

LES COEURS ANDALOUS

SPECTACLE MUSICAL D'ESTELLE ANDREA & MAGALI PALIÈS

d'après *Les Roses Fauves* de **CAROLE MARTINEZ** © éditions Gallimard

avec **ESTELLE ANDREA, CRISTÓBAL CORBEL, KARINE GONZALEZ** et **MAGALI PALIÈS**

Les Cœurs andalous

Libre adaptation du roman *Les Roses fauves* de Carole Martinez @éditions Gallimard

Adaptation théâtrale et composition musicale : Estelle Andrea

Mise en scène : Estelle Andrea et Magali Paliès

Durée 1h20

Avec : Estelle Andrea, Magali Paliès, Karine Gonzalez et Cristóbal Corbel

Lumières : Anne Gayan

Costumes : Alice Touvet

Perruques : Maurine Baldassari

Décors : Grégoire Lemoine et Thierry Deroche

Accessoires : Danièle Ronchaud

Résidences de création avril/mai 2023 :

Théâtre Coluche de Plaisir (78) -Espace Roseau teinturiers Avignon (84)

Le petit théâtre Athénée de Rueil Malmaison (92)

Spectacle sélectionné par le groupe ACTIF

Création Festival off d'Avignon 2023

Présentation

En Andalousie, les femmes perpétuent une vieille coutume. Avant de mourir, elles brodent un cœur en tissu rempli des écrits de leurs secrets. Leur fille aînée en hérite avec l'interdiction de l'ouvrir, sinon... malédiction !

Dernière descendante de sa lignée, Lola décide de ne plus porter le poids de son histoire familiale et ose pénétrer les secrets inavoués de son aïeule, Inès Dolorès. S'ouvre alors la porte de ses origines : un jardin peuplé de fantômes, de passions contrariées, de ronces épineuses et de roses couleur de sang.

Un tourbillonnant et brûlant voyage transgénérationnel où se mêlent chant, danse et guitare. A mi-chemin entre Lorca et Almodovar, du théâtre musical aux accents gitans et flamencos qui nous transpercent jusqu'à l'âme.

Note de l'adaptatrice et compositrice

Pénétrer dans l'univers des *Roses Fauves* de Carole Martinez c'est avant tout essayer de décrypter une folle mise en abyme généalogique sans en chercher la logique... Car les destins humains ne sont pas rationnels mais bien guidés par l'émotionnel, par le cœur !

Comment ne pas s'identifier à son héroïne, Lola, femme morcelée, incomplète, qui porte le poids d'un héritage familial dont elle ignore tant de choses ?

Comment arriver à exister lorsque l'on porte le nom de « Douleur » de mère en fille depuis des générations ? Voilà qu'un simple cœur en tissu subitement éclaté va l'éclairer sur les origines de son existence, pour en découvrir le jardin secret peuplé de roses couleurs de sang...

En adaptant pour le théâtre l'épine dorsale de ce roman, l'histoire du cœur décousu, j'ai souhaité inventer un lien textuel et musical entre Lola et son aïeule, en quittant parfois le récit afin de créer un dialogue fictif entre ces deux femmes que quatre générations séparent mais que les liens du sang et tant de résonnances unissent.

Dans mes compositions musicales originales, en français et en espagnol, pour deux voix féminines et guitare, j'ai souhaité métisser les chansons du spectacle avec les couleurs gitanes andalouses et flamencas. La présence de la danseuse créera le lien gestuel sensuel permettant de caresser le fameux *Duende*, ce diabolique frisson signant l'authentique ! A travers toute sa force tellurique et ses accents ancestraux, le Flamenco nous transperce jusqu'à l'âme en abordant les grands thèmes : amour, naissance, joie, exil, douleur, abandon, mort...

Les Cœurs andalous, un tourbillonnant et brûlant voyage transgénérationnel au cœur de l'Espagne et ses secrets.

Estelle Andrea

Note de mise en scène

Notre travail scénique et dramaturgique est axé avant tout autour de la juxtaposition et l'interpénétration de deux niveaux de temporalités présents dans le roman transgénérationnel de Carole Martinez *Les Roses fauves*.

Le monde de l'ancien temps, sur la terre des gitans, évocation brûlante et poignante du récit de l'ancêtre Inès Dolorès, nous plonge dans une atmosphère poétique et onirique, proche des pièces de Federico Garcia Lorca, alors que celui de l'époque moderne, de la jeune Lola, femme en plein questionnement existentiel, n'est pas sans nous faire penser aux personnages « borderline » et aux décors délicieusement "kitch" des films de Pedro Almodovar.

Nous nous sommes amusées à métisser ces géniales et fantasmagoriques sources d'inspirations espagnoles aussi bien sur le plan scénographique que celui de la création des lumières et des sons.

Porque todos estamos hechos de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro...
Parce que nous sommes tous faits de notre passé, notre présent et notre futur...»

Estelle Andrea et Magali Paliès

Carole MARTINEZ

Autrice

Carole Martinez, née en 1966, est romancière et professeure de français. Son premier roman, *Le Cœur cousu*, a été récompensé par quinze prix littéraires, dont le prix Renaudot des lycéens en 2007. Son deuxième roman, *Du Domaine des murmures*, a lui aussi été acclamé par la critique. Publié en 2011, il a notamment reçu le prix Goncourt des lycéens. En 2016, Carole Martinez a publié *La Terre qui penche*, qui témoigne à nouveau de son univers si singulier, entre magie et songe, sensualité et violence, petite et grande Histoire.

En 2020, elle publie chez Gallimard *Les Roses fauves*

Estelle ANDREA

Autrice/compositrice

Artiste pluridisciplinaire (chanteuse, comédienne, instrumentiste), Estelle ANDREA aime la transversalité dans l'art vivant et le théâtre musical est son domaine de prédilection. Auteur d'une maîtrise de musicologie sur la vie des troupes lyriques ambulantes en France au XIXème siècle, elle est depuis toujours amoureuse de la musique, de la littérature et de l'histoire. Également titulaire d'un premier prix de chant et art lyrique.

Sur scène depuis vingt ans, elle collabore avec de nombreuses compagnies et, par choix, participe le plus souvent possible à des créations dans lesquelles elle est impliquée non seulement comme interprète mais aussi comme conceptrice associée.

Co-auteur de *Très cher Wolfgang* (création Avignon 2006), elle soumet également l'idée originale du spectacle *Mozart l'Enchanteur* (création Théâtre du Petit Saint Martin 2014), et participe à sa conceptualisation. Puis, elle collabore à l'écriture d'*Olympia ou la Mécanique des sentiments* (création théâtre de Saint Maur des Fossés 2016, spectacle soutenu par le FCL).

En 2017, elle se lance cette fois dans l'écriture musicale et compose « Papa dort », la chanson phare de *Misérables* (création Espace Paris Plaine).

En 2020, elle ose franchir le cap de l'écriture intégrale d'un spectacle musical ainsi que les compositions originales des chansons avec *Sur les pas de Léonard de Vinci*. C'est l'occasion pour elle de se replonger dans les acquis de son parcours universitaire à la Faculté de Musicologie de Tours et au Centre Renaissance, époque du grand génie Da Vinci.

La pièce est éditée aux éditions Les cygnes.

« Du théâtre musical de très belle facture avec des moments de comédie pure et une réflexion sur le savoir et la vie, « *Sur les pas de Léonard de Vinci* » est une jolie et joyeuse quête initiatique qu'on suit telle une rêverie, douce, folle et drôle. » Le Parisien

INTERPRÈTES

Estelle ANDREA chanteuse-comédienne

Titulaire d'une maîtrise de Musicologie, Estelle Andrea étudie le chant auprès de Mady Mesplé et Yves Sotin, au CRR de Saint-Maur-des-Fossés et le jeu de scène avec Mireille Larroche à l'Ecole Normale de Musique de Paris. Elle incarne les rôles d'Illia dans *Idomeneo* de Mozart, Rosario dans *Goyescas* de Granados, Suzanne dans *La Trilogie andalouse de Beaumarchais* d'après Mozart, Rossini et Milhaud, Belinda dans *Dido and Eneas* de Purcell...

L'été 2105, sous la houlette de Gabriel Bacquier, elle crée sur scène le rôle de Ginette dans *L'Escarpolette* de Damase, direction Franck Villard. Depuis 2000, elle est artiste associée de plusieurs compagnies (Coïncidences Vocales, Théâtre de l'Etreinte, Théâtre de l'Ombrelle, Influenscènes, Paris Lyrique, Artistes en Mouvement, La Compagnie de l'Arène, ...) pour de nombreux spectacles musicaux. Elle est remarquée et engagée régulièrement par Pierre Cardin (Festival de Lacoste, Espace Pierre Cardin, Maxim's de Paris). En tant que comédienne, elle se produit dans *Le Legs* de Marivaux, *Le mot progrès dans la bouche de ma mère...* de Matéi Visniec, *Vienne 1913* d'Alain Didier-Weill, *Renaissance* de Frédéric Lenoir, *Noces de Sang* de Lorca. Travaille sous la direction scénique de Stéphanie Tesson, Jean-Michel Fournereau, William Mesguich, Jean-Luc Paliès, Marion Bierry, Christophe Luthringer...

Magali PALIÈS chanteuse-comédienne

Diplômée de la Maîtrise de Radio France et du Conservatoire National de Région de Saint-Maur-des-Fossés, Magali Paliès se forme auprès de Mady Mesplé, Yves Sotin, Erika Guiomar puis en master class avec Teresa Berganza, et sort lauréate de plusieurs concours internationaux. Les opéras de Massy, Limoges, Clermont-Ferrand, Montpellier, et autres grands théâtres l'accueillent. Sur scène, elle incarne, entre autres, Carmen/ *Carmen*, Dorabella / *Così fan tutte*, Elvira / *Don Giovanni*, Suzuki/*Madama Butterfly*, Marcellina/*Le Nozze di Figaro*, Hänsel / *Hänsel und Gretel*, Siebel / *Faust*, Mercédès/*Rigoletto*...

En concert, on peut l'entendre en soliste dans un vaste répertoire sacré, profane, ou contemporain. Elle se produit aux festivals d'Aix en Provence, Avignon, La Chaise Dieu, La Vézère...et travaille, entres autres, sous la direction musicale de Frank Ollu, Arie Von beek, Amaury Du Closel Robert Tuohy, Clément Joubert, Michel Podolak...et scénique de Jean-Louis Martinoty, Jean-Claude Cotillard, Johanny Bert, Jeanne Roth, William

Mesguich, Olivier Bénézech, Pierre Thirion-Vallet, Jean-Luc Paliès, Marine Garcia-Garnier...

En collaboration avec plusieurs compagnies théâtrales, elle interprète de nombreux spectacles musicaux. Actuellement en tournée dans *Misérables*, *Carmen Flamenco*, *Sur les pas de Léonard de Vinci*, *Vienne 1913*, *Hänsel Gretel et peut-être même une Sorcière*, *En scène*. www.magali-palies.com

En 2009, elle fonde la compagnie Coïncidences Vocales et en assure depuis la direction artistique.

Karine GONZALEZ danseuse

Karine Gonzalez est une artiste aux multiples visages. Après une formation en solfège, piano et danse classique et une solide formation en Littérature Espagnole et Classique (Hypokhâgne, Khâgne), elle se tourne vers le flamenco, et se forme à Séville pendant un an et demi auprès de Concha Vargas et Manolo Marín. Autrice d'un mémoire de maîtrise sur la danse flamenca : "Le Flamenco ou les mouvements du moi "

Elle obtient la bourse Lavoisier pour aller se former pendant un an et demi à Amor de Dios, et intègre alors la compagnie d'Antonio Reyes pour le Certamen Coreografico de Madrid.

Depuis l'âge de vingt ans, elle se forme auprès du danseur, chorégraphe et comédien Shahrokh Meshkin Ghalam avec qui elle se produit dans de prestigieuses salles comme le Covent Garden à Londres. Formée également à Jerez de la Frontera auprès de la maestra Manuela Carpio.

Elle danse dans plusieurs films et spectacles de Tony Gatlif (*Vengo* avec Tomatito Et Antonio Canales, *Indignados*, *Django Drom* avec Bireli Lagrène Et Didier Lockwood, *Vertige* Avec José Maya).

Elle se produit, entre autres, à l'Olympia, la Salle Pleyel, La Philharmonie, la cité de la Musique, l'Auditorium de Radio France, et travaille également avec de nombreux artistes classiques comme François René Duchâble, Emmanuel Rossfelder, Sebastien Llinares, Béatrice Morisco .

Avec sa compagnie *El Compás Brujo*, elle crée de nombreux spectacles : *Al Compás Del corazón*, *Les Amants divins*, *Sevilla-Cadiz*, *Djân* , *A Solas* . Elle intègre une pièce de cirque écrite par Pascaline Hervé sur la révolte des ouvrières du textile : *Les Petits Bonnets*.

Actuellement en tournée avec son duo DJÂN en compagnie d'Idriss Agnel et son solo A SOLAS en France en Europe et à l'international (Festival Tirgan, Toronto, Canada).

Cristóbal CORBEL guitariste

Guitariste flamenco, compositeur et interprète qui accompagne aussi bien la danse que le chant. Il n'hésita pas, dès sa majorité, à quitter sa France natale pour s'exiler à Séville afin d'apprendre l'art de la guitare flamenca auprès des maîtres du genre. Son séjour durera six années durant lesquelles il se formera en accompagnement du chant et de la danse avec les guitaristes Manolo Franco et Miguel Ángel Cortés, pour finalement atteindre une maîtrise parfaite de l'instrument avec les conseils de Niño de Pura pour la technique, ce qui viendra renforcer son style déjà influencé par le monde du jazz et de la musique classique d'où il provient. Il accompagnera lors de sa formation de grands noms du chant flamenco tels que Esperanza

Fernández ou Calixto Sánchez et des danseurs comme Manolo Soler (danseur de Paco de Lucía), ou Carmen Ledesma. Par la suite il présentera différents spectacles dans plusieurs pays comme l'Allemagne, la Suisse, le Mexique, le Japon, et bien sûr la France où il montera sur scène avec des artistes comme Rosario Montoya Manzano « la Farruca », María Del Mar Moreno ou Felipe Mato pour la danse, les chanteurs Pedro el Granaíno, Jesus Corbacho ou des guitaristes comme Antonio Moya et Manuel de la Luz.

Récemment il gagne le premier prix de la 7ème édition du concours de guitare flamenca d'Albi, jouant des thèmes issus de son disque *Poema de Luna*, sorti quatre ans plus tôt. Il collabore également à la réalisation du disque *Flamenco de Paco el Lobo* avec le danseur Jose Maya. Aujourd'hui il compose pour son prochain album, donne des concerts en solo ou avec diverses formations.

Parcours des metteuses en scène

En 2001, le spectacle *Graines d'Opéra* marque le début de la collaboration artistique d'Estelle Andrea et Magali Paliès. Par la suite, elles conceptualisent ensemble de nombreux récitals « mis en espace » sur des thématiques telles que l'amour, le voyage, les grandes voix....

Ce travail mené conjointement les amène à s'investir de plus en plus activement dans l'ensemble du processus de création de spectacles musicaux, des prémisses du projet à sa réalisation et elles acquièrent une grande expérience en binôme au fil des années.

Séparément, chacune a également l'occasion de travailler comme assistante à la mise en scène.

Estelle Andrea au côté de William Mesguich pour les spectacles *Dans les Forêts de Sibérie*, *Richard III*, *La Tragédie du Roi Christophe* et Magali Paliès au côté de Jean-Luc Paliès pour *Périchole Album*, *Lyric Paris mélodies* et *Lyric Hispanic*. Elles défendent aujourd'hui des projets dont elles sont à l'origine et qui leur tiennent particulièrement à cœur au sein de la compagnie Coïncidences Vocales.

Forte de cette longue et solide complicité artistique qui les unit depuis plus de vingt ans, Estelle Andrea et Magali Paliès signent leur première mise en scène commune avec la création du spectacle musical "*Les Coeurs andalous*".

EQUIPE

Alice TOUVET costumière

Diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Alice Touvet crée les costumes des spectacles de Pauline Bureau, notamment au Théâtre du Vieux-Colombier, théâtre de la Colline. Elle collabore régulièrement avec William Mesguich pour ses spectacles. Elle signe également ses costumes à l'opéra : pour Jérôme Corréas, dans *Molière à l'opéra* d'après Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste Lully et Molière, pour Jean-Luc Paliès, ceux de *Carmen Flamenco* d'après Georges Bizet et Prosper Mérimée et pour Pauline Bureau qu'elle retrouve à l'Opéra-Comique, ceux de *Bohème, notre jeunesse* d'après Puccini, puis *La Dame Blanche* de François-Adrien Boieldieu. Elle travaille aussi pour la danse, la télévision et le cinéma : elle collabore notamment aux maquettes des costumes du long métrage *Angel* de François Ozon, est cheffe costumière du film *Beau rivage* de Julien Donada et pour la série TV de James L. Frachon *Temps mort*. Enfin, elle conçoit, depuis 2008, le stylisme de plusieurs films publicitaires et clip.

Anne GAYAN éclairagiste

Anne Gayan est depuis 1998 photographe de théâtre pour de grandes institutions telles que le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et la Comédie Française. Elle a notamment collaboré avec Murielle Mayette-Holtz, Patrice Chéreau, Jacques Lassalle et Olivier Py.

Formée par Marie-Hélène Pinon à la création lumière, elle a assisté plusieurs éclairagistes confirmés (Jacques Rouveyrollis, Carlo Varini, Jacques Puisais, Denis Koransky, Christophe Guillermet) et conçoit désormais la lumière pour des spectacles dans divers domaines. Elle travaille notamment auprès de Pierre Richard (Pierre Richard III), Alexis Moncorgé (Amok), Lucie Antunes (Percussion contemporaine), Philippe Calvario (Juste la fin du Monde), Florence Camoin (Lanceurs d'alerte), Anne Voutey (Le gardien et Sur la route) ; cette collaboration lui avait valu une nomination aux Petits Molières dans la catégorie scénographie en 2015.

Maurine Baldassari perruquière

Après des études de coiffure dans le sud de la France, et de perruquier posticheur sur Paris, elle participe à plusieurs gros projets de comédie musicales en assistant Sébastien Quinet et Catherine Saint-Sever.

Depuis 2017, l'Opéra Comique lui ouvre ses portes pour plusieurs créations : Le Postillon de Lonjumeau, Bohème notre jeunesse, Hamlet, Hypolite et Aricie, Titon et l'Aurore, dans des mises en scène de Michel Fau, Pauline bureau, Cyril Teste, Jeanne Candel et Basil Twist.

En parallèle, elle collabore sur plusieurs créations théâtrales et opératiques avec Juliette Navis, les Frivolités parisiennes, Marc Van Weyrmeersch, Jean-Michel Ribes, Daniel

Auteuil, William Mesguich (Richard III)...

Extraits de Presse

THEATRE AU VENT

« Les compositions d'Estelle ANDREA aux accents gitans et flamencos sont très sensuelles et chaudes. Sa voix très claire et celle de Magali PALIES plus grave remuent parce qu'elles semblent venir de très loin. Elles marquent à la fois les distances et les similitudes qui les rapprochent (...)

Le flamenco devient le porte flamme de destinées de femmes résistantes, fières et passionnées" Evelyne Trân

« La dramaturgie est somptueuse avec la puissance de la danseuse de flamenco, Karine Gonzalez, le talentueux guitariste flamenco, Cristobal Corbel, les voix pénétrantes d'Estelle Andrea et de Magali Paliès au chant et de leur maîtrise des codes du théâtre. La mise en scène porte parfaitement la dimension du conte, très présente dans les Roses Fauves. » Aurore Jesset

« C'est un moment hors du temps, où chaque détail est soigneusement orchestré, du jeu des acteurs à la scénographie, créant ainsi une atmosphère envoûtante. » Agnès Guéry

« Une douce plongée transgénérationnelle au cœur de l'Espagne.

Les compositions musicales d'Estelle Andrea sont une réussite qu'elle chante en outre merveilleusement bien.

La mise en scène d'Estelle Andrea et de Magali Paliès est superbe, sans fausse note, bien calée.

Magali Paliès dans son rôle de « conteuse est admirable. (...)

Une très belle pièce qui restitue la vie et l'âme d'une famille Andalouse. On aime beaucoup, le voyage est fort beau. »

Jean-Michel Gautier

art scène. radio

« Un spectacle musical captivant qui plonge au cœur des mystères enfouis et des non-dits transgénérationnels. (...)

Estelle Andrea, à la fois auteure et interprète, utilise avec grâce et force la musique, la danse et l'histoire pour offrir au public une expérience enchanteresse et envoûtante. Le spectacle célèbre la beauté de la culture andalouse tout en plongeant dans les profondeurs des secrets de famille. (...)

La création lumière, réalisée par Anne Gayan, ajoute une dimension visuelle saisissante à l'ensemble, amplifiant ainsi l'impact émotionnel du spectacle. (...)

Ne manquez pas cette expérience enchanteresse et émouvante qui célèbre la richesse de la culture andalouse avec un sujet central bouleversant sur les relations mères – filles. » Djazia Arhends

Classique en Provence

"Un spectacle magnifique et touchant (...) La scénographie somptueuse (...) nous plonge dans une Andalousie de feu et de passion. (...) Un moment hors du temps, un voyage dans un ailleurs de chair et de vie." Sandrine Thurot

PRODUCTION

Compagnie Coïncidences Vocales

En créant en 2009 la compagnie Coïncidences Vocales, notre souhait était de valoriser l'art vocal sous toutes ses formes, en souhaitant favoriser les rencontres de styles et de genres afin de décloisonner les frontières et inviter la pluridisciplinarité sur les scènes.

La compagnie a, depuis, créé et produit des spectacles lyriques, de théâtre musical, des concerts où se côtoient le chant, la danse, le théâtre, la peinture, la poésie, la vidéo, en défendant également les écritures contemporaines.

Présente plusieurs fois au Festival d'Avignon, à Paris et sa région, tournées nationales, la compagnie a ainsi pu tisser des liens professionnels solides et obtenir des partenariats réguliers avec Le Conseil Général du Val de Marne, l'Adami, la Spedidam, le CNM, la SACD...

En résidence, notamment, aux théâtres de Joinville-le-pont (94), Saint-Maur des Fossés (94), Boulogne-Billancourt (92), Plaisir (78), Espace Paris Plaine (75), Rueil-Malmaison (92).

Spectacles de la compagnie : *Les Nouvelles graines d'Opéra* (2010), *Lyric Hispanic* (2013), *Lyric Paris mélodies* (2014), *Olympia ou la mécanique des sentiments* (2016), *Misérables* (2017), *Sur les pas de Léonard de Vinci* (2020).
Les Cœurs andalous d'après les Roses fauves (2023)

CONTACTS

Diffusion

L'impertinente

Stéphanie Gesnel

06.11.01.74.97

steph_ges@hotmail.com

www.limpertinente93.com

Production

coincidencesvocales94@gmail.com

Magali Paliès 06 61 64 67 87

www.coincidencesvocales.com

