

Le Rêve de l'Île de Sable

ou l'aventure fantastique d'un marin d'Henri IV

Co-écriture et direction artistique : Marie-Louise Duthoit
Co-écriture et mise en scène : Philippe Berling

Par Actéa₁₉
Ensemble de musique baroque

Production La Forcerie des Arts
Une co production Châteaувallon-Liberté, scène nationale

Théâtre musical

Le Rêve de l'Île de Sable

Ou l'aventure fantasque d'un marin d'Henri IV

- Notes d'intention de Marie-Louise Duthoit et de Philippe Berling 3
- En images 4
- Les capitaines 6
- L'équipage 7
- Présentation d'Actéa19, ensemble de musique baroque 9
- Les escales d'Actéa19 10
- La Forcerie des Arts 11
- Contact et partenaires 12

Notes d'intention

En 1598, à l'aube de l'ère baroque, un marin d'Henri IV, Troilus de La Roche de Mesgouez quitte Toulon pour coloniser l'île de Sable avec à bord de La Française un équipage composé de mendiants et de prostituées.

L'île de Sable est un mince croissant de dunes de sable au large du Canada, posé comme un sourire sur l'Atlantique. Ce sourire de 30 km de long sur 2km de large, change constamment de forme au gré des vents et des tempêtes. D'épais brouillards y séjournent sous l'influence des efforts conjugués du Gulf Stream et du courant du Labrador.

Les rêves y sont chez eux.

Tout comme aujourd'hui, une horde de chevaux sauvages, des sternes arctiques, des bruants des prés, des veaux marins, des phoques gris et des éponges d'eau douce. Car l'île de Sable est redevenue réserve naturelle : la tentative de colonisation de Troilus a évidemment échoué au bout de quelques années. Coloniser une île de sable quand on s'appelle "de La Roche", voilà qui est baroque !

L'histoire de cette île, colonisée puis redevenue sauvage, pourrait être l'histoire de notre planète.

Nous allons refaire et rêver le voyage de Troilus de La Roche Mesgouez, avec les moyens du bord.

Troilus (Cyril Costanzo) a emmené avec lui un équipage de futurs colons (les quatre instrumentistes et l'acrobate danseuse) et sa fidèle servante Sancha (Marie-Louise Duthoit). Car Troilus n'est pas sans rappeler Don Quichotte ! Son projet pour l'île de Sable est de sauver sa Dulcinée qui y est, croit-il, retenue prisonnière et refonder un monde meilleur, un Eldorado dont ils seront les premiers hommes.

Au fil du voyage, Troilus-Quichotte va affronter tous ses démons, toutes ses chimères : une magicienne, une tempête, un puissant sommeil et la compassion, voire l'affectueuse dérision de son équipage.

Notre navire, c'est le clavecin, dont le couvercle ouvert a la forme d'une petite voile et les instruments baroques dispersés tout autour, viole de gambe, luth, théorbe, cornemuse, flûtes, guitare baroque, augmentés d'une plaque à tonnerre et d'une machine à vent.

La grand-voile, c'est le domaine de l'acrobate danseuse, son mât, sa vigie, sa toile, son nuage personnel.

A la fin du spectacle, le rêve de l'île de Sable se dissipe. Il n'en reste que, joué aux instruments baroques, le galop d'une horde de chevaux sauvages pleins de poils et de crins et la crécelle nasale, stridente et râpeuse de la sterne arctique, le doux chant spirale précédé de quatre appels du bruant des prés.

Philippe Berling

Embarquez avec les musiciens d'Actéa19, ensemble de musique baroque, pour partager l'aventure de Troilus de La Roche de Mesgouez à travers les mers et océans.

Entrez dans un univers musical qui illustre, au gré du voyage, la vie à bord. Espoirs, jalousies, peurs, solitude, doutes, airs à boire, tempêtes...

La musique baroque est la musique illustrative par excellence. Elle sait, avec justesse et poésie, parler des tempêtes qu'elles soient amoureuses ou météorologiques, de la nature, de l'homme et des sentiments. Dans cette musique le mot est porté au plus juste par les notes qui viennent embellir et enrichir la parole.

Le baroque décrit, illustre, exalte ce que l'homme ressent, raconte et rencontre. Elle est dénuée de superflu, elle exprime au plus près le rapport de l'homme à lui-même et à son environnement.

Les musiques sont issues du répertoire baroque français, piochées dans les œuvres de différents compositeurs tels que François-Joseph Salomon, compositeur toulonnais du 17ème siècle (pour donner un avant-goût de son opéra à redécouvrir Médée et Jason), Marin Marais, Charles Tessier, Didier Lebanc, Jean-Philippe Rameau, Michel Pignolet de Montéclair, Jean-Baptiste Lully, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Étienne Moulinié.

Des chants de marins viennent également agrémenter le voyage...

Et si le spectateur devenait aussi membre d'équipage en chantant pour entrer dans le rêve de l'île de Sable ?

Rêve ou réalité, la musique est là pour jeter le trouble !

Marie-Louise Duthoit

En images

En images

Photos prises lors de la résidence de création – Chapiteau de La Seyne-sur-Mer (Mars 2021)
Crédit Photos : Karl Pouillot

Les capitaines

Marie-Louise Duthoit, Co écriture et direction artistique

« Depuis mon aventure toulonnaise commencée en 2005, mes attaches ici sont maintenant fortes et mon envie est à la hauteur de l'ambition que j'ai pour Toulon et le territoire varois. Tous les facteurs convergent pour voir émerger des projets qui répondent à un dynamisme grandissant. La liste des événements est grande, riche et polyvalente. La Forcerie des Arts, structure incubateur porteuse d'Actéa19, a trouvé son public dans des actions autour de la voix qu'elle soit lyrique ou baroque »

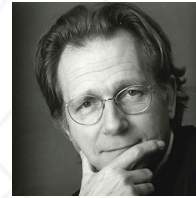
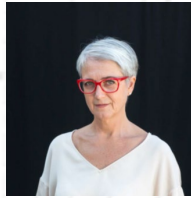
La soprano Marie-Louise Duthoit se produit comme soliste sur les grandes scènes nationales et internationales (Opéra de Montpellier, Nancy, Versailles, Amphithéâtre et Studio de l'Opéra Bastille, Musikverein de Vienne, Concertgebouw d'Amsterdam, Teatro Colon de Buenos Aires, New York, Boston, Chicago, Mexico city...)

Elle chante notamment sous la direction de William Christie, Hervé Niquet, Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Christophe Rousset. Sa discographie est unanimement saluée par la critique.

Comme assistante du metteur en scène Vincent Tavernier, elle est régulièrement associée à des productions théâtrales et musicales à l'Opéra d'Avignon, l'Opéra de Massy, au Théâtre Montansier de Versailles ou encore à la Philharmonie de Paris.

Forte de ces diverses approches de la scène, Marie-Louise Duthoit propose un projet artistique original qui décloisonne le concert pour présenter des événements musicaux en des lieux insolites, valoriser un patrimoine musical local et faire découvrir la musique lyrique et instrumentale baroque au plus grand nombre par le théâtre musical et la médiation.

Passionnée par la pédagogie, elle est professeure d'enseignement artistique chant en musique ancienne et chant lyrique au Conservatoire de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Philippe Berling, Co écriture et mise en scène

C'est à Toulon, où il a initié et codirigé avec son frère Charles le Théâtre Liberté, que l'aventure artistique commence pour Philippe Berling au sein de l'atelier théâtre du lycée Dumont d'Urville.

Après des études à l'INSAS de Bruxelles, il crée en 1978 la compagnie Théâtre Obligatoire qui met au cœur de ses activités le questionnement sur la place de l'artiste dans la société.

Son parcours de metteur en scène de théâtre et d'opéra le mène en 1990 au Théâtre National de Strasbourg où il occupe également la fonction de programmeur.

Il est ensuite nommé directeur du Théâtre du Peuple de Bussang de 1995 à 1997. De 1997 à 2010, sa compagnie est en résidence artistique successivement au Théâtre Granit Scène Nationale de Belfort, au Théâtre d'Auxerre, à l'Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand, aux Fêtes Nocturnes de Grignan et à Coulommiers.

Elle est rebaptisée La Structure depuis 2016 et reprend ses activités en Bourgogne.

Philippe Berling alterne les créations d'auteurs contemporains, les classiques et les spectacles atypiques. Il aime passer d'une forme à l'autre, de la culture savante à la culture populaire, des grands spectacles aux petites formes, des séries aux épiphanies d'un soir.

L'équipage

Marie-Louise Duthoit

Soprano

Après des études musicales complètes de piano et de chant lyrique, Marie-Louise Duthoit se spécialise dans le répertoire de la musique ancienne au CRR de Paris et au Studio Baroque de Versailles desquels elle sort diplômée avec la plus grande distinction.

Très rapidement elle se produit sur les plus grandes scènes françaises et internationales sous la baguette de nombreux chefs. Sa discographie est saluée par la critique.

Par ailleurs, son intérêt pour la scène au sens large du terme, l'amène à concevoir des spectacles dans lesquels théâtre et musique sont étroitement liés.

Elle est également assistante à la mise en scène pour plusieurs productions lyriques.

Marie-Louise Duthoit enseigne le chant lyrique et le chant musique ancienne au Conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée.

Cyril Costanzo

Basse

Cyril Costanzo a étudié la musique au Conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée avec Luc Coadou, Marie-Louise Duthoit, Guillemette Laurens, puis au CNIPAL à Marseille, où il se perfectionne durant une année. Suivant de nombreuses Master Class (avec Yvonne Minton, Michel Laplénie, Udo Reinemann), il étudie en parallèle la musique renaissance et fait ses premiers pas avec le groupe vocal « Les Voix Animées » (dir. L. Coadou) avec lequel il parcourt un large répertoire. Il collabore aussi avec l'ensemble vocal Aedes (dir. M. Romano) depuis de nombreuses années. Il démarre sa carrière soliste à l'opéra de Bordeaux et à l'opéra de Toulon.

Lauréat du Jardin des Voix 2014, sous la direction de W. Christie et Paul Agnew il entame une tournée le menant de Russie aux USA, débutant une longue et fructueuse collaboration avec les Arts Florissants : Grands motets de Rameau, Madrigaux de Monteverdi et diverses œuvres des plus grands compositeurs baroques tels Charpentier, Purcell, Bach, Lully (Monsieur de Pourceaugnac), où il tient les parties de basse solo dans des tournées le menant de divers coins de France à d'autres continents.

Il collabore aujourd'hui avec de nombreux ensembles français tels que Stradivaria (D. Cuiller), Sagittarius (M. Laplénie), Gilles Binchois (D. Vellard), Marguerite Louise (G. Jarry), Perspective (G. Heurard), Lyric&co (grand théâtre de Calais).

Depuis 2017 Cyril s'oriente en parallèle vers la comédie avec la compagnie les Anonymes TP " la cantatrice chauve" (A. Duclos) et la compagnie D911 « près du cœur sauvage » (Juliette Leger).

Adeline Cartier

Clavecin

Diplômée du CNSMD de Lyon en clavecin et en basse-continue, Adeline Cartier est actuellement en master de pédagogie au CNSMD de Paris. Son intérêt pour les claviers anciens l'amène à jouer aussi de l'orgue, du pianoforte, du clavicorde seule ou en ensemble et à explorer des répertoires variés, de la musique médiévale au début du romantisme. Elle crée au cours de ses études le duo Felice et l'ensemble Symaethis. Son goût pour la découverte la porte à s'intéresser à l'improvisation libre en collectif et à la musique contemporaine.

L'équipage

Pascal Gallon

Cornemuse, luth, guitare baroque et flûtes

Après avoir enseigné pendant 25 ans au conservatoire régional de Caen, il exerce depuis 2012 aux conservatoires d'Aix en Provence et de Toulon Provence Méditerranée : il enseigne le luth, et les instruments anciens de la même famille de l'époque baroque et renaissance.

Son enseignement s'appuie sur une expérience de musicien, multi-instrumentiste, (flûtes à bec, cornemuses, anches renaissances) et sur une pratique des danses anciennes qu'il enseigne également. Concertiste, il s'est produit avec de nombreuses formations et dans des lieux et festivals prestigieux, en ensemble et comme soliste, en solo, avec chanteurs, danseurs, comédiens dans des répertoires très variés allant du moyen-âge à la fin du baroque et même dans la musique contemporaine.

Musicien polyvalent, danseur et chanteur à l'occasion il apprécie particulièrement les expériences où les différents arts se rencontrent et se mêlent : le théâtre, la danse, la poésie.

Coline Miallier

Viole de Gambe

Parallèlement à des études de musicologie à l'Université Lyon-II, Coline Miallier entreprend des études de culture musicale au CRR puis au CNSMD de Lyon dans cette même discipline. Instrumentiste, elle se perfectionne en viole de gambe à l'ENM de Villeurbanne puis au CRR d'Aix-en-Provence avec Emmanuelle Guigues et Sylvie Moquet. Elle étudie également la flûte traversière au CRR de Clermont-Ferrand et se perfectionne au traverso auprès de Mélodie Carecchio.

À la viole de gambe, Coline Miallier joue régulièrement dans les ensembles La Salamandre et De Ore Leonis, direction Adèle Pons, ainsi que dans l'ensemble Actéa19, direction Marie-Louise Duthoit.

Elle rédige par ailleurs de nombreux programmes de salles pour l'Opéra de Lyon ainsi que pour d'autres institutions (Monnaie de Bruxelles, Auditorium de Lyon, etc.).

Titulaire du CA de Culture Musicale, Elle enseigne actuellement au Conservatoire de Toulon-Provence-Méditerranée.

Marie Schneider

Flûtes

Passionnée de musique ancienne elle a étudié la flûte à bec à la Schola Cantorum avec Conrad Steinmann et le cornet à bouquin à la Musikhochschule de Trossingen avec Frithjof Smith. Elle a collaboré avec des ensembles en Allemagne, en Suisse et en France et a participé à des projets culturels en Géorgie (Georgian sinfonieta), Arménie, Roumanie et au Paraguay (Gabriel Garrido).

Elle apprécie beaucoup les projets pluridisciplinaires (peinture, littérature, théâtre, cirque et danse) à vocation pédagogique.

Elle est fondatrice de l'Ensemble Phimolèle, spécialisé dans la musique italienne du XVIIe siècle dont le disque Cazzati/Cossoni a été récompensé par un diapason 5 en 2018 et a été invité à de nombreuses résidences artistiques pour ses projets musicaux.

Elle a enseigné pendant 5 années à la Musikschule de Dornach, en Suisse. Depuis 2017 elle enseigne au Conservatoire de Toulon- Provence - Méditerranée et à "Orchestre à l'école" de Carqueiranne.

Anne Charpentier

Danseuse, acrobate aérienne

Après une formation de danseuse à l'Ecole EPSEDANSE de Montpellier, chez J-L Pauger à Grenoble et de nombreuses années de gymnastique rythmique de haut-niveau, Anne Charpentier explore les mondes du spectacle en tant que danseuse, puis acrobate aérienne, et chorégraphe.

Pierrot Bidon, fondateur Archaos, l'amène au cirque, à la pratique de la corde lisse et aux tissus en 2002, dans l'équipe du Circo da Madrugada, cirque franco-brésilien. Elle est engagée par la suite comme interprète au sein du Cirque d'Hiver Bouglione de Paris.

Elle participa à des émissions télévisées pour Dani Lary, Illusionniste, "*Le plus grand cabaret du monde*", "*The Best*", elle intégra aussi les compagnies Les passagers et Gratte ciel, pour des tournées mondiales en danse verticale et théâtre à grande hauteur pendant dix ans.

Forte de ces expériences, elle crée sa structure et travaille sur des projets multidisciplinaires en s'établissant à Toulon.

Actéa19 est un ensemble professionnel à géométrie variable, porté par l'association artistique La Forcerie des Arts.

L'ensemble a pour vocation de promouvoir le répertoire de musique baroque auprès d'un large public et de faire un travail musicologique pour redécouvrir des compositeurs provençaux, voire varois, des XVIIe et XVIIIe siècles.

L'effectif variable allant de l'ensemble vocal soliste a capella jusqu'à la formation chœur et orchestre, permet d'aborder toutes formes de répertoire qu'il soit sacré ou profane. Ses propositions se déclinent du projet dans les écoles avec trois musiciens jusqu'à des réalisations de grande envergure, engageant plusieurs partenaires dans un esprit de mutualisation et de valorisation des forces vives de la Région Grand Sud.

Les projets de théâtre musical ont également une place importante dans les activités de l'ensemble, comme Le Rêve de l'île de Sable. La volonté est de croiser différents modes d'expression artistique (théâtre, danse, arts du cirque, arts picturaux ...) et de les fusionner dans un même projet : retrouver l'esprit d'un Molière et d'un Lully qui ont su inventer les comédies ballets, mêlant le théâtre, la danse et la musique, allant jusqu'à inclure des patins à roulette et du travestissement !

Parallèlement aux concerts et spectacles, Actéa19 fait un travail de médiation, action indispensable à la valorisation de nos métiers et à l'épanouissement de la génération à venir.

Marie-Louise Duthoit – Directrice artistique

Actéa₁₉

Janvier 2023 : « Le Rêve de l'Île de Sable » - Représentation

Théâtre Liberté - Toulon

18 novembre 2021 : « Le Rêve de l'Île de Sable » - Avant-première du spectacle. Festival de Musique Toulon

Toulon, Lycée Dumont D'Urville, salle G10.

Scolaires : 10h / Tout public : 20h

08 novembre 2021 : « Le Rêve de l'Île de Sable » - Représentations scolaires, sortie de résidence

Chapiteau de la Seyne-sur-Mer

Du 1er au 06 novembre 2021 : « Le Rêve de l'Île de Sable » - Résidence de reprise (suite au report de la date de création)

Chapiteau de la Seyne sur Mer

19 septembre 2021 – Joseph-François Salomon – « Médée et Jason » (extraits) – Recréation

Solistes, ensemble orchestral et chœur

Palais Neptune – Toulon

7 et 10 décembre 2020 : « Bestiaire » - Festival de Musique de Toulon

Concerts dans les écoles élémentaires de de Toulon et Six Fours (83)

avec Marie-Louise Duthoit, chant – Coline Miallier, traverso et viole de gambe – Pascal Gallon, théorbe, flûtes, cornemuse, guitare baroque

Du 8 au 12 décembre 2020 : Résidence de création « Le Rêve de l'Île de Sable »

Châteauvallon-Liberté scène nationale

Médiation 2020-2021 : « Bestiaire»

Le Revest-Les-Eaux (83), le Pôle - École élémentaire Philippe Rocchi (classes de CE1-CE2)

Actions de médiation autour du concert : six interventions des musiciens de l'ensemble.

Concert associant les classes de l'école élémentaire, les élèves du département de musique ancienne du Conservatoire Toulon-Provence-Méditerranée, et Actéa19

Médiation autour de la musique baroque, en partenariat avec le Festival de Musique de Toulon

Interventions pédagogiques - Concert à destination des scolaires « Articulation sur la voix, l'oralité, la culture méditerranéenne ».

Médiation transversale pour les élèves en option théâtre et les élèves de 1ère spécialité humanités.

La Forcerie des Arts

La Forcerie des Arts, créée en mai 2017, est une structure incubateur qui a pour objet de favoriser l'apprentissage de la musique vocale pour tous les publics, d'organiser des événements (ateliers, séminaires, conférences...), des concerts, des productions artistiques (professionnelles et/ou amateurs...) en allant au-devant de différents publics.

Par ailleurs, la Forcerie des Arts est une structure associative qui se donne pour mission de faire croître la création artistique autour de la voix et de la diffuser au plus grand nombre. Elle soutient l'ensemble de musique ancienne Actéa19.

C'est un lieu :

- de rayonnement des pratiques artistiques avec des pratiques variées et / ou des formes nouvelles et / ou des lieux nouveaux (entreprises, milieu hospitalier, flash mob, rue ...).
- de diffusion de l'art là où il n'est pas spontanément présent (nouveau public, nouveaux lieux...).
- qui permet : d'éprouver, d'expérimenter, de ressentir, de mesurer, de partager.
- qui sollicite : l'implication et contribue à l'autonomie de celles et ceux qui s'y engagent.
- qui favorise : le mélange des pratiques artistiques dans le but d'un enrichissement mutuel. Par ailleurs, la Forcerie des Arts est porteuse de l'ensemble de musique ancienne Actéa19.

Le projet de la Forcerie des Arts a été retenu par le **Port des Créateurs** et l'association était en résidence incubateur en 2018.

Elle est domiciliée à Toulon.

Programme « Nuits d'été » avec le Quatuor Andrea / Villa Simone à Six-Fours-les-Plages

Action de médiation. Ecole Philippe Rocchi, Le Revest-les-Eaux

Nos partenaires

Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d'Azur

LA FORCERIE DES ARTS

CONTACT :

La Forcerie des Arts

Le port des créateurs

Place des Savonnières

83000 Toulon

Tél. : +33(0)6 15 12 66 12

forceriedesarts@free.fr

<https://www.actea19.fr>

MOZAÏC

••• portail pour l'art vivant

**PRÉFET
DE LA RÉGION
PROVENCE- ALPES-
CÔTE D'AZUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

LE DÉPARTEMENT

