

ODE ET LYRE

présente

Publique

INCIDENT SUR LA VOIX PUBLIQUE

FANTAISIE LYRIQUE POUR SOPRANO ET PIANISTE
(TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS)

LIVRET ET MUSIQUE
MISE EN SCÈNE
DÉCORS
PERRUCHON
COSTUMES
LUMIÈRES ET
RÉGIE GÉNÉRALE
GUIRBAL

STÉPHANIE MARCO
JULIEN PARENT
JEAN-YVES

ANNE AR MOAL
JEAN-MICHEL

LA CHANTEUSE
LE PIANISTE

STÉPHANIE MARCO
SAMUEL SENÉ

COPRODUCTION VILLES DE DEUIL-LA-BARRE
ET SAINT-BRICE

Contacts

Ode et Lyre
4, villa Saint-Michel 75018 Paris

Direction artistique
Stéphanie Marco
06 70 06 15 39 - info@ode-et-lyre.com

Administration
Romain Coche
administration@ode-et-lyre.com

CLARICE ET LES CAPRICES DE LA VOIX(E) HUMAINE.

Après le one woman show *All You Need is LOL* en 2010 (Théâtre de Ménilmontant, Théâtre les Déchargeurs), le personnage de Clarice Beauregard se retrouve dans une nouvelle aventure où elle relève un défi de taille: chanter le rôle de sa vie. Mais est-elle vraiment sur le point d'entrer en scène? Où est-elle exactement? Dans une salle de concert? À l'Opéra? Dans la rue? Le personnage se perd dans les méandres de l'inconscient, du doute artistique et du rêve. Elle revit son enfance, son parcours musical, car elle sait qu'elle ne sera plus jamais la même après cette prise de rôle. Tel un funambule qui veut garder l'équilibre, le personnage avance, rattrapé de justesse par son pianiste, compagnon de route et de déroute. Il la soutient, l'encourage, la coach, la suit dans ses cauchemars et ses angoisses jusqu'à lui voler le premier rôle. D'ailleurs, n'est-ce pas lui le vrai chef d'orchestre de ce cabaret Lyrique?

Faire un divertissement composé de plusieurs styles d'expression artistique est une façon de traduire les différents états psychiques d'un(e) artiste avant d'entrer dans la fosse aux lions. Pour notre héroïne, l'urgence est la recherche de la voix parfaite: elle se demande où elle l'a mise, regarde dans des boîtes hurlantes, essaye des écharpes... Autant de couleurs que de styles vocaux. Elle croit enfin la trouver derrière les oreilles de son pianiste! Elle est Alice. Une Alice au pays des Réveils, chavirant dans les délires épouvantablement plaisants de l'autre côté du miroir.

SYNOPSIS

CLARICE SE RÉVEILLE EN SURSAUT. L'URGENCE EST GRANDE CAR ELLE DOIT ENTRER EN SCÈNE POUR INTERPRÉTER LE RÔLE DE SA VIE: ISOLDE DANS L'OPÉRA TRISTAN ET ISOLDE DE RICHARD WAGNER. ELLE CHERCHE SA VOIX! ALORS, ELLE REVIENT SUR SES PAS, TÂCHE DE SE REMÉMORER DANS QUEL COIN DE SES SOUVENIRS ELLE L'A LAISSÉE. AU GRÉ DE SES ÉTUDES, SES DÉBUTS, SES ANGOISSES, LE TRAC, SES MAUX DE GORGE, ELLE PART À LA RECHERCHE DE LA VOIX PERDUE. SON PIANISTE, ANTOINE, INDIANA JONES DÉCHIFFREUR DE PARTITIONS, VA LA SOUTENIR DANS SA QUÊTE DU GRAAL VOCAL. LES DEUX ACOLYTES S'AIMENT, S'INSUPPORTENT, VIVENT, MEURENT POUR RENÂÎTRE BOXEUR OU PHONIAITRE... AINSI, NOTRE HÉROÏNE PROPHÉTISANT SA PROPRE MORT, SE RETROUVE DEVANT LE SEIGNEUR-DOCTEUR... ET RESSUSCITE DÈS QU'ELLE RETROUVE CONFIANCE. UNE QUESTION RESTE EN SUSPEND: OÙ EST-ELLE EXACTEMENT? UN BRUIT DE TRAIN SE FAIT ENTENDRE, DES ANNONCES LOUFOQUES DANS UN HAUT-PARLEUR, UNE DIVA MUETTE EN PYJAMA, UNE SCÈNE D'OPÉRA... LES PERSONNAGES FILENT À VIVE ALLURE VERS LE RÊVE ET L'ABSURDE.

INCIDENT SUR LA VOIX PUBLIQUE

FICHE SIGNALÉTIQUE

INCIDENT: événement à caractère secondaire mais fâcheux, pouvant perturber le déroulement normal d'une action. Il est en effet fâcheux pour une chanteuse de perdre sa voix! que faire? Retourner en arrière, chercher dans son sac, ses valises, les poches de son pianiste. Trouver un compromis aussi: aller au supermarché du coin, en dénicher une au rayon promo entre les transats et les bouteilles de Bordeaux... Tant pis, cela fera l'affaire! Mais cette perte peut la conduire loin... Près du Seigneur-docteur, guérisseur de tous les maux... Pourra-t-il sauver l'organe à temps?

SUR: préposition indiquant une position. Clarice, notre héroïque héroïne est *sur la Voix*. Elle n'est cependant pas dans sa voix... Le public est passager clandestin d'un destin qui se déroule en temps réel. Car, elle est sur le point (à la minute près!) de passer son permis de conduire un rôle wagnérien.

LA: article, certes, mais aussi note diapason. Le «la» accorde l'orchestre. Le hautbois donne le «la» et les instruments se mettent en harmonie. Le «la» est aussi le début d'une chanson fredonnée dont on a oublié les paroles... Clarice s'accorde avec elle-même, se donne la note, le tempo, et invente sa propre mélodie.

VOIX: ensemble des sons produits par les êtres humains. Mais, c'est également un pouvoir! Pouvoir de choisir, d'élire tel ou tel candidat à la tête d'un état ou d'une congrégation. Pouvoir de se faire entendre. Pouvoir de convaincre, de défendre ses opinions. De défendre ce que l'on est, en tout cas, ce que nous souhaitons être...

PUBLIQUE: Qui est ouverte à tous, concerne tous les citoyens. Clarice part à la quête de son opinion musicale, en essayant de ne pas se perdre sur les petits chemins de «l'à peu près». La perfection sera-t-elle au rendez-vous? Est-ce vraiment sur ce sentier qu'elle trouvera ce qu'elle recherche? Enfin, pourra-t-elle grâce à cette «voix», toucher le plus grand nombre?

Nous sommes tous des «Clarice»! Combien de fois nous sommes nous questionnés sur notre avenir, sur la coexistence pacifique entre nos envies, et les envies de ceux qui nous entourent? J'ai délibérément brouillé les pistes afin de transporter le spectateur dans l'esprit de notre héroïne en pleine crise existentielle. Les différentes strates émotionnelles de sa vie se mélangent et se bousculent dans un train bondé, prisonnières de l'inéluctabilité du déroulement de son destin. L'anarchie chronologique et les interludes où les personnages s'affrontent en joutes musico-verbales (le trac, la prononciation, la superstition...) permettent de rafraîchir le propos et mettent en valeur plusieurs degrés de lecture. Enfin, le rire est le principal protagoniste. Il y a toujours quelque chose de ludique à regarder ou à entendre. La pantomime et la Commedia dell'Arte s'intègrent à l'univers musical, donnant lieu à toutes les folies. Mon souci est de créer une structure assez souple et vivante pour donner libre-court à l'improvisation qui fera partie du travail en répétition et en représentation. J'ai eu envie de composer six mélodies lyriques, hommage à Offenbach, Ravel (un pastiche des *Histoires naturelles*), aux chansons des années 80 de mon enfance, au tango etc... Mon souhait est que le spectateur participe à ce spectacle-catharsis, jubilatoire et libérateur. Malgré les turpitudes du métier, sa réalité burlesque et cruelle, Alice au pays des Réveils affronte en riant les crocs-en-jambe de la vie... N'est-ce pas une belle façon, sans paraphraser Voltaire, de «cultiver son jardin»?

STÉPHANIE MARCO

ENTRE COMIQUE TRAGIQUE ET ABSURDE

L'HUMOUR, LE COMIQUE, LE BURLESQUE... TOUT CECI N'EST QU'UNE AUTRE FAÇON DE RACONTER LE TRAGIQUE, L'ABSURDE... LE DIFFICILE DE L'EXISTENCE.

DE QUEL TRAGIQUE S'AGIT-IL DANS «INCIDENT SUR LA VOIX PUBLIQUE» ?

De celui qui frappe tous les jeunes artistes. La différence entre le rêve d'une vie d'artiste et la réalité quotidienne de cette même vie. Petite fille, Clarice décide qu'elle sera « soprano wagnérienne ». c'est à dire dans son langage d'enfant : quelque chose comme La Callas. Pour réaliser son ambition, elle endurera toutes les petites et grandes humiliations qui attendent celui ou celle qui veut se faire remarquer, sortir de la voie/voix commune... Professeurs caractériels, auditions ratées, animations/spectacles pour supermarchés etc...

C'EST À UN CABARET DU RÊVE AUQUEL LE PUBLIC EST CONVIÉ.

Une suite d'éclats, un miroir brisé ou se reflèterait en plusieurs exemplaires le visage de Clarice. Clarice/Stéphanie ne raconte pas les épisodes de son parcours vers le chant, elle les interprète. Perchée sur une malle de voyage, flanquée de son pianiste, tel un Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza, elle part à l'assaut des « moulins à voix ». Elle endosse tous les costumes, interprète tous les personnages et chantent tous les registres. , du théâtre musical au chant lyrique : un petit clin d'œil en passant aux Sex Pistols, à Carmen, à Wagner... La part belle est faite aux compositions originales lyriques ponctuant son périple. Si tous les moments de théâtre se prolongent dans des numéros musicaux, rien à voir pourtant avec la comédie musicale façon Broadway. Il s'agit plutôt d'un jeu de Masques comme à la cour d'Elisabeth I dans l'Angleterre du XVIe siècle. On passe, comme par magie, de l'opéra à la bouffonnerie, du concert rock au théâtre, du visuel baroque à la clownerie, avec multiples changements de personnages, de costumes, de maquillages, de voix et de décors. Sur scène : un piano et des instruments jouets pour les enfants, une grande caisse qui devient malle-cabine, banquette de train ou bien loge d'opéra. Tout se mélange, se téléscopie : l'enfance et l'âge adulte, le petit et le grand, la musique savante et la musique populaire. Le pianiste, homme à tout vivre, accompagnant dévoué, lui tiendra lieu de régisseur plateau. Il sera le pont entre la réalité et le rêve-souvenir.

La mise en scène a pour tâche d'accompagner au plus près le spectateur dans cette foisonnante odyssée, de lui éclaircir le chemin. **POSER DES REPÈRES VISUELS ET AUDITIFS QUI FASSENT SENS, ÉCHOS, ÉCHOS DE SENS, SANS POUR AUTANT BRIDER LA FANTAISIE ÉCLATÉE ET PROTÉIFORME DE L'ÉCRITURE PREMIÈRE.** Elle organise les moments de folie et les temps plus intimes. Elle marie frénésie et simplicité.

JULIEN PARENT

LES COSTUMES

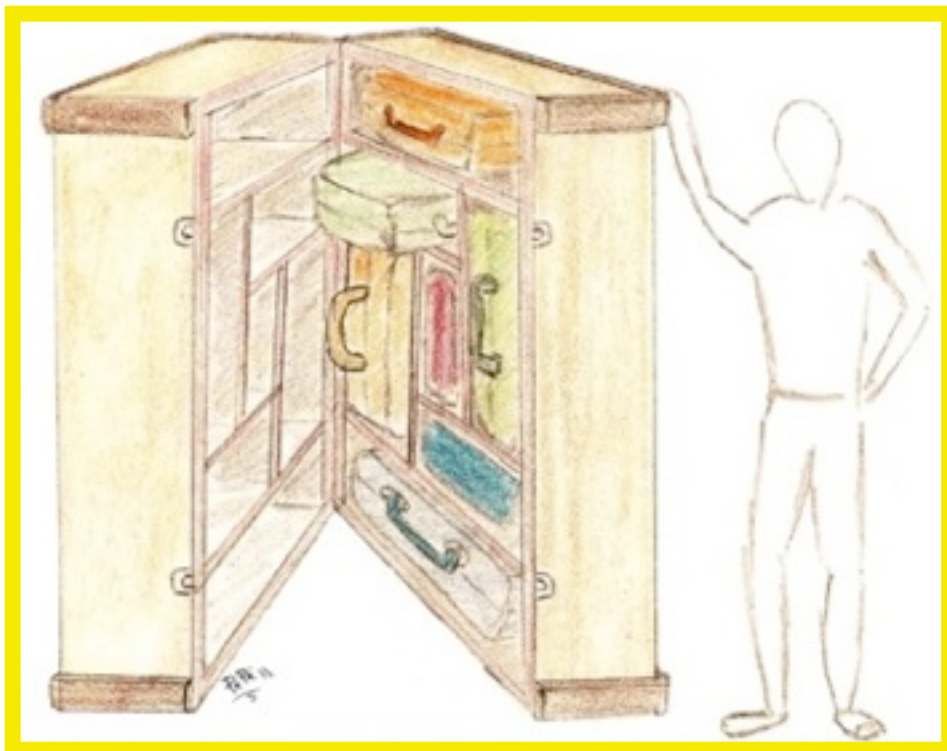
La grande écharpe de la chanteuse

*Préparation physique
au rôle de Carmen*

*Costume de Walkyrie
pour le final*

LE DÉCOR

*La malle de voyage, sera à la fois boîte à image,
banquette de train, et loge d'opéra.*

COMPAGNIE ODE ET LYRE

QUI SOMMES-NOUS ?

L'association Ode et Lyre est une compagnie lyrique favorisant la création théâtre et musique. Ode et Lyre fut créée en 2011, à l'initiative de Stéphanie Marco, artiste lyrique et conceptrice des projets de la compagnie.

La voix lyrique est au cœur des créations d'Ode et Lyre. Vibrante, charnelle, vecteur d'émotion intense, quelle est sa place dans le spectacle vivant aujourd'hui ? Comment la mettre en valeur à une époque où les voix pop sont davantage mises en avant ? Quelle est également la place de l'opéra dans la création musicale actuelle ? Comment en détourner respectueusement les codes afin de faire des objets créatifs et récréatifs détonants, pouvant émouvoir un large public ? Nous souhaitons servir la spécificité lyrique de la Voix, en considérer les contraintes physiologiques, respecter l'instrument pour en révéler toute la beauté, toute la fragilité. Inscrire l'opéra dans notre époque car, malgré son évolution constante, il demeure encore trop souvent victime de la relecture académique de son répertoire.

CRÉER :

Ode et Lyre désire favoriser la création afin d'enrichir le langage lyrique. La compagnie propose un laboratoire de recherche par le biais de rencontres entre auteurs dramatiques et compositeurs pour expérimenter, échanger, réunir autour d'un même projet leur langage artistique. Favoriser une alchimie entre les différents protagonistes, faire converger leur inspiration et leurs aspirations.

ÉMOUVOIR :

Ode et Lyre souhaite s'appuyer sur d'autres formes d'expression, provoquer la surprise, l'émotion auprès d'autres publics non initiés à l'opéra :

- collaboration avec des artistes plasticiens, metteurs en scène, danseurs, circaciens, performeurs etc...
- recherche de nouvelles textures musicales, adaptation au propos des divers livrets et textes portés à la scène amenant une nomenclature orchestrale et vocale inédite. Rencontre avec personnalités du monde des musiques électro, jazz, rock, expérimentales, alternatives.
- utiliser les innovations technologiques mises à la disposition du spectacle vivant (vidéos, webcam, interaction vidéo-ludique etc...) appuyant la dramaturgie.

TRANSMETTRE :

Éduquer, attiser la curiosité de tous les publics y compris le jeune public par des actions culturelles et pédagogiques ludiques, voire vidéoludique (ateliers d'écriture et composition, initiation à la MAO, l'opéra dans les jeux vidéos etc...). Provoquer un déclic, une passion. Intéresser, donner l'envie d'en apprendre un peu plus sur les métiers que regroupe l'opéra.

QUE FAISONS-NOUS ?

Plusieurs projets sont actuellement en phase de production et/ou d'écriture :

- 10 février 2014 : Mets l'Ancolie sur tes Yeux, opéra tout public à partir de 10 ans, livret d'Eugène Durif, musique de Benjamin Hertz en coproduction avec l'ensemble 2 e 2 m.
- 2014- 2015 Incident sur la Voix Publique, fantaisie ferroviaire pour soprano et piano. Création en collaboration avec les conservatoires de Deuil-la-Barre et Saint-Brice (directeur Marleni Batola).
- 2015: Doll in Stock, création Théâtre et Musique, sur un livret de Stéphanie Marco, direction musicale de Benjamin de la Fuente et Caravaggio, mise en scène de Karelle Prugnaud.
- 2015-2016: Wouah Wouah Roon sur un livret d'Eugène Durif. En cours d'écriture. Durif, musique de Mathieu Bonilla, mis en scène par Samuel Sené. En cours d'écriture.
- 2016: L'Île-Panorama d'après la nouvelle d'Edogawa Ranpo, Opéra contemporain musique de Pasquale Corrado. En cours d'écriture.

STÉPHANIE MARCO - *librettiste, soprano*

Elle étudie le chant au CNSMD de Paris. En 1999, pour l'Atelier Lyrique de Lyon, elle est la Dame en bleu dans *Pinocchio* de Sergio Menozzi.

En 2000-2001, elle est Erosmina dans *La Finta Cameriera* de Gaetano Latilla (direction Antonio Florio), mis en scène par Christophe Galland et produit par Royaumont (Besançon, Lille, Paris et Rennes). En 2002-2003, elle collabore avec Éric Kruger pour le spectacle *Così fan Tutte* (Despina) au Festival Lyrique de Touraine (Chinon, Amboise, Richelieu) ; elle est également soliste dans *Mass* de Bernstein au Théâtre des Louvrais et au Festival Lyrique de Vannes.

Depuis 2003, elle enseigne à l'Atelier du Chant de Paris dirigé par Michel Colli. En 2009-2010, elle chante et fait ses armes au niveau de la production et diffusion au sein de l'Échappée Lyrique dans *Ionesco-Opéra de Poche* (Isabelle Aboulker) au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, au Théâtre des Trois

Pierrots (Saint-Cloud), à la Bibliothèque nationale de France et au Forum du Blanc Mesnil. En 2010, elle écrit et chante dans *All You Need is lol* (Théâtre de Ménilmontant, Les Déchargeurs). En 2011, elle est artiste associée d'Ode et Lyre.

JULIEN PARENT - *Metteur en scène*

Après des études de Lettres Modernes et de Cinéma à Paris 3, de Réalisation Vidéo à L'ESRA Paris et une expérience professionnelle comme programmateur cinéma, il collabore comme assistant metteur en scène avec Gérard Lorcy (Compagnie Ô Fantômes) et avec Christian Jehanin (Théâtre de l'Éclipse).

Pour sa première mise en scène, il choisit de monter *Mercedes* de Thomas Brasch. Suivront une série de spectacles – *Trop de vin nuit* d'après Italo Svevo, *La Musica* de Marguerite Duras, *Le Malade imaginaire* de Molière, *La Morte amoureuse* d'après Théophile Gautier, *Meurtres hors champ* de Eugène Durif. Puis Julien Parent se consacre au théâtre lyrique avec l'Ensemble RosaSolis – *Le Ciel d'Ariane*, *L'Echo d'un songe* d'après le *Fairy Queen* de Henry Purcell – avec l'Ensemble

Suonare e Cantare – *Le Chat et la lune* et *Ce que rêvent les os* deux pièces de William Butler Yeats sur le modèle du théâtre Nô japonais. Il met aussi en scène – *L'Histoire du Soldat* de Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, et *Passion-Carmen* d'après *Carmen* de Bizet – avec Christian Roca à la direction musicale. Il a notamment monté avec des musiciens et des comédiens amateurs – *Athalie* de Jean Racine et Jean-Baptiste Moreau, *Didon et Enée* et le *Fairy Queen* de Purcell – et a dirigé avec Eugène Durif deux Stages de formation pour l'École Départementale de Théâtre de l'Essonne – *Hier, c'est mon anniversaire* et *Loin derrière les collines*. Julien Parent collabore sur d'autres projets d'Ode et Lyre en cours de production.

SAMUEL SENÉ - *Pianiste, comédien*

Ses premiers prix de piano, accompagnement et direction en poche, Samuel Sené crée différentes structures dans lesquelles il dirige ou met en scène plusieurs œuvres lyriques: *Le loup et Pierre*, *Carmen*, *Orphée aux Enfers*, *Orphée et Eurydice*, *West Side Story*, *Hamlet*, *Paillasse*, *La Belle Hélène*, *Tosca*, *Death in Venice*, ...Il dirige deux concerts symphoniques au Grand Rex : le concert officiel Star Wars (2005) et le concert du Festival Jules Verne, puis le Diva Chorus au Théâtre du Châtelet. En février 2010, il met en scène *La leçon* de Ionesco au théâtre Mouffetard. Ce Spectacle sera repris avec succès l'été suivant au Lucernaire.

Il se spécialise depuis dans le théâtre musical pour lequel il est directeur musical et vocal (*Fame*, *Un violon sur le toit*, *Rendez-vous avec dans le rôle principale Kad Merad...*), metteur en scène (*Cérémonies des Marius*, *Le trésor de Rachi...*)ou encore compositeur (*Le dernier jour* en 2009, pour lequel il reçut le Fond de Création Lyrique de la SACD), *Le Noël Magique* à l'Alhambra en 2011, puis au Palais des Congrès en 2011-2012)

En 2012, il part dans une nouvelle aventure au Brésil et dirige la Banda Lyra Moji Mirim (São Paulo, Brésil), puis il dirige *Norma* de Bellini pour Opéra Côté Chœur, et gagne le concours européen anonyme de l'ASLICO (Milan) qui lui permet d'écrire les arrangements du *Vaisseau Fantôme* de Wagner qui seront édités par Ricordi.

