

MEMOIRES D'ARGILE

terre et danse
Eléonor Gaffney

conte et chant sacré
Jany Pons Ballester

le récit de Gilgamesh à la racine
des cultures méditerranéennes

plus d'infos sur www.keruzha.com

et avec le soutien de :

en partenariat avec :

SOMMAIRE

Note d'intention

p 3

Présentation du spectacle

p 4

Programme

p 5

Compagnie Keruzha

p 6

Equipe, partenaires, soutiens

p 9

Intervenantes

p 11

Saison en cours et saisons passées

p 15

Crédits

p 18

Contacts

p 19

NOTE D'INTENTION

« Mémoires d'argile » est né d'une volonté de rassembler des chants et des textes issus des trois religions monothéistes, pour en creuser le terreau commun. Mémoires, au pluriel, pour ouvrir sur toutes les cultures ayant pris racines en Mésopotamie.

Nous avons choisi d'articuler ces différentes matières autour du premier récit écrit dont nous ayons trace — l'épopée de Gilgamesh — et de rappeler ainsi ce que les représentations du monde autour de la Méditerranée ont en partage.

Partir de la mythologie et de la religion mésopotamiennes, primo-historiques, populaires, qui étaient pour les hommes de cette époque un strict bagage culturel, au même titre que les outils du père, les chants de la mère, les récits des anciens : autant de points d'appui pour aborder le non-représenté et lui donner figure.

Partir de ce moment où dans et par l'argile, matière primordiale, l'écriture prend et donne forme à cet apprivoisement de nos limites et de nos finitudes, pour nous permettre de nous projeter dans le monde et d'y dérouler notre propre histoire.

L'écriture outillera et caractérisera bien plus tard les religions dites historiques, contribuant à ce que le bagage culturel devienne religieux. Nous nous plaçons en amont, autour d'un récit que l'on peut dire raisonnable, dans le sens où il propose une réponse susceptible de donner un centre, un sens, un ordre à l'existence humaine.

Partir, pour mieux revenir au présent, le revisiter, et y requestionner nos appuis et nos symbolisations.

Jany Pons Ballester

PRESENTATION DU SPECTACLE

Dans une scénographie intimiste faite de traces et de seuils, un duo terre et danse, conte et chant, donne forme à un univers oriental poétique.

Un univers pluriel, héritier de la Mésopotamie. Une terre de multiplicités, berceau des cultures méditerranéennes. Le mythe de Gilgamesh, premier récit écrit, offre la trame sur laquelle s'articulent les chants, les matières, et les visions du monde qui y ont pris racine.

Ces orientes sont une invitation à redécouvrir un terreau commun ; à se laisser dépouiller, toucher par les sens ; à se laisser bercer par les échos contés, chantés, dansés, de mémoires et d'oralités.

Durée : 45mn

Artistes :

Chant a capella et conte : Jany Pons Ballester

Poterie et danse : Eléanor Gaffney

Argiles : Plume Gory

Photos, diaporamas, chants en écoute, vidéos, traduction des chants, ...
et documents téléchargeables sur le site : www.keruzha.com

PROGRAMME

Enuma Elish – prologue

Paracha 1 — Hazanout samaritaine, gen. 12 1 (samaritain – Israël, Mont Gazirim)

L'épopée de Gilgamesh – « Celui qui a tout vu, connu la terre entière, ... »

Brikh yal-do – rite chrétien syriaque occidental (syriaque)

Ak chakragh a sidi rabi — chant soufi musulman de Kabylie (amazigh)

Ugarit – rite sumérien, hymne à la déesse Nikkal (hourrite)

« l'amitié multiplie les forces ... »

Feiet Hemsi – rite chrétien copte orthodoxe (copte)

El Hachemi — chant sacré musulman de la région de Lakhdaria (arabe)

« toi Ishtar, tu n'es qu'un fourneau qui s'éteint au froid ... »

Paracha 2 — Hazanout samaritaine, gen. 12 2 (samaritain – Israël, Mont Gazirim)

« Enkidu mon ami que je chérissais est devenu de l'argile »

Sohthaw atoun – rite chrétien syriaque oriental (syriaque)

Hon Tahon – rite juif sépharade (hébreu)

« Où vas-tu, errant, dans le désert ?

La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas »

Atsaligh – rite musulman (chaoui)

« Qu'as-tu gagné à te perturber de la sorte ?

Ummarli'Eita – rite chrétien chaldéen (chaldéen)

Paracha 3 — Hazanout samaritaine, gen. 12 3 1 (samaritain – Israël, Mont Gazirim)

« un secret des dieux, une plante à la racine pareille au faux-jasmin ... »

Yigdal – rite juif ashkénaze (hébreu)

Ibn Arabi, Tarjuman al-ashwaq– « A présent mon cœur... »

« Retour de son lointain voyage. Exténué, mais apaisé il écrit ... »

Ya Maryam el Bekr – chant populaire (arabe – Liban, Egypte)

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 Jousselin**, 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.

POTERIE ET DANSE CONTEMPORAINE ET INTUITIVE

Eléonor Gaffney

... en cours de rédaction ...

ARGILES

Plume Gory a initialement une double formation d'animatrice et directrice, métier qu'elle a exercé durant 15 ans.

Parallèlement elle s'est formée en tant que plasticienne, notamment au contact de réseaux de métiers d'art, qui lui ont permis d'acquérir de nombreuses pratiques et techniques.

Après de nombreuses explorations de matières (cuir, pierre, ...), elle travaille sur des structures à base de fer et de bois pour les squelettes, le matériau principal étant le tissu qu'elle façonne et colle. Elle utilise une majorité

de matériaux de récupération, et obtient ses couleurs à partir de tissus teints et de pigments qu'elle combine.

Ses sculptures et compositions imaginaires sont une représentation des différents stades de la pensée, de la méditation et des états d'âme de l'humain.

Suite à son arrivée en Dordogne en 2003, elle a d'abord choisi de se recentrer sur sa pratique artistique, pour finalement conjuguer les deux approches.

Outre sa production artistique et ses expositions régulières, elle intervient donc couramment auprès de publics spécifiques : personnes en grandes difficultés sociales, publics en insertion, publics en situation de handicap, personnes âgées ; et de publics divers : enfants à partir de 3 ans, adolescents et jeunes adultes, publics en entreprise, manifestations touristiques, ...

Elle développe également une pratique de bodypainting qui lui permet d'intervenir en lien avec des objectifs éducatifs ou pédagogiques, comme par exemple l'apprentissage du corps par le maquillage avec des 3-6 ans en milieu scolaire.

SAISON 2019-2020

Toutes dates annulées du fait de la crise sanitaire

SAISON 2018-2019

- **Juillet 2019**

le 11 à Carsac-Aillac (24)

SAISON 2017-2018

- **Octobre 2018**

le 02 à St Bergerac (Auditorium, 24)

- **Juillet 2018**

le 24 à St Léon sur Vézère (24)

SAISON 2016-2017

- **Août 2017**

le 12 à Sarlat (Jardin des Enfeux, 24)

- **Juillet 2017**

le 23 à Périgueux (Cathédrale St Front, 24)

le 24 à Cadouin (24)

• **Juin 2017**

le 02 à La Rochelle (17)

le 04 à St Georges d'Oléron (17)

• **Mai 2017**

le 18 à Carves (24) : sortie de résidence au Théâtre du Fon du Loup

SAISON 2015-2016

• **Août 2016**

le 04 à Sarlat (Chapelle des Pénitents blancs, 24)

le 06 à Castelnaud la Chapelle (24)

• **Juillet 2016**

le 16 à le Lardin St Lazare (24) : extraits dans le cadre de la manifestation "Saint Lazare déambule"

le 27 à Saint Cirq Lapopie (46)

le 29 à Saint Fortunat (07)

• **Mai 2016**

le 20 à Sarlat (24) : sortie de résidence à la Maison des Arts de la Scène

les 21 et 22 à Castelnaud la Chapelle (24) : extraits dans le cadre de la manifestation "Les Arpenteurs" — *manifestation annulée*

SAISON 2014-2015

• **Décembre 2014**

le 20 à Bordeaux, dans le cadre du festival Gravelor sur Garonne (Halle des Chartrons, 33)

SAISON 2013-2014

- **Août 2014 :**

le 03 à Lanmeur (ND de Kernitron, 29)

- **Juillet 2014 :**

le 05 à Bizanos, dans le cadre de la Nuit des Eglises (64)

- **Juin 2014 :**

le 27 à St Astier (24)

le 28 à Rouffignac St Cernin de Reilhac (24)

le 29 à Sarlat (Temniac, 24)

- **Octobre 2013 :**

le 10 à Agen dans le cadre de la "Semaine des artistes" (Cathédrale, 47)

CRÉDITS

Photographies

tous droits réservés Andrea Polato – andrapolato.com

Source des chants :

Chants byzantins : Habib Ibrahim, Ibrahim Issid (Chorale St Silouane, Paris)

Chants chaldéens : [Mission Chaldéenne en France](#)

Chant copte : [Mission Notre-Dame d’Egypte](#)

Chants hébreux : Alex Blum (24)

Chants libanais : [Paroisse Notre-Dame du Liban](#)
et Père Elie Nakhoul, [Paroisse Notre-Dame de Talence](#)

Chants musulmans (arabe) : Fatima Schneider (Libourne)

Chants musulmans (chaoui) : Rania Idir (Saint Etienne)

Chants syriaques : [Paroisse Notre-Dame du Liban](#)
et [Eglise syriaque orthodoxe](#)

Travail des textes en arabe classique :

Nabila Zein (24)

Objets métal :

Jean-Baptiste Hévin (24) – jbartistepeintre.wixsite.com/creations/luminaires

CONTACTS

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

« Mémoires d'argile » a été créé avec le soutien du Théâtre du Fon
du Loup – www.theatrefonduloup.fr

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 Coop' 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 27/08/24