particulière» <https://youtu.be/cnagugfWSAc>
- CE QUE TU CHERCHES extrait de l'album «là, lumière, particulière» <https://youtu.be/G64SHB0zAzw>

« Le lieu à soi depuis lequel on travaille n'est pas une chambre intime mais un espace du dedans, et cet intérieur déborde l'intime qui le cloisonne, il l'étire, le distend pour y loger des plantes, des bêtes et des dieux, des lointains, des confins. »
Gwenaëlle Aubry in punir les murs

CALENDRIER CRÉATION

Printemps 2025

- Résidence au théâtre de l'Aquarium

PARTENAIRES ET SOUTIENS

- Bibliothèques idéales
- Théâtre de l'Aquarium

CONTACTS

Mise en scène et direction artistique

Léopoldine Hummel

0608977828

leopoldine.hummel@gmail.com

Direction artistique

Maxime Kerzanet

0684843647

cieclairesergent@gmail.com

**Cie Claire
Sergent**