

chant-récit
Jany Pons Ballester

arts plastiques
Catherine Lippinois

CHANTS ET DITS DES EAUX

mémoires de la Dordogne en 12 tableaux

*Moi, Dordogne... je m'en vais vous chanter et vous conter ce que vous avez
déposé sur mes rives et mes peyrats, depuis que vous êtes là...
ce que vous avez confié à mes flots clairs et à mes fonds noirs, des Pétrécortens
jusqu'aux Périgourdiens, les petites histoires et la grande Histoire...
ce qui se drame bien fort et ce qui se dit tout bas, les colères, les joies,
les amours, les amitiés et les retours... les gens de terre et les gens de rivière,
les guerres et les commerces, les douleurs et la paix...
je m'en vais vous porter les voix de femmes et ce pays de l'homme...*

plus d'infos sur www.keruzha.com

en partenariat avec

photographie © Anne Mara

et avec le soutien de

réances L.R.123. 010018 et 010017

SOMMAIRE

Présentation du spectacle
p 3

Programme
p 4

Compagnie Keruzha
p 7

Equipe, partenaires, soutiens
p 10

Intervenantes
p 12

Saisons en cours et passées
p 18

Crédits
p 19

Contact
p 20

PRESENTATION DU SPECTACLE

« Moi, Dordogne...

je m'en vais vous chanter et vous conter ce que vous avez déposé sur mes rives et mes peyrats, depuis que vous êtes là...

ce que vous avez confié à mes flots clairs et à mes fonds noirs, des Pétrorociens jusqu'aux Périgourdins, les petites histoires et la grande Histoire...

ce qui se clame bien fort et ce qui se dit tout bas, les colères, les joies, les amours, les amitiés et les retours...

les gens de terre et les gens de rivière, les guerres et les commerces, les douleurs et la paix...

je m'en vais vous porter les voix de femmes en ce pays de l'homme... »

Durée : 1h

Artistes :

Chant-récit : Jany Pons Ballester

Projet « Auxiliaires » : Catherine Lippinois

PROGRAMME

1- *Paysages*

Los vestidos de los novios — orient, chant séfaraide (ladino)

2- *Racines*

Vidi acquam — chœur des jeunes filles romaines/ retranscription
chant liturgique sangallien (latin)

Beatus vir — chant liturgique mozarabe (latin)

3- *Légendes et génies des lieux*

A chantar m'er de so qu'eu non volria — Occitanie, Beatriz de Dia,
XIIème siècle (occitan)

Lo ferm voler — Arnaud Daniel, XIIème siècle (occitan)

4- *Aliénor, Reine d'Aquitaine*

Were diu Werlt Alle Min — citation Carl Orff "Carmina Burana",
XIIème siècle/ XXème siècle (moyen haut-allemand)

Rassa tan creis — Bertran de Born, XIIème siècle (occitan)

Altoes mach men van minnen singhen — Hadewijch d'Anvers,
XIIème siècle (brabançon)

5- *Cent ans*

Reis glorious — Giraut de Bornelh, XIIème siècle (occitan)

Douce dame jolie — Guillaume de Machaut, XIVème siècle (vieux français)

6- *Les Amis*

Aval a la ribeira — anonyme, traditionnel Bas-Quercy (occitan)

Greensleeves — anonyme, XVIème siècle (moyen anglais)

7- *Croquants!*

Tu as tout seul Jan Jan — Clément Marot/ Jan Pieterszoon Sweelinck,
XVIème–XVIIème siècles (français/ hollandais)

Air du froid — Henry Purcell, « King Arthur », XVIIème siècle (anglais)

8- *Fleuve et Lumières*

Quel chiaro rio — Christoph Willibald Gluck, « La Corona », XVIIIème siècle (italien)

Sur une mer — Elisabeth Jacquet de la Guerre,

« Le sommeil d'Ulysse », XVIIIème siècle (français)

Lacrimosa — Wolfgang Amadeus Mozart, « Requiem », XVIIIème siècle (latin)

9- Fer et modernités

La Marche des Rois — Georges Bizet, « L'Arlésienne », XIXème siècle (français)

Je crois entendre encore — Georges Bizet, « Les pêcheurs de perles »,
XIXème siècle (français)

10- L'histoire d'avant l'histoire

Ugarit — hymne à la déesse Nikkal/ chant du rite sumérien, ca. -1400, (hourrite)

J'ai deux amours — improvisation à partir du thème de Joséphine Baker/ Koger,
Varna, Scotto, XXème siècle

11- Périgord terre d'accueils

Fin' Amor — improvisation à partir du thème de Joan Pau Verdier/ poème
d'Arnaud Daniel, XIIème siècle/ XXème siècle (occitan)

12- La leçon de Ribérac

Los vestidos de los novios — orient, chant séfarade (ladino)

CATHERINE LIPPINOIS - AUXILIAIRES

« Une parmi les autres. Terriens, nous le sommes tous.

Je me baisse vers la Terre jour après jour. Nous y avons été conçus, nous y sommes nés, nous y mourrons. Nous retournerons à la Terre.

Découverte après découverte, rencontre après rencontre, je collecte, je couds, je note. Jour après jour, la Terre raconte, ce que nous lui confions, ce que nous y abandonnons.

Ma bande devient journal, modeste, paisible, elle devient lien.

En attendant de retourner à la Terre. »

COMPAGNIE KERUZHA

Le projet dont est issue la compagnie Keruzha est né en 2011 d'une démarche de Jany Pons Ballester ; du chant seul, et de l'intuition, du besoin de travailler a capella, sans artifice ni maquillage d'aucune sorte. La voix nue comme outil de recherche exigeant.

Puis la danse s'y est adjointe, par une rencontre avec une danseuse en 2012. Le travail mené à deux a vite établi que chant a capella et danse font corps et sens et offrent, ensemble, l'occasion d'une rencontre : un partage sur un mode non verbal accessible à toute personne, quelles que soient sa culture, sa langue, son intégrité physique ou psychique. Sur cette base trois premiers spectacles ont été développés : non pas des récitals mais des mouvements, des récits de et par le corps.

Mais il manquait encore quelque chose. C'est les rencontres entre les plasticiennes Catherine Lippinois et Fanny de Rauglaudre et Jany Pons Ballester, qui ont permis la fondation de la compagnie en 2015. Leurs travaux plastiques, intégrés aux créations en cours et aux spectacles existants, ont offert une ouverture sur d'autres imaginaires, et développé plus avant le rapport aux sens proposé par la mise en corps/ mise en présence.

Effacer les frontières entre classique, traditionnel et contemporain ; prendre appui sur une matière poétique pour présenter des sujets ayant trait à la rencontre, à l'autre, à la différence, à la présence ; travailler dans le dépouillement et la transversalité, tant au niveau des cultures que des disciplines artistiques, en restant basé sur le corps et sur le non-verbal : tels sont les partis pris de Keruzha.

Les spectacles au répertoire de la compagnie sont conçus comme des invitations au voyage, des chemins d'exploration sensorielle et poétique nourris de curiosité, de réflexion, et d'attention à l'autre. Dans une atmosphère intimiste, riche d'images et d'émotions, ils entraînent à (re)découvrir des paysages réels ou imaginaires, familiers ou plus lointains, d'Europe et du bassin méditerranéen.

Portée par un répertoire couvrant une trentaine de langues et vingt siècles, la compagnie s'attache ainsi à partager des récits au sein desquels le temps semble

se suspendre comme pour mieux ouvrir les sens : sensations, significations, directions.

La compagnie a développé :

- **Rivages, racines, paysages** : Un voyage du IVème au XXème siècle, à travers l'histoire du souffle, du corps et du bâti
- **Celle qui donne** : Réflexion poétique sur le oui et le non
- **Mémoires d'argile** : Le récit de Gilgamesh à la racine des cultures méditerranéennes
- **Sororités** : Béguines – une autre histoire de l'émancipation et de la liberté des femmes
- **Katarekuna** : Chansons douces d'Europe et du bassin méditerranéen, pour accueillir le petit et lever le grand

Des petites formes chant-récit et arts plastiques, souvent outils d'exploration et bases de créations à venir, viennent compléter le répertoire :

- **Chants et Dits des Falaises** : de part et d'autre de l'Atlantique, de part de d'autre de l'Equateur
- **Chants des Rives** : orientes et occidents méditerranéens
- **Chants et Dits des Voyages** : ladinos, roms, berbères, yiddish, faufileés entre les cultures et suivant leur fil
- **Chants et Dits des Eaux** : mémoires de la Dordogne en douze tableaux

Des créations sont en cours :

- **Parce que (la rose est sans pourquoi)** : manifeste de l'eau de l'être et du devenir
- **Enfa(n)ces** : Espagnes, Russies, ailleurs, échanges de lettres et de comptines entre enfants du XXème siècle, ou du XXIème est-ce si différent ... dis, c'est quoi résister? Et répéter? Et rester enfant, vent debout, contre les langages fermés?

Et des créations collectives viennent ouvrir le travail de création :

- **Exil(s)** : de cœur de terre et de vivant, vertiges et vitalité, trois lettres et trois chants
- **Brundibar ou le Grand Méchant Bruit** : adaptation slamée, bruitée et chantée de l'opéra pour enfants de Hans Krása

- **Accueil><s : au pays des Marelles...** décliné par la compagnie Rouletabille en « Accueils exposition immersive » en Pays de l'Isle, et par la compagnie Le Corps Sage en « S'accueillir c'est pas du luxe » en Pays d'Albret
- et un projet en cours d'élaboration **Raconte-moi la paix?**

A ce jour quelque 420 représentations, tous spectacles confondus, ont été données. Parallèlement des interventions en secteur médico-social ont ouvert ce travail corporel et non-verbal à des publics fragilisés.

La démarche, au départ tous publics, est allée au fil des rencontres vers des publics spécifiques puis des publics mixtes, avec le parti pris de ne pas faire de différences mais bien plutôt d'élargir les limites de « l'en-commun » possible. La compagnie travaille dans ce sens à un modèle global en direction des publics empêchés, et étudie des projets de spectacles-expositions pour présenter de façon vivante et interactive le travail des plasticiennes.

Dans tous les cas les audiences réduites sont privilégiées, de manière à travailler à partir du corps et du souffle, dans la relation directe aux personnes présentes, au contact quand cela peut se faire. Par le souffle, la parole, le chant, la prise d'espace, simplement rendre au geste, vocal, corporel, symbolique, imaginaire, son « tout » nécessaire à l'expérience sensitive.

Le tout reste un outil de recherche. Car, comme dit le proverbe rom, « une bougie n'est pas faite de cire, elle est toute flamme ».

EQUIPE, PARTENAIRES, SOUTIENS

La compagnie se compose de :

- chant lyrique et traditionnel a capella – collecte, adaptations et interprétations ; écritures, conte et récit : **Jany Pons Ballester**
- danse contemporaine, théâtre, recherche scénique : **Nancy Boissel**
- danse contemporaine et chorégraphie : **Gælle Lorth**
- sophro-ludique : **Véronique Lesueur**
- créations poétiques : **Eloha Cheurfa**
- danse contemporaine et intuitive et poterie : **Eléanor Gaffney**
- créations plastiques : **Catherine Lippinois**
- arts plastiques : **Plume Gory, Plume Ljal**
- vannerie : **Monique Veyret**
- création vidéo : **Lucas Madebos**
- poésie et vidéo : **Fanny de Rauglaudre**
- administration : **Jessica Rivet**

Collaborateurs :

- danse contemporaine et chorégraphie : **Isabelle Avid**
- danse contemporaine et intuitive : **Marion Tur**
- danse contemporaine et chorégraphie : **Géraldine Mainguet**
- créations sonores : **Kamila Souza**
- théâtre impro : **Nicolas Pieri**
- théâtre gestuel, clown et mime : **Violaine Dargent**
- théâtre et clown : **Marie Krœpflen**
- regard extérieur et mise en scène : **Estelle Guihard**
- photographie : **Andrea Polato**
- vidéo : **Ambre Ludwiczak, Lucas Madebos**
- textes et chants en arabe classique : **Nabila Zein**
- costumes : **Alix Bigenwald**
- logistique matériel : **Thierry Gory**

Personnes-ressources associées au projet :

- **Jacqueline Toï**, chorégraphe et danseuse
- **Tayeb Benamara**, maître chorégraphe danseur
- **Catherine Joussellin**, chant, viole de gambe et vièle à archet
- **Véronique Roger**, art-thérapie et médiations à destination des publics fragilisés
- **Michèle–Françoise Mehring**, modiste et musicienne

Partenaires :

- compagnies Rouletabille, Anandi et Le Corps Sage
- La Pelle aux Idées/ Tiers-Lieu de Sarlat
- la Coopé' rigord Noir/ Pôle de coopération en Périgord Noir
- Cultures du Cœur (convention)

Soutiens créations :

- association Narthex, Théâtre du Fon du Loup, Théâtre des Treize Vents
- fonds de dotation InPACT
- le projet « Exil(s) » a reçu le prix Innov' assos 2019 de la composition du collectif

Soutiens territoriaux :

- ville de Sarlat la Canéda
- communauté de communes Sarlat Périgord Noir
- Conseil Départemental de la Dordogne
- FDVA Dordogne
- LEADER Périgord Noir

INTERVENANTES

CHANT-RÉCIT A CAPELLA — LYRIQUE ET TRADITIONNEL — COLLECTES, ADAPTATIONS, INTERPRÉTATIONS — ÉCRITURES

Jany Pons Ballester s'est d'abord nourrie d'un parcours varié au sein de métiers de création et de projet : architecture, graphisme, communication, administration de compagnie, portage de projets culturels, de développement local et de sensibilisation urbaine.

Le travail vocal, mené conjointement depuis 2001, lui a permis de constituer peu à peu son répertoire de chant lyrique et traditionnel d'Europe et du bassin méditerranéen, en 35 langues.

Elle s'est notamment formée auprès de Nadine Abad, Mireille Marie, Koitcho Atanassov, Martine Rol, Alan Bennett, Behnam Keryo, Nabila Zein, Catherine Jousselein, et Georges Petit, ainsi qu'en pédagogies Kodaly.

En 2011, forte des expériences acquises quant à la conception, au montage et à la mise en œuvre de projets, elle choisit de se consacrer à la création de son propre outil. Quatre ans plus tard un collectif en émerge : la compagnie Keruzha, à la fois proposition artistique et projet de territoire.

Au sein de la compagnie, elle co-développe un répertoire mêlant chant-récit, arts plastiques, et arts vivants associés. Le désir de faire récit commun en est un des axes moteurs, d'où la part importante accordée à l'écrit en plus du chant. Chacun des spectacles est conçu comme une invitation au voyage, un chemin d'exploration sensorielle et poétique nourri de curiosité, de réflexion, et d'attention à l'autre.

Parallèlement, les propositions artistiques sont mises au service de la co-construction de projets pouvant contribuer à (re)tisser liens et degrés entre le champ dit de la culture et la culture au sens anthropologique, et favoriser ainsi une migration culturelle à même de soutenir et d'autonomiser des démarches de coopération et d'innovation.

Par ailleurs, sa pratique d'accompagnante en secteur palliatif, durant presque 20 ans, lui fait porter une attention particulière aux publics fragilisés. Cela se traduit par des interventions régulières en EHPAD et en secteur psychiatrique, et ponctuellement par des ateliers au long cours menés en secteur MAMA (Maladie d'Alzheimer et Maladies Apparentées).

Les cloisonnements que vivent ces publics l'amènent en suivant à nourrir une réflexion sur le thème de l'en-commun, avec le parti pris de ne pas faire de différences entre les publics mais bien plutôt d'élargir les limites des partages possibles.

Le soutien du fonds de dotation InPACT et le prix Innov' assos 2019 lui permettent alors de passer du travail avec des publics spécifiques à celui avec des publics mixtes, au travers de créations collectives portées par des coopérations territoriales.

Enfin, ce terreau de rencontres multiples nourrit l'outil artistique et conséquemment la création en cours de nouvelles propositions artistiques.

UNIVERS PLASTIQUE

Catherine Lippinois

L'enfance de Catherine Lippinois se partage entre les plateaux du Massif Central et les côtes découpées de la Bretagne. Sa mère, ses ancêtres l'initient au travail du fil et de l'aiguille : broderies bretonnes, dentelles auvergnates...

Adulte, elle installe un atelier de tissage en Provence, anime divers ateliers de créations textiles en Quercy, se retrouve en Bordelais et découvre l'estuaire de la Gironde. A bord du voilier sur lequel elle vit plusieurs années, sa production plastique se transforme. Fascinée par l'immensité de ces plages de vase tout au long de l'estuaire, elle en fait une des bases de son travail. La vase, origine de toute vie est épanchée sur le drap de lit, genèse de la vie humaine. Puis tant d'autres matériaux naturels qui sont utilisés : terres, feuilles, fruits, fleurs, pollen...

Revenue à terre elle explore à présent les trésors récoltés lors de ces multiples pérégrinations.

Met une forme autour du vide.

Est là mais en silence.

Laisse une trace mais discrète.

Choisit les matériaux de la vie.

Les choisit déjà utilisés et abandonnés.

Drap de lit usagé qui conte notre histoire.

Pétales de fleurs et sucs de plantes

Vase du fleuve sable du bord de mer

Pull abandonné tisanes infusées...

Traces de terre et signes de vie.

Parmi les projets en cours : « Invitation au voyage », un travail autour de la terre qui parle ; « Mille b dans la ville », une histoire de marche dans la ville ; et un travail jamais exposé fait de graines, « Granum sinapis ».

Parmi les projets confiés à la Compagnie Keruzha : « Pectoraux » pour « Sororités » ; « Nappe des vins » pour « Rivages, racines, paysages » ; « Lunes » pour « Katarekuna » ; « Bifaces » et « Granum sinapsis » pour « Celle qui donne » ; « Journal d'une terrienne » pour « Exil(s) » ; « Auxiliaires » pour « Brundibar ou le

Grand Méchant bruit » ; et « Un voyage en Chine » autour de l'œuvre de Victor Segalen pour « Parce que »

Quelques expositions :

2019 : travail autour de Victor Segalen à la bibliothèque de Mériadeck (Bordeaux) avec la participation du musée d'Ethnographie. Comment mettre en résonance un grand texte littéraire, des peintures de Victor Segalen, des objets ethnographiques et un travail d'arts plastiques.

2018 : participation à l'exposition collective « Objet de Livres » au musée Georges de Sonnevile à Gradignan (Gironde). /journal d'une terrienne/ ponctuée l'exposition collective de sa présence dans les trois pièces du musée.

2016 : /l'Invitation au Voyage/ à la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck. Je ne voyage pas mais ramenez-moi un peu de terre de vos voyages, proches ou lointains et écrivez ce qu'elle vous a chuchoté.

2015 : /Velpeau/, participation à une exposition collective à l'hôpital de Blaye : la guérison, la maladie, le grand fleuve si présent.

2014 : participation à l'exposition collective « au jardin », organisé par l'association de plasticiens « DiffRACTIS ». Les plantes de notre entourage s'invitent sur nos draps. Puis « Dans le Corps du Rite », église Saint Michel de Marcamps (Gironde). Comment un rite de guérison antique a fait vibrer huit plasticiens contemporains.

2010-2013 : participation à plusieurs expositions de l'association « Gravelor » (artistes et artisans d'art) dans la halle des Chartrons de Bordeaux et au château Gravas (Sauternais).

2012 : collectif « Diffractis », présentation de travaux textiles dans l'atelier de Neo-Paleo, rue Bouquière à Bordeaux.

2012 : exposition collective à Bordeaux-Bastide, à la Maison Cantonale.

2012 : galerie Kuryos, participation à plusieurs expositions, performance (hommage à Yves Klein)

2011 : /Renard Pâle/, avec performance, galerie Kuryos. Dans le cadre d'Arts Chartrons, thème : l'Afrique.

2010 : La Petite Pièce Hexagonale, de Yoko Ogawa, lecture théâtralisée. Dans le cadre des Chantiers de Blaye, éléments de costume pour deux comédiennes, drap de lit vin et cuivre pour l'une, vase et or pour l'autre.

2010 : Grotte de Prignac et Marcamps. Dans le musée de la seule grotte ornée aurignacienne visitable, /bifaces/ de drap usagé, frottés de plantes, enfouis en terre, exhumés en hommage à nos ancêtres si loin si proches. Dans le cadre des Rencontres Estuariennes.

2009 : /journal d'une terrienne/ au Nouveau Jardin Botanique de Bordeaux de janvier à mars.

2007 : Bourg sur Gironde : travail en collaboration avec la Maison des Vins des Côtes de Bourg durant tout l'été. Recherche plastique autour de la vigne, du vin et des matériaux du terroir. Rencontre avec le public.

2006 : Blaye : /absentes /. Installation autour de la poudrière, dans la citadelle. Draps cousus, brodés, incrustés et tannés à la vase. Dans ce lieu militaire où le féminin a si longtemps fait défaut, cette absence est une présence en creux.

2005 : Talmont (Charente Maritime), dans le cadre de « la pêche au fil du fleuve », quarante draps tannés à la vase et calligraphiés sont exposés dans le village. Les femmes de pêcheurs disent leur vie, leurs joies et leurs douleurs.

2005 : Blaye, colloque sur la protection de l'environnement : /la grande terre humide/, performance-installation. Sur la place d'armes, face à l'estuaire de la Gironde les vieux tilleuls de la citadelle sont vêtus de drap de lit tanné à la vase.

SAISON 2023-2024

- **Novembre 2024**

le 09 au Vigan (46)

- **Octobre 2024**

le 05 à Fajoles (46)

- **Septembre 2024**

le 21 à Beynac (24)

- **Août 2024**

le 04 à Peyrilles (46)

le 05 à Gourdon (46)

le 11 à Concorès (46)

- **Juin 2024**

le 1er à Ussel (46)

le 22 à St Cirq Madelon (46)

SAISON 2022-2023

- **Octobre 2023 :**

le 03 à Sousceyrac (46)

- **Septembre 2023 :**

le 28 à Thiviers (24)

- **Août 2023 :**

le 13 à Castels (24)

- **Mai 2023 :**

le 18 à la Roque-Gageac (24)

CRÉDITS

Photographies

tous droits réservés Anna Mora – www.anna-mora.com

Source des chants

Cancionero sefardi, Alberto Hemsí, ed The Jewish Music Research Center
Compagnie Hallet-Eghayan - artistes lyriques associés
Manuscrits de la cathédrale de Tolède, Ensemble Organum
Les Chants, Hadewijch d'Anvers, ed Albin Michel
A hurrian musical score from Ugarit, Marcelle Duchesne-Guillemín, ed Undena

Bibliographie

Contes et Légendes du Périgord, Marcel Segondat, ed Pierre Fanlac
Les troubadours périgordins, Guy Penaud, ed La Lauze

L'Heptaméron, Marguerite d'Angoulême, ed Flammarion
Vingt-neuf sonnets, Etienne de La Boétie, ed Arléa
Essais, Montaigne, ed Pocket
La leçon de Ribérac, Louis Aragon, ed Seghers

Histoire du Périgord, Anne-Marie Cocula-Vaillières, ed Glisserot

Un fleuve et des hommes : les gens de la Dordogne au XVIIIème siècle, Anne-Marie Cocula-Vaillières, ed Tallandier

La Dordogne trésor écologique, Romain Bondonneau, ed du Ruisseau

LIFE rivière Dordogne, dossier Epidor
Suivi de la qualité des rivières dans le département de la Dordogne
dossiers Conseil Départemental de la Dordogne

CONTACT

Compagnie Keruzha

www.keruzha.com

licences PLATESV-R-2022-010018 et PLATESV-R-2022-010017

agréments JEP 24-702 et ESUS 2020-0006

association agréée Education Nationale et reconnue d'intérêt général

Jany Pons Ballester, chargée de projet

+33 6 52 73 28 93 – keruzha@keruzha.com

Plume Ljal, direction – Jessica Rivet, administration

+33 7 67 40 82 62 – admin@keruzha.com

La compagnie Keruzha travaille en partenariat avec :

les compagnies Rouletabille, Anandi et Le Corps Sage

le Tiers-Lieu/ La Pelle aux Idées, le pôle de coopération/ la Coopé' rigord Noir

Elle est soutenue par :

la commune de Sarlat la Canéda, le Conseil Départemental de la Dordogne,

le Fonds de Développement de la Vie Associative,

le Fonds Social Européen/ LEADER Pays Périgord Noir,

la Région Nouvelle Aquitaine, Initiative Nouvelle Aquitaine, la Banque des Territoires

Elle est également partenaire Pass Culture et partenaire Cultures du Cœur :
pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité
et/ ou de vulnérabilité économique et sociale

mise à jour 02/09/24