

Dossier de présentation du projet

LA FOLIE ELISA

« 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 lézards 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 - p46

D'après l'œuvre de Gwenaëlle Aubry

Solo hanté théâtral et musical de Leopoldine HH
pour piano-préparé,
palais mental,
voix fantômes,
magnétophones spacialisés

Ce projet est porté par Leopoldine HH, musicienne compositrice et comédienne.

La production est portée par la Compagnie Claire Sargent.

.Les Partenaires

La Filature de Mulhouse — Le Salmanazar à Epernay — La Comédie CDN de Valence — la vie brève - Théâtre de l'Aquarium à Paris — Le Service culturel de la ville de Pantin — Les Bibliothèques Idéales de Strasbourg — En cours...

.Création

printemps 2026 à la Filature de Mulhouse

LA FOLIE ELISA

FOLIE, FOLIA (latin) feuilles.

ELISA, Anagramme d'ASILE.

Asile de feuilles.

Une maison devient le refuge de quatre femmes.

Dehors la violence du monde.

Dedans les récits de quatre vies bouleversées par cette violence. Et ces questions : Que peut l'Art face aux murs qui se dressent en Europe et dans le monde ?

Face au fascisme ?

L'écriture est haletante, brûlante, urgente. Elle donne à entendre l'état des lieux de nos existences dans un monde en plein bouleversement.

Philosophe et romancière, Gwenaëlle Aubry travaille une matière qui vous prend au corps et ne vous lâche plus. Elle construit une histoire feuilletée qui se cartographie dans les pièces d'une maison. On entre dans ce asile pour entendre chacune des quatre femme qui nous parle. On s'engouffre avec elles dans les couloirs et les chambres, saisi par la puissance poétique de cette langue.

Leopoldine HH transpose cette écriture dans un solo musical et théâtral. Grâce à un dispositif sonore, elle accueille les voix de ces quatre femmes, ces voix deviennent un matériau de sons. Leopoldine HH laisse entrer ces sons, elle les invite à hanter son théâtre, sa maison. Petit à petit, elle les accompagne au piano- préparé, les prolonge avec sa voix jusqu'à être traversée de leur présence dans son propre corps. Ces quatre créatrices vont-elles se reconstruire et repartir dans la vie?

Ce spectacle sera une invitation à l'introspection dans ce monde qui fait vaciller nos corps tremblants comme des maisons soufflées par le feu.

Le 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. Un asile 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 matière noire absolue,

Sarah Zygaliski, 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.*

.L'équipe

Mise en scène

Leopoldine HH

Adaptation

Gwenaëlle Aubry, Leopoldine HH

Collaborateurices

Tünde Deak, Maxime Kerzanet, Calypso Baquey, Charly Marty

Regard chorégraphique et costumes

Anna Caraud . Tom Savonnet

Composition musicale

Léopoldine HH

Création lumière

Hugo Dragone

scénographie

Stephan Zimerli

Régie son

Julien Lafosse

.Distribution

Au plateau

- L. - LéopoldineHH

Les voix enregistrées des quatre femmes

- IRINI SANTONI, une sculptrice grecque - Maud Le Grevellec

- SARAH ZYGALSKI, une danseuse berlinoise - Victoria Quesnel

- ARIANE SILE, une actrice française - Marie-Sophie Ferdane

- EMY MANIFOLD une rockstar anglaise - Malvina Meinier

- Paul Celan - Jean-Marie Hummel

LE DISPOSITIF SONORE de LEOPOLDINE HH :

LE PIANO PRÉPARÉ

Pour La Folie Elisa, Léopoldine HH travaille sur un piano droit qu'elle 'prépare' :

Le piano est dépouillé de ses pans de bois amovibles laissant apparaître la structure intérieure du piano. Son corps, ses cordes, ses marteaux, son mécanisme, son squelette.

Elle y ajoute des lames, des pinces à linge, de la patafix... afin d'altérer le son des touches du piano, elle accroche des bouts de bande magnétique à certaines cordes puis les étire entre ses doigts pour les faire vibrer la corde émettant ainsi un son singulier entre le grincement et la note de la corde attenante.

Elle place des pedales d'effet reliées à des micros dans la partie inférieure du piano afin de capter les résonances des pedales et des cordes et d'en transformer le son par des réverbérations, des échos. Grâce à ces dispositifs artisanaux et électroniques, le piano devient un territoire de jeu sonore en perpétuelle expansion.

Dans cette maison, il y a quatre chambre claires, et il y a une camera oscura - une chambre obscure.

LES CHAMBRES CLAIRES

Dispositif sonore : LES CASSETOPHONES

Chaque personnage prend la parole depuis une chambre.

Chambre 1 : EMY MANIFOLD

Chambre 2 : SARAH ZYGALSKI

Chambre 3 : ARIANE SILE

Chambre 4 : IRINI SANTONI

Leurs voix sont enregistrées sur 4 cassettes audio et diffusées par un magnétophone amplifié

LA CAMÉRA OSCURA

La chambre obscure est une pièce de la maison 'La Folie Elisa'. C'est la chambre où résonnent les discours des hommes politiques qui décrètent l'état d'urgence, ferment les frontières, érigent des murs, témoignant de la violence exponentielle du monde après les attentats de 2015.

Nous tenterons de reactiver l'état de sidération face à ces discours fascisant avec le travail sonore et visuel .

Piano-préparé à écouter

Voici les premières recherches sonores avec l'instrument qui sera sur scène dans le spectacle LA FOLIE ELISA : un piano préparé.

<https://on.soundcloud.com/MwZAbFRGk9EXBE6V8>

Ces variations sont des recherches à partir de mots du texte de Gwenaëlle Aubry.

La qualité du son est de l'ordre du brouillon. Ce sont des recherches personnelles qui vous donneront cependant une idée de l'atmosphère et de la personnalité de Leopoldine HH.

Quelques mots à propos de ce que vous écoutez ci-dessous. Bonne écoute à vous !

1- JE VOUS OUVRE : Les trois premiers titres viennent du début du roman. Une femme est sur scène. Elle sent des présences, d'abord dans sa tête, dans son crâne, puis de plus en plus concrètement jusqu'à entendre des coups à la porte de sa maison. Elle distingue par la fenêtre une femme, puis deux puis trois puis quatre. Et ces femmes entrent dans la maison, dans le crâne de la narratrice.

2- FAILLES INTERSTICES : Elle se compare à une maison . Elle se demande pourquoi ces quatre créatrices viennent chez elle. "Savait-elle les interstices, les failles...?"

3- RICOCHETS DANS MON CRÂNE : Il y a beaucoup de musique dans le texte. L'autrice évoque des sons, des musiques (nirvâna, Keith Richards...) Sa langue est aussi très musicale. Elle travaille un phrasé dans son style. Elle propose un souffle. Elle crée un terrain de jeu passionnant à explorer.

4- L'HACIENDA: à la fin de la pièce, les créatrices quittent la maison. Et la maison s'envole. Les murs disparaissent. L'hacienda est une évocation poétique et utopique comme si le théâtre était une île, un endroit refuge, un asile.

5- HANTEE: il est beaucoup question de fantômes dans cette affaire. C'est certain que le théâtre est l'endroit où l'on convoque les présences, où l'on réveille les traces, où l'on se réunit pour fêter humanité profonde. Et fragile

Documents annexes :

La lettre / Pourquoi / « L »

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, rue Megevand. Quelques minutes après la voix, le livre. « Personne », bleu rugueux des éditions Mercure de France, sur la table des nouveautés des Sandales d'Empédocle, la librairie bisontine de la Grande Rue.

Cette lecture a allumé quelque chose de fondamental sous ma peau. J'ai senti pour la première fois un rapport charnel aux mots, aux questionnements philosophiques. J'ai senti mon corps comme pour la première fois par cette écriture. Comme si ces mots-là me façonnaient. Me donnaient un corps 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 invitées à écrire une lettre en poste restante aux auteur.ices du livre de leur vie. A qui ai-je écrit? J'ai écrit à Gwenaëlle Aubry. Elle a lu la lettre ; m'a écrit en retour. Je peux dire que là est née un dialogue entre nous. Un dialogue initié par cette lettre. Et nous avons 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. Avec nous sur scène Maëva Leberre, Bastien Lallemand, Theo Hakola, Seb Martel.

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 avec Anaïs Mazan.

PERSONNE - CHAPITRE i

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, le roman « Perséphone 2014 » que j'ai interprété au Festival de Caves en 2016 avec Léa Masson.

LA FOLIE ELISA

Lors d'une soirée carte blanche au théâtre de l'Opprimé, nous avons lu avec Gwenaëlle Aubry, Anne Monfort et deux amies comédiennes Pearl Manifold et Pauline Huruguen, des extraits de

« La Folie Elisa » 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 l'écriture de Gwenaëlle Aubry.

Très concrètement, j'avais un stock de « Personne ». Et à chacun de mes concerts de la tournée Blumen, j'offrais un exemplaire de de livre à un.e spectateur.ice.

_____ Pourquoi

> C'est une obsession. Je veux transmettre cette œuvre. Pour partager avec d'autres ce qu'elle déclenche chez moi. J'aime cette langue, je la trouve 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 mais 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. Et c'est un jeu qu'elle propose aux lecteur.ices. J'ai toujours la sensation d'avoir pris de la hauteur, de comprendre et d'entendre le monde autrement après la lecture d'un de ces textes.

_____ « L. »

« L » est le personnage de la narratrice. Elle est nommée dans le texte uniquement par son initiale.

Au début du texte, « L. » décrit un son. Ça cogne. Puis une vision. floue.

Elle voit d'abord une seule silhouette arriver dans son champ de vision, dans son cadre. Cette silhouette se démultiplie petit à petit en quatre personnes à mesure que « L. » décrit, précise, fait sa mise au point.

Le personnage de « L. » c'est donc oui la narratrice, le double de l'autrice, la matrice, elle convoque l'histoire, c'est celle qui orchestre. Tout sort de sa tête. Elle fait corps avec la maison elle est métaphoriquement la maison. L. Commence le roman. Elle décrit ce qui lui arrive. nous raconte le processus, comment une image mentale obsessionnelle d'une présence qui arrive, et cogne à la porte de son crâne, va devenir concrète jusqu'à conter à la porte de la maison.

_____Autres documents annexes

Liens musicaux / biographies / extraits de presse

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
<https://youtu.be/G64SHBOzAzw>

_____Biographies

Gwenaëlle Aubry

Prix Femina 2009 pour le roman 'Personne'

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 Plotin* (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).

Léopoldine 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, participe aux arrangements de NOSZTALGIA 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'Echappée à Baud.

Leopoldine HH et Tünde Deak ont proposé une exposition 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 Delattre, compagnie Rodéo Théâtre. Elle prépare la sortie d'un EP de la musique composée pour le spectacle en 2025.

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 Delattre - création 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 Menard
 - « Cycle joie » d'Anne Contensou
 - « C'est peut-être le hasard » d'Agathe Charnet - « 160 » de Julie Menard
- Diplômée de l'École Supérieure d'Art Dramatique de la Comédie Saint-Etienne, Léopoldine Hummel a travaillé avec les metteurs en scène Julie Menard, Simon Delattre, Tünde Deak, Marc Lainé, Anne Monfort, Rémy Barché, Leslie Menahem, Gilles Bouillon, Clémence Gross, Charly Marty, Simon Vincent, Gilles Granouillet, Jean-Michel Potiron.

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 attachée aux textes, la chanteuse et comédienne a construit cet album autour de l'œuvre du metteur en scène Gildas Milin. Là, lumière particulière, c'est ce petit rayon, ce faisceau éclatant, cette lueur vive, qui vient perforer la grisaille ambiante.

Elle signe les orchestrations 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 Cadot, 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 Brigitte Fontaine, Laurie Anderson, Colette Magny, Nina Hagen, Léonard Cohen, Liselotte et Jean-Marie. Pour leur liberté.
EN 2023 sort l'album CHANSONS POUR LULA de SERGE REZVANI. Elle y chante aux côté de Dominique A, Vincent Dedienne et Philippe Katerine. Elle assure les arrangements pour le concert en direct du festival 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 dramatiques radio pour France Inter et France Culture.

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?