

LES MUTINES

Un duo original chant piano...mais pas que !

L'HISTOIRE

Le duo *Les Mutines* se crée en 2021, suite à la pandémie de Covid-19, avec le désir ardent de raccrocher les scènes ! Après plusieurs confinements, et un manque cruel de concerts et de contact avec le public, Judith Vauquier et Anaïs Merlin décident de monter un spectacle revigorant. À l'image de leur amitié, plein d'humour, de vivacité, et au croisement de plusieurs arts qu'elles affectionnent. Ainsi, Les Mutines, ce n'est pas seulement de la musique, mais également de la littérature, de la poésie, un brin d'humour et de la peinture. Vous voulez en savoir plus ?!

LES ARTISTES

Judith Vauquier et Anaïs Merlin se sont rencontrées lors de leurs études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Ce qui les rassemble tout de suite ? Vouloir sortir du cadre souvent trop étiqué des bancs de la musique classique, mais tout en faisant honneur aux compositeurs qui leur sont chers. Sérieuses, mais pas trop !

C'est un peu formel, mais parlons de nous, puisque nous adorons cela !

Anaïs Merlin

Dès son plus jeune âge, Anaïs est attirée par les arts du spectacle vivant. Elle débute avec le théâtre et la danse, mais elle s'oriente rapidement vers le chant, dans lequel elle trouve son moyen d'expression favori. Elle garde toutefois des deux premiers, une grande liberté d'expression scénique.

Anaïs a diversifié de ses pratiques artistiques : musiques ancienne et traditionnelles, pièces de théâtre, harpe celtique, ensembles vocaux, cinéma... Aujourd'hui, elle recentre son activité sur l'Opéra, qui est à son sens " l'art parfait", mêlant toutes les disciplines sur une même scène. Elle chante notamment les rôles de Fiordiligi et Despina (Così fan tutte - Mozart), Blanche (Le Dialogue des Carmélites – Poulenc), Gabrielle (La Vie Parisienne – Offenbach), Pamina (Die Zauberflöte - Mozart) Laoula (l'Etoile - Chabrier), Flaminio (Il Flaminio - Pergolesi), Giannetta (L'elisir d'amore - Donizetti), Der Trommler (Der Kaiser von Atlantis – Ullmann), ou Sandrina (l'infedeltà delusa - Haydn) ...

Judith Vauquier

A l'âge de trois ans, Judith s'assoit devant un vieux piano droit et se met à pleurer de frustration : l'instrument était fermé ! C'est le début d'une longue histoire entre elle et l'instrument dont l'étude sera partagée avec celle du violon. Divisée entre les sciences et la musique, elle choisit d'abord de mener à terme des études d'ingénieure, avant de se dévouer entièrement à l'étude du piano.

En 2019, elle découvre l'accompagnement au piano : c'est le coup de foudre. Depuis, Judith travaille avec des instrumentistes et des chanteurs au quotidien, ce qui lui permet d'explorer un répertoire musical très vaste et de développer son apprentissage des langues. Son amour de la scène, de la danse et du théâtre restant bien vivant, l'accompagnement au piano lui permet ainsi de participer à de nombreux projets.

Notre duo s'articule grandement par une très grande connivence, et un amour du jeu et de la taquinerie. Judith se moque de sa camarade soprano et de ses délires excentriques, tandis qu'Anaïs se plaint que sa camarade ne soit pas très amusante, et qu'elle chante si mal ! Notre rencontre s'est par ailleurs faite grâce à nos chats, presque jumeaux, qui se regardaient mutuellement alors que nous suivions nos cours au Conservatoire en visio. Nous leur rendons hommage à chaque fin de concert grâce au Duo des chats, de Rossini

Assez parlé de nous, passons à présent à notre projet qui nous tient tant à cœur !

LE PROJET

Et pourquoi le défendons-nous ? Parce que c'est notre projet !

Trêve de mauvaise plaisanterie ! La musique classique est souvent dénigrée, et limitée à quelques compositeurs, œuvres et interprètes. Et pourtant, elle est si vaste, et pleine de surprises. Nos programmes sont donc construits afin de mettre en valeur cette diversité. Nous avons décidé d'axer tous nos concerts sur la thématique du voyage ; ces voyages, qui nous ont été impossibles pendant de longs mois, et nous qui nous ont tant manqués ! C'est donc une véritable immersion que nous proposons à notre public. Au fil du concert, le spectateur est invité à nous suivre au gré de nos pérégrinations. S'il n'est pas familier avec langues chantées, que la chanteuse a plaisir à explorer, nous lui proposons de la poésie, de la littérature ou encore des saynètes afin de ne pas le perdre au détour d'une escale. Selon nous, le rôle des artistes est de transmettre les émotions voulues par les compositeurs, et nous avons décidé de nous appuyer également sur des peintures pour mettre plus encore en valeur les œuvres de nos programmes. Pour la mise en œuvre, et ne pouvant pas, à notre grand regret, nous procurer les œuvres originales lors de nos concerts, nous avons intégré à notre scénographie un écran pour y diffuser les images et nom des œuvres interprétées.

Quoi, nous n'avons pas parlé de la scénographie ? Eh oui, un beau château, c'est déjà magique, mais pour que l'immersion soit totale, nous avons choisi d'agrémenter l'espace scénique d'éléments de décor, dont nous parlerons un peu plus bas.

LE CONTENU

Nous avons à cœur de ne pas nous cantonner à un seul répertoire. Nos programmes se composent d'opéra, de mélodie, de comédie musicale, de chansons, et même de moments d'improvisation. Nous aimons autant y inclure des tubes que des perles rares et méconnues, des morceaux sérieux ou graves, que des pièces déjantées. Nous aimons également jouer avec les langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol, tchèque, russe, norvégien, polonais et même azerbaïdjanais ! Grâce aux interventions parlées ponctuelles et brèves, nous gardons l'attention du spectateur, sans pour autant le couper du spectacle.

Nous proposons actuellement 5 programmes, toujours sous la même forme à savoir musique, littérature et peinture, et chaque concert est entrecoupé d'un entracte où le public peut se restaurer et échanger. Les 5 programmes étaient les suivants :

De Goethe à Verlaine

Un programme autour de la musique allemande et française, mêlant des compositeurs allemands, français et autrichiens. Allant de l'opéra à l'opérette viennoise, du lied allemand à la mélodie française, ce concert compte de nombreux poèmes issus de la littérature française et allemande. Puisqu'il s'agissait de notre premier concert, la scénographie se limitait à quelques malles anciennes posées çà et là sur l'espace scénique, dans lesquels se trouvaient divers accessoires de jeu.

Faites de la musique

Un programme qui s'est malheureusement vu annulé pour des raisons météorologiques, et que la Covid avait contraint de toute façon ... Nous avions prévu d'inviter (éventuellement en première partie, ou intercalé avec nos interventions) des chorales, association de chansons, des ateliers d'improvisation théâtrale, ou tout autre groupe artistique qui aurait pu profiter de cette occasion pour partager la scène avec nous. Malheureusement pour des raisons liées à la crise sanitaire, toutes nos invitations ont été déclinées. Le programme que nous avons répété était beaucoup plus vaste, incluant également de la musique actuelle, du jazz et de la variété internationale.

Autour d'une table

Ce programme-ci allait piocher très largement dans le répertoire qui traite des mets et boissons. Il contenait par exemple de nombreux extraits d'opérette d'Offenbach ou Chabrier (Ah quel dîner je viens de faire, Le couplet du chocolat, Un jambon de Bayonne, le duo de la Chartreuse verte, ...)

La scénographie était une grande table au milieu de l'espace scénique, entièrement recouvertes de mets et breuvages variés, correspondant aux différents chants. Anaïs mangeait et buvait tout en chantant, et ne manquait pas d'amener à Judith les miettes de ce qu'elle avait goûté

Au fil de l'eau

Cette fois-ci, le programme était évidemment écrit autour de nombreuses œuvres qui parlent de l'eau. Grand nombre de mélodies françaises mettent ce thème à l'honneur, quelques opéras aussi et nous avons pu construire un concert très varié tout en finesse. Lors de ce concert la scénographie se composait d'un grand miroir, d'une balancelle telle que celles qu'on voit souvent au bord de l'eau sur des peintures romantiques, et de différentes vasques transparentes emplies d'eau avec des bougies flottant à l'intérieur. C'est également le premier concert où nous avons mis des éclairages, et cela a vraiment changé l'ambiance du spectacle.

Tour d'Europe

Pour notre dernier concert, nous avons eu la chance de pouvoir nous rabattre à l'intérieur du château, puisque les mesures gouvernementales l'autorisaient. Voilà qui tombait bien, le spectacle avait lieu en automne, et nous ne voulions pas que poussent des stalactites sur les doigts de Judith ! Le décorum était composé de nombreux globes terrestres lumineux, de valises et des quelques éléments typiques de certains pays : une petite tour Eiffel, des poupées russes, une flamenca, ... Côté musique, nous avons pu nous en donner à cœur joie et traverser les langues, les époques et les œuvres au gré de nos envies !

Comment ça, de la littérature et de la peinture ?

On en parle, certes, mais vous ne voyez pas nécessairement ce que nous voulons dire. Voici donc quelques exemples des punctuations littéraires et picturales que nous proposons :

Pour accompagner le célèbre air de Carmen (Bizet), **L'Amour est un oiseau rebelle**, nous diffusons à l'écran le tableau suivant (Carmen, Stephan Muntanet.) Avant le début du morceau, nous récitons le poème "Elle était déchaussée, elle était décoiffée..." de Victor Hugo, que voici ci-dessous.

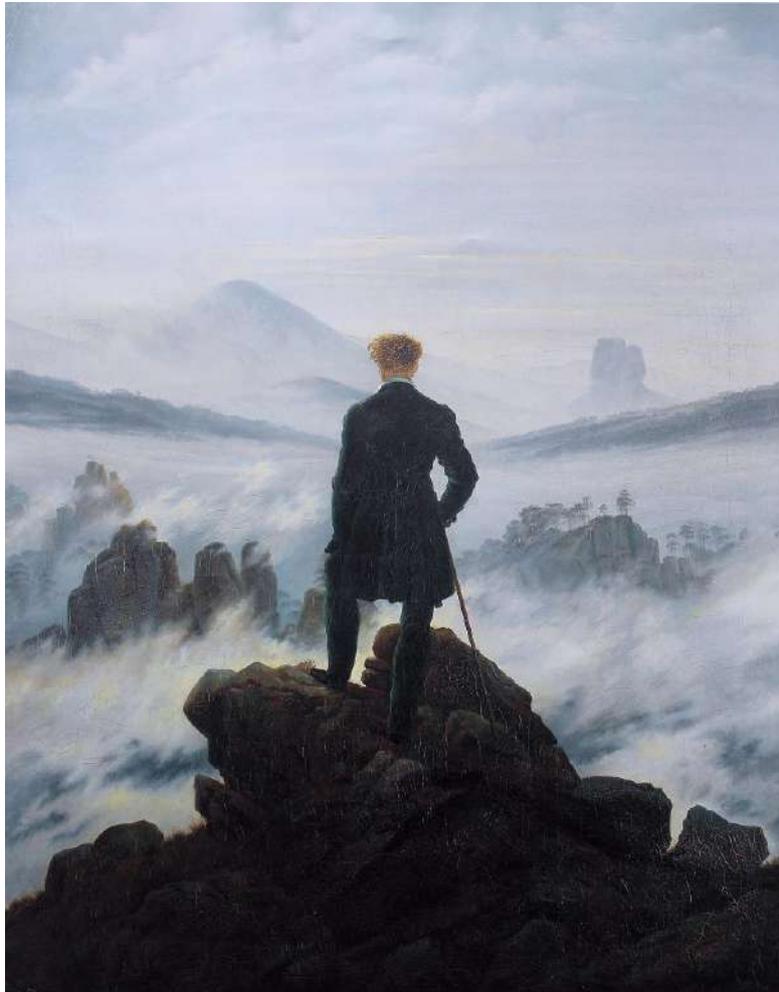

*Elle était déchaussée, elle était décoiffée,
Assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants ;
Moi qui passais par-là, je crus voir une fée,
Et je lui dis : Veux-tu t'en venir dans les champs ?*

*Elle me regarda de ce regard suprême
Qui reste à la beauté quand nous en triomphons,
Et je lui dis : Veux-tu, c'est le mois où l'on aime,
Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?*

*Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive ;
Elle me regarda pour la seconde fois,
Et la belle folâtre alors devint pensive.
Oh ! comme les oiseaux chantaient au fond des bois ! [...]*

Pour la mélodie L'invitation au voyage (Duparc), sur le poème de Baudelaire, qui ouvre chacun de nos concerts, nous diffusons cette image lorsque nous la jouons.

Voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friedrich

Enfin, pour la mélodie Venise (Gounod), voici l'image qui est en fond, ainsi que le poème que nous lisons avant de jouer la musique.

Venise la nuit, Brigitte Adam

Venise : "Dernière fable" de Venturini

Une dernière fable

De Venise

Rêves de sable

Qui s'enlissent

Cité mystère

Palais des doges

Les sanctuaires

La grande loge

Rencontres nocturnes

Une poétesse

Parmi les brumes

Beaucoup d'ivresse

La rue de l'amour

Des amis

Plus loin toujours

D'autres pays

LES OBSTACLES

Lors de notre série de concerts organisés au Château de Mirande, nous avons été confrontées à quelques obstacles, et n'avons pas vraiment su rectifier le tir d'un concert à l'autre. Le principal fut : la communication ! Pourtant armées de bonne volonté, nous avons déployé des trésors d'énergie pour toucher du public, mais malheureusement vainement. Affiches dans les commerces, flyers dans les boîtes aux lettres, communication auprès des offices du tourisme locaux, faire des extraits de concerts (notamment Autour d'une table) dans des restaurants, aller chanter des « tubes » sur le marché le matin du concert, faire marcher le bouche à oreille, ...

Affiche réalisée pour tous les concerts

Nous avons a posteriori la sensation que nous n'avons pas su communiquer sur notre projet. Comment exprimer sur une affiche ou un flyer ce qu'est notre projet à des personnes qui ne nous connaissent pas, et que nous ne connaissons pas non plus. Nous n'avons pas non plus su comment toucher le public amateur ou curieux de musique classique. L'absence de budget ne nous a pas permis de prendre un professionnel, et nous n'avons donc pas progressé d'un concert à l'autre sur cet aspect.

Flyer du dernier concert

Par ailleurs, nous n'avons pour le moment joué que dans un seul lieu, qui nous a permis de créer notre projet dans un écrin vraiment superbe. Toutefois, nous souhaitons bien entendu pouvoir jouer nos concerts ailleurs, car bien qu'il s'agisse de musique classique, ils ne sont pas élitistes, et sont véritablement ouverts à tout public.

L'un des retours que nous avons le plus apprécié après le premier spectacle, est celui des parents d'un adolescent qui avait été amené contre sa volonté à cet évènement. Déjà, depuis la scène, nous avons pu voir son visage et son attitude changer au fil de la première partie. Il est arrivé renfrogné, et reparti ravi, nous disant quel morceau il avait le plus apprécié, et pourquoi. C'est pour nous un souvenir précieux !

L'AVENIR

Jusqu'à présent, nos spectacles ont su enchanter petits et grands. Cependant nous aimerions créer un nouveau format adapté spécifiquement à un public jeune, afin de pouvoir venir les émerveiller le temps d'une bouffée musicale directement dans leur école, par exemple. Nous avons donc commencé à imaginer un spectacle plus court, interactif et accessible, avec pourquoi pas une préparation en amont avec les enseignants. Notre but est de permettre à des enfants qui n'ont pas forcément accès à la musique classique de la découvrir et d'éveiller leur curiosité, car c'est de cette façon que nous est venu notre amour pour cet art ; en espérant pouvoir également transmettre notre esprit mutin ! Evidemment nous ne tenterons pas de les amadouer avec des sucreries pour qu'ils disent du bien de nous auprès de leurs parents...

Pour Noël, nous prévoyons de plus un programme festif et gourmand, pour mettre tout le monde dans l'esprit des fêtes avant le début des vacances. Ce programme inclura des chants traditionnels de tout bord et surtout, nous l'espérons, beaucoup de bonne humeur !

