

GILBERT

de Sonia Bester

Compagnie Madamelune

Pré - dossier

Nouvelle création 2023

GILBERT

Texte et mise en scène

Sonia Bester

Collaboration artistique

Marion Suzanne

Adaptation et dramaturgie

Sonia Bester, Romain Francisco et Marion Suzanne

Avec en alternance

Sonia Bester, Pierre Dumond, Romain Francisco et Sylvain Mossot

Compositions

Simon Dalmais

Accessoires

François Gauthier-Lafaye

Costumes

Elisabeth Cerqueira

Avec le soutien de Lilas en Scène

En partenariat avec le Théâtre de Privas, l'ECAM au Kremlin-Bicêtre et la Scène nationale 61

Production déléguée Compagnie Madamelune

GILBERT

Gilbert tombera-t-il amoureux de Simone ? Dans cette époque troublée, où en sont nos sentiments et comment les vivre ?

Contée sous formes d'épisodes, *GILBERT* est une épopée fantaisiste et poétique qui pose notamment la question de la réciprocité dans les relations amoureuses. Sans aucun artifice, le public devient aussi partie prenante de ce récit qui doit se raconter coûte que coûte pour en connaître la fin si tant est qu'elle existe !

Lilas en Scène

Samedi 3 décembre - 17 H 00

Étape de travail - Sortie de résidence

Théâtre de Privas

Dans le cadre des Envolées

Du 31 janvier au 4 février

Premières dates crash test !

www.theatredeprivas.com/saison/22-23/gilbert

Autres dates à venir...

Pourquoi GILBERT ?

Faut-il se justifier pour parler d'amour ?

Le texte *GILBERT* s'est imposé comme une évidence.

Par son sujet : aimer en temps de pandémie. Et par sa structure : sous forme d'épisodes. Cette période particulière nous a fait vivre bien des épreuves et l'amour n'a pas été épargné. Des couples séparés ont recommencé à vivre ensemble pour s'occuper des enfants. Certains ont retrouvé la fougue des premiers jours ou d'autres encore se sont mis à se détester ! Mais une histoire qui éclot en temps de confinement, ça se passe comment ? Au fil de l'écriture, l'inspiration a pris sa source dans l'attente, les projections et les fantasmes qu'elle fait naître. Il ne se passe finalement rien de très concret entre les deux protagonistes – Simone et Gilbert – mais ce peu est une matière inépuisable pour raconter une histoire. Chaque épisode est une aventure à part entière. On attend la suite. Mais quelle suite ? Peu importe... En conclusion de cette épopée, le dénouement s'impose : malgré tout croire toujours en l'amour.

Du récit à l'adaptation au plateau

Trente épisodes composent le récit. Simone y raconte sa relation amoureuse en commençant par le commencement, d'abord *Rencontrer Gilbert* pour finir par envisager *La vie avec et sans Gilbert*. Gilbert reste tout du long un personnage mystérieux, fantasmé. Il est aimé par Simone mais saura-t-on jamais si c'est réciproque ?

Les *Penser à Gilbert* reviennent en leitmotiv tout au long du texte et déploient un langage poétique. Différents personnages peuplent aussi le récit : Jean-Robert, Albert, Mireille, l'ex, la sœur, le fils...

Dans l'adaptation théâtrale, Simone n'est plus la seule à raconter son aventure. La narration est partagée entre les différents personnages. Et si cette histoire doit se raconter coûte que coûte avec presque rien, ce n'est pas sans péripéties – dont la participation du public - qui rendent son récit vivant et jouissif.

Le travail et les intentions de mise en scène

À partir d'une première version du récit adapté pour le plateau, commence un défrichage à la table qui peut influencer sur l'écriture et faire évoluer le texte. D'ores et déjà dans cette étape, les comédiens s'approprient les personnages. Rapidement les épisodes sont testés au plateau, les acteurs allant jusqu'à repartir en improvisation pour vivre la situation. Chaque personnage doit être finement campé et stylisé dans un plaisir de jeu toujours renouvelé et la recherche d'un ton à la fois féroce et bienveillant.

L'espace de jeu est uniquement envisagé avec une table et trois chaises. Se construit néanmoins une réelle dramaturgie autour de cette base dans l'idée de se tenir toujours prêt à l'adapter aux différents lieux qui accueilleront le spectacle. Enfin dans ce travail à la loupe, la question de l'adresse au public est fondamentale. Comme dans la composition d'un tableau, chaque regard doit faire sens.

GILBERT est nomade !

J'ai toujours rêvé d'un spectacle qui se présenterait comme une discussion entre amis. Un spectacle qui se jouerait dans un café, un hall (de théâtre !), un bar, un foyer, un train, une médiathèque, une librairie, une boutique, une épicerie... ou dehors : dans la rue, une cour, sur une place... Bref n'importe où, donc partout. C'est le cas de *GILBERT*.

Ce dont *GILBERT* a besoin, c'est essentiellement d'un public qui viendrait écouter ce récit comme on glisse une oreille vers la table d'à côté, dans un café, dans un train... On est happé, on plonge directement dans une intimité sans fard, on devient l'ami de ses voisins.

La fiche technique de *GILBERT* est donc bien courte : une autrice (au début), deux comédiens, une table, trois chaises et quelques accessoires.

Le rôle de la musique dans GILBERT

Le récit est régulièrement ponctué de « ritournelles », ces petits airs qui nous entêtent et qui viennent rythmer notre monologue intérieur pour l'alléger par la poésie.

Sous un air de simplicité, les compositions vocales de Simon Dalmais, fin et talentueux mélodiste, donnent du coffre et de la profondeur. Elles tirent avec grâce ce récit vers le rire et l'émotion et lui apportent la saveur d'une comédie musicale hors du temps.

Action artistique

GILBERT, un texte à partager

La forme narrative de *GILBERT* permet de jouer à se distribuer le texte comme on l'entend. En fonction du nombre de participants, une adaptation sur mesure permettra d'en donner une autre version qui fera vivre et évoluer la matière première. Dans sa forme initiale, une autrice (au début) et deux comédiens se partagent les rôles et chantent. Mais tout peut s'imaginer jusqu'à la création d'un chœur pour prendre en charge les parties vocales et une distribution des personnages adaptée à chaque effectif.

Lors d'un stage au Samovar animé par le comédien et dramaturge Jean-Luc Vincent, dix-sept élèves ont travaillé sur les premiers épisodes et proposé des compositions musicales.

De par sa thématique et son ancrage dans la société, plusieurs publics peuvent être concernés et touchés par *GILBERT* : comédiens amateurs, élèves, patients, résidents...

Le nombre d'épisodes peut être réduit, certains peuvent au contraire être développés avec la possibilité d'écrire en collectif des scènes et des dialogues.

Ainsi plusieurs *GILBERT* vont naître. À chaque fois différents, à chaque fois surprenants. Avec surtout une liberté et une joie du partage, composantes essentielles d'une aventure artistique.

Équipe artistique

La compagnie Madamelune en bref

Avec la compagnie Madamelune, l'autrice et metteuse en scène Sonia Bester explore un univers poétique aux formes singulières qui ne s'embarrassent pas des codes, où théâtre et musique se nourrissent et se combinent. Souvent inspirée du réel, chaque création est une aventure qui ouvre les portes d'un monde imaginaire proche du conte où l'émotion côtoie le burlesque et la fantaisie, et où liberté d'écriture et plaisir de jeu sont manifestes. Un langage scénique où se déploie une vibrante originalité.

À propos de Sonia Bester

Question tempérament, Sonia Bester n'accomplit rien qui n'ait commencé par être un songe. Sa trajectoire est tissée d'idées singulières. En 2004 elle devient Madamelune en créant *Les Rendez-vous de la Lune*, festival de poche qui propose dans des lieux atypiques de très précieux concerts intimes, de Patti Smith à Oxmo Puccino et d'Arthur H à Magic Malik. Elle conçoit et produit des spectacles inattendus et s'attache aussi à défendre des petites formes scéniques avec notamment le magnifique spectacle *Birds on a Wire* (Rosemary Standley & Dom la Nena). De 2007 à 2012 elle est également directrice artistique et responsable des créations au Printemps de Bourges où elle crée notamment le spectacle *Les Françaises*. Au fil du temps, Madamelune laisse émerger Sonia Bester, autrice et metteuse en scène. En 2014, elle met en scène au côté d'Isabelle Antoine *La Tragédie du Belge*, sa première pièce de théâtre musical, farce burlesque sur l'amour, avec les comédiens Diane Bonnot, Robin Causse, Géraldine Martineau, Angèle Micaux et Ava Hervier et dont Camille signe la musique.

En 2015, elle enchaîne avec *On a dit on fait un spectacle*, une « rêverie musicale » pleine de surprises et de trouvailles décalées, entre concert, revue burlesque et numéro de music-hall. Elle y réunit notamment Simon Dalmais, Kyrie Kristmanson, Maëva Le Berre, Anne Gouverneur, Nicolas Martel, Géraldine Martineau, Olivier Mellano, JP Nataf, Sandra Nkaké, Rosemary Standley... Dans la foulée, elle crée sa compagnie afin de poursuivre son sillon dans l'écriture et développer un univers où se mêlent théâtre et musique.

En 2018, elle met en scène le spectacle musical *Ici-bas, Les Mélodies de Gabriel Fauré*, aux côtés de l'ensemble BAUM (Simon Dalmais, Anne Gouverneur, Maëva Le Berre et Olivier Mellano), présenté en clôture du Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur. La même année, elle écrit en collaboration avec Jean-Luc Vincent *Ab ! Félix (n'est pas le bon titre)*, une autre farce théâtrale et musicale pleine de fantaisie autour de l'histoire légendaire de Saint Jean-Baptiste et Salomé avec Stéphanie Acquette, Diane Bonnot, JP Nataf, Vincent Mougel et Jean-Luc Vincent. En 2021 naît *Comprendre*, récit théâtral et musical autofictionnel présenté dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière au Théâtre du Point du Jour. Comme toujours depuis ses débuts, Isabelle Antoine l'accompagne sur la mise en scène et on retrouve au plateau Flore Babled, Ava Hervier, Jean-Luc Vincent. Le texte, qui explore avec

humour et poésie la thématique de la douleur physique, est lauréat du Fonds SACD théâtre 2020 et publié aux éditions *Esse que*.

En parallèle des créations, elle s'attache aussi à mener des ateliers d'écriture de théâtre et de musique, ou encore des collectes de récits au long cours comme *Des mots sur les maux* avec l'envie de créer de vrais liens sur les territoires.

Elle écrit actuellement deux nouveaux textes : *J'adore ma VIE*, fresque théâtrale et musicale qui sera créée en 2024, et *GILBERT*, une forme légère qui se jouera exclusivement hors les murs et sera présentée en janvier 2023 dans le cadre des *Envolées* du Théâtre de Privas.

Marion Suzanne, collaboratrice artistique

Comédienne et metteuse en scène, elle a toujours privilégié le travail en compagnie. Après une hypokhâgne, une khâgne et une licence d'histoire, elle laisse derrière elle la recherche universitaire et commence très vite à travailler au théâtre. Avec Coline Serreau et Benno Besson, à la Porte Saint-Martin, elle joue tous les soirs pendant presque trois années. Parallèlement, elle engage un compagnonnage qui durera plus de 20 ans avec Nicolas Liautard à l'occasion du 1er festival universitaire de Nanterre-Amandiers. A ses côtés, elle jouera Kafka, Platon, Molière, Feydeau, Labiche, Sophocle, Godard et trois créations jeune public. Elle s'implique à ses côtés à la Scène Watteau, scène conventionnée de Nogent-sur-Marne. Engagée comme comédienne en résidence à la MC d'Amiens par Jean-Michel Puiffe qui rêvait d'y créer une troupe permanente, elle travaille avec Jean-Louis Hourdin, Bernard Lévy, Eric Bergeonneau. Elle découvre la vie au quotidien d'une maison de la Culture, joue beaucoup et commence son travail de pédagogue. Elle travaille également plus ponctuellement avec Godefroy Segal, Julien Collet, Lazare Herson-Macarel... Avec Eric da Silva et Armel Veilhan, elle découvre ce que c'est de jouer aux côtés d'un auteur... Elle met en scène *Bouvard et Pécuchet* de G. Flaubert, *Frères du Bled* de Christophe Botti, lauréat du concours d'écriture Théâtre du XXIème siècle, *Petite Sœur* de Jon Fosse. Depuis sa création, elle est artiste associée de Lilas en Scène, lieu de fabrique des arts de la Scène, elle y crée dernièrement *Le Sommet de la gloire* d'après Samuel Beckett. Pour la cie Ex voto à la lune, aux côtés d'Émilie Anna Maillet, elle est tantôt actrice (*Toute nue*), tantôt collaboratrice artistique (*To like or not* cette saison à la MC2 de Grenoble).

Les comédiens en alternance

Romain Francisco

Romain Francisco est un acteur, réalisateur, scénariste et compositeur sorti du *Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris* où il travaille notamment avec Philippe Duclos, Caroline Marcadé et Denis Podalydès.

Il a récemment joué au Théâtre de la Tempête dans *Vie et mort d'un chien* de Jean Bechetoille traduit du danois par Niels Nielsen de Jean Bechetoille et il a tenu le rôle du coiffeur dans *Dernier coup de ciseaux* dirigé par Sébastien Azzopardi.

Cette année il a joué dans la série Disney+ *Parallèles* réalisée par Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Saurel, et tenu l'un des rôles principaux du film *Les Sans-Dents* de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau et Gustave Kervern.

Romain passe à la réalisation avec *Premier Acte* en 2018. Puis *Prison Ball* en 2019, film en anglais qu'il co-réalise avec Marie Garcias. Et en 2022, *Place prioritaire* pour le Nikon Film Festival. Romain est également chanteur, compositeur et pianiste.

Sylvain Mossot

Comédien curieux de tout, également musicien et chanteur, Sylvain a beaucoup joué les classiques au théâtre, de Tybalt à Oronte, de Shakespeare à Molière en passant par Cervantès dans *Don Quichotte – Farce Epique*, mis en scène par Jean-Laurent Silvi, dont il tenait le rôle-titre, qu'il a co-produit et co-adapté.

Des tournées d'été avec Francis Huster, du plus contemporain avec *Les Nuits de la Colère d'A. Salacrou*, mise en scène par Pierre Boucard. Il a récemment joué dans la comédie musicale *Le Jeu d'Anatole* ou *Les Manèges de l'Amour*, mise en scène par Hervé Lewandowski. Au cinéma dans les films de Loïc Paillard, *Les Étoiles Restantes* ainsi que *Les Lendemain de Veille* dont la sortie en salles est prévue fin 2022. Après de beaux succès au festival Off d'Avignon 2021 et 2022, on le retrouve sur scène actuellement dans *Les Poupées Persanes* d'Aïda Asgharzadeh, mise en scène par Régis Vallée, au théâtre des Béliers Parisiens.

Pierre Dumond

Il se forme auprès de Coco Felgeirolles, Yano Iatridès, Alexandre del Peruggia, Laurent Mercou, Jean-Pierre Ryngaert, Paul Desvaux et Guy Naigeon.

Il a joué entre autres sous les directions de Julian Negulesco, Philippe Labaune, Maïanne Barthès, Arthur Guillot, Huguette Brosset, Michael Batz et Sophie Depessemier. Et prochainement pour Elsa Rocher et Matthieu Grenier.

Il a également mis en scène *Don Giovanni* de Mozart au théâtre de l'hôtel de ville du Havre, *La Voix de Monsieur Sax* au Théâtre du Châtelet.

Il assiste Sarah Capony sur *Femme de chambre* (prix Théâtre 13 2013) et Marie-Pierre Besanger sur deux nouvelles créations *Berlin Sequenz* et *Le Vent nous portera*.

Simon Dalmais, compositeur

Simon Dalmais est un pianiste, compositeur et chanteur, ouvert à toutes les expériences créatives. *Apache*, son nouvel album paraîtra en 2023, après *The Songs Remain* (2011) et *Before and After* (2014).

Simon Dalmais officie comme pianiste et co-arrangeur au sein de BAUM (avec Anne Gouverneur, Maëva Le Berre et Olivier Mellano). Avec le disque et le spectacle *Ici-bas*, BAUM revisite *Les Mélodies de Gabriel Fauré* accompagné par la fine fleur des interprètes français et anglo-saxons actuels parmi lesquels Etienne Daho, Piers Faccini, Camille, Judith Chemla ou encore Philippe Katerine. Le spectacle a été créé à la Cour d'honneur en clôture du Festival d'Avignon 2018 et a été en tournée sur les deux dernières saisons. Simon Dalmais joue et compose pour le théâtre notamment avec la comédienne et metteuse en scène Géraldine Martineau dans *La Mort de Tintagiles* au Théâtre de la Tempête (2017), *La Petite Sirène* (2018) et *La Dame de la Mer* à la Comédie-Française (2021).

Partenaire des créations de Sonia Bester, il a composé et joué dans *On a dit on fait un spectacle* et assuré la direction musicale de *Ah ! Félix (n'est pas le bon titre)*.

Il a créé également plusieurs programmes de lectures musicales principalement avec Marie-Christine Barrault (*Un Soir au Club*, 2018, *Vadim*, 2019). Simon Dalmais écrit aussi actuellement la musique d'une série de documentaires historiques intitulés *Les Maîtres du Reich* réalisés par Emmanuel Amara.

Elisabeth Cerqueira, costumes

Formée à l'École de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, puis à l'ATEC École de formation aux métiers du costume de théâtre ainsi qu'à l'Académie internationale de coupe de Paris. Elle se perfectionne en suivant entre autres des formations en broderie et en teinture avant d'intégrer l'École Duperré en arts textile. Elle travaille et partage par la suite les aventures théâtrales de nombreux metteurs en scène dont Ariane Mnouchkine, Bartabas, Gilles Bouillon, Daniel Jeanneteau, Didier Bezace, Michel Didym, Gilberte Tsai, Élisabeth Chailloux... Elle collabore avec François Cervantes, Jalie Barçilon, Joël Pommerat, Georges Bigot, Delphine Cottu, Jeanne Mordoï, David Assaraf, Les Chiens de Navarre, Sonia Bester, Julie Bérés, Kelly Rivière, Guillaume Marquet, Rodolphe Dana... Elle participe à la création du spectacle *Prenez garde à son petit couteau* et crée les costumes pour *Le Vol du boli* de Damon Albarn et Abderrahmane Sissako au Théâtre du Châtelet. Elle a aussi travaillé pour Jean-Charles de Castelbajac, participe aux robes tableau et conçoit les tabards pour l'exposition *Le peuple de demain* au centre Pompidou... Parallèlement à son activité de costumière, elle anime des cours de couture et de création textile et expose ses créations.

François Gauthier-Lafaye, accessoires

Élève de L'école Boule, François Gauthier-Lafaye débute en travaillant comme décorateur puis comme assistant costumier et accessoiriste notamment aux ateliers de décor et costumes de l'Opéra Garnier. Il devient ensuite régisseur général de création et de tournée des spectacles *Un homme en faillite*, *L'Européenne*, *Le Système de Ponzï*, *Tout va bien en Amérique*, *Nos occupations* et *Les Glaciers grondants* écrits et mis en scène par David Lescot, *Voilà* et *Les Rêves de Margaret* de Philippe Minyana, mis en scène par Florence Giorgetti, *Hyppolite* mis en scène par Robert Cantarella, *La nuit tombe...* de Guillaume Vincent, *Le Goût du faux et autres chansons* de Jeanne Candel. Il signe aussi la scénographie pour un grand nombre de spectacles, *Parasites* mis en scène par Philippe Calvario au Théâtre des Amandiers, *Excédent de poids*, *Insignifiant*, *Amorphe* de Werner Schwab mis en scène par Julien Lacroix au Théâtre de Vanves, *Inventaires* de Robert Cantarella au Théâtre de Poche, *La Tragédie du Belge* de Sonia Bester au festival Mythos à Rennes, *Le Petit Claus* et *Le Grand Claus* de Guillaume Vincent au Théâtre du Gymnase à Marseille, *Notre Printemps* de la compagnie Das Plateau au Théâtre de Gennevilliers, *Fugue* de Samuel Achache au festival Ambivalence à la Comédie de Valence, *Songes et Métamorphoses* et *Les Mille et Une Nuits* de Guillaume Vincent à la Comédie de Reims et à l'Odéon - Théâtre de l'Europe, *Opération Black Bird* de Julien Fisera à la comédie de Béthune, *La Chose commune* de David Lescot et Emmanuel Bex à Jazz in Marciac, *Djamilbé*, opéra de Bizet, mis en scène par David Lescot à l'Opéra de Rouen, *Les Armoires normandes* et *Jusque dans vos bras* et *Tout le monde ne peut pas être orphelin* des Chiens de Navarre aux Bouffes du Nord et au festival des Nuits de Fourvière et avec Sonia Bester *Ab ! Félix (n'est pas le bon titre)* au Train Théâtre à Portes-lès-Valence et *Ici-Bas*, *Les Mélodies de Gabriel Fauré* au Festival d'Avignon et *Comprendre* au Théâtre du Point du Jour dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière.

GILBERT,
JE PENSE
À TOI...

Compagnie Madamelune

Contact artistique et compagnie

Sonia Bester

06 68 52 07 29 / s.madamelune@gmail.com

Contact diffusion

Florence Bourgeon

06 09 56 44 24/ floflobourgeon@gmail.com

