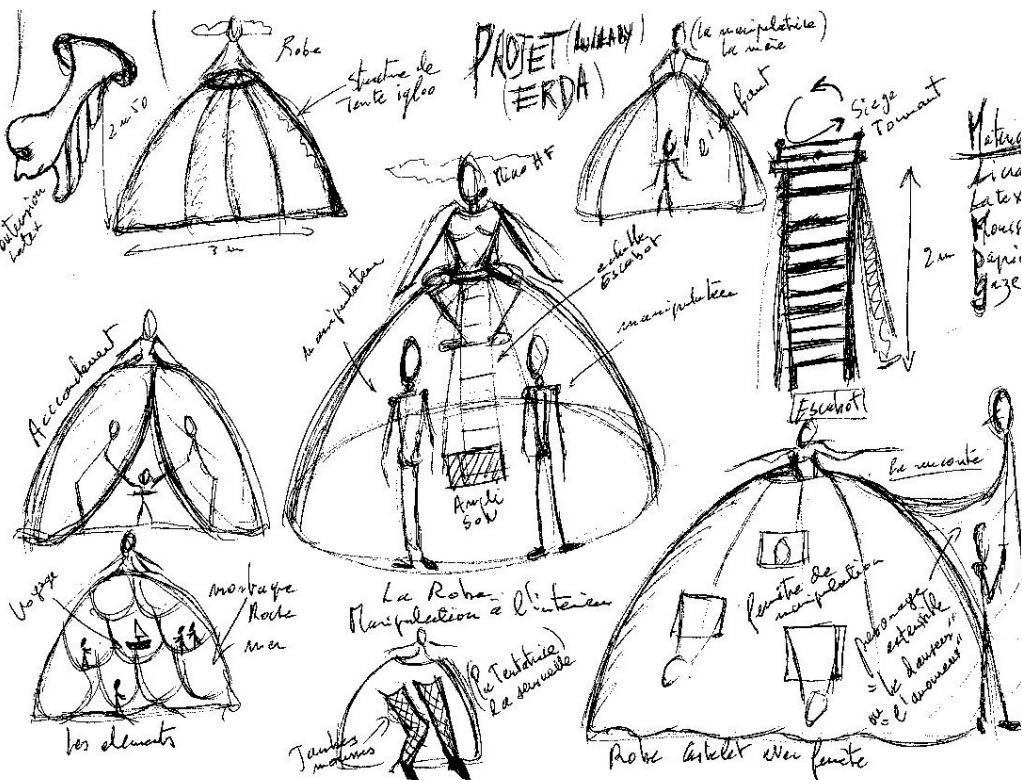

ERDA LA CREATURE

Cie Car à Pattes
Cie Adzel

Notes d'intention

Notre volonté est d'amener le chant lyrique auprès d'un public pensant cette discipline comme leur étant inaccessible; un domaine n'étant pas à leur portée. L'objectif est ainsi de créer une passerelle entre une pratique dite savante et un public non-initié.

Comment démocratiser l'opéra et comment le rendre accessible à tous, notamment aux plus jeunes ?

Nous souhaitons sortir des lieux de représentation conventionnels afin de proposer ce projet autonome aussi bien en salle de théâtre que dans la rue, en salle non-équipée ; tout en faisant en sorte de trouver une simplicité dans la représentation. Il s'agit de faire disparaître ces murs invisibles qui nous freinent pour ne laisser que l'essentiel : la voix. C'est pour cette raison que le burlesque est central dans notre réflexion car il facilite et modernise l'image de ce genre musical.

Propos

Aidé de son assistante, un homme, aux allures de bonimenteur, scientifique un peu fou, fabrique des créatures humaines. Non il ne les aime pas mais les exploite, les dotant de qualités particulières afin d'en faire des bêtes de foire. Il pourra ainsi les montrer au public toujours prêt à payer pour voir l'incroyable. L'une d'entre elles est dotée d'une voix envoûtante et chante pour attirer les foules. Il lui fera enfanté une fille qu'il s'empressera d'opérer dans son laboratoire macabre pour en faire une femme sans corps. Mais le destin ne va pas le mener où il croit...

ERDA, la créature est un spectacle basé sur le chant lyrique et la marionnette, dans un univers mi-romantique, mi-baroque. On ne sait plus qui nourrit l'autre, car ici l'histoire nourrit le chant et le chant nourrit l'histoire. On ne sait plus qui est la marionnette de l'autre, qui tire les ficelles.

Il est ici question d'une femme qui espère l'amour, qui rêve d'enfant, mais qui fait l'objet d'une manipulation diabolique de la part de celui qui est à la fois son créateur et son amant. On parle d'amour, de haine, de trahison et de vengeance. Comme dans l'opéra, le drame n'est jamais loin...

Disciplines

LA PARTICULARITÉ DE LA VOIX

L'apport d'une voix mezzo soprane comme celle de Laure Ilef n'est pas anodin, car c'est une voix puissante, avec un grand ambitus, souvent utilisée à l'opéra pour les personnages tantôt séducteurs tantôt méchants et les femmes de tête, matures et pleines de sagesse. Ces nombreuses couleurs vocales sont des trésors pour explorer toutes les facettes du visage de cette femme tout en apportant douceur et simplicité.

LES MARIONNETTES

Nous travaillons à partir de poupons détournés, de marionnettes et/ou masques en latex, en utilisant les tissus de la robe comme corps marionnettique, créant ainsi un lien entre la chanteuse, la robe qui est sa continuité et les autres protagonistes de l'histoire.

Dans notre mise en scène, la voix de la cantatrice et le corps de la marionnette sont indissociables, complémentaires et même symbiotiques. Outre le fait de devenir l'outil et le média, elle nous permet de visualiser la musique.

Ainsi, le corps de la marionnette est aussi celui de la voix, son mouvement, son déplacement dans l'espace, rejoignant en un même point l'émotion et la sensibilité pour ne faire qu'un dans un langage imagé et poétique.

Excroissance et prolongement du corps, enfant naissant et grandissant, amant, personnage cauchemardesque ou bien du rêve, les marionnettes forment un microcosme «marionnettique» et fantasmagorique qui apparaîtra ou disparaîtra dans ce corps castelet qu'est celui de la robe de la cantatrice.

Le choix des matériaux comme le latex, la mousse, le lycra montre des avantages pratiques pour leurs possibilités d'extension, d'étirement, d'écrasement, de réalisme et permettra une exploration plastique plus vaste.

Choix des airs

La berceuse *Lullaby* de Johannes Brahms en tant que telle est une source musicale inépuisable qui amène la simplicité de l'émotion... En une écoute, elle nous plonge dans un sentiment intime, de rapprochement, d'humanité. Nos sources d'inspiration proviennent directement des promenades et berceuses par le biais des compositeurs tel que Mussorgsky, Menotti, Brahms, Schubert, Rachmaninov, Kurt Veill, Vigneault, etc. Suivant l'écriture et la mise en scène, les airs sont arrangés et adaptés, tantôt a capella, tantôt orchestraux, accompagnés de piano ou bien de percussions. Ces airs, chacun d'une grande profondeur, traversent le temps, du baroque classique au registre contemporain. Pour la plupart, ils seront détournés et abordés sous un angle déjanté et loufoque.

Erda dans l'opéra *Das Rheingold* de Richard Wagner (piano seul)

« *L'amour est un oiseau rebelle* »
habanera de l'opéra *Carmen* de Georges Bizet

« *Mon cœur s'ouvre à toi* »
de l'opéra *Samson et Dalila* de Camille Saint-Saëns

« *Lullaby* »
de l'opéra *Le Consul* de Gian Carlo Menotti

« *Summertime* »
de l'opéra *Porgy and Bess* de George Gershwin

« *In diesem Wetter* »
des *Kindertotentierder* de Gustav Malher

« *Lascia chio pianga* »
de *Rinaldo* de Georg Friedrich Haendel

« *Stride della vampa* »
de l'opéra *Arena di Verona* de Giuseppe Verdi

Once again d'Hang Massive

Kaddish de Maurice Ravel

Erda dans l'opéra *Das Rheingold* de Richard Wagner

Quatuor mezzo-soprane de György Ligeti

Ave Maria de Charles Gounod (improvisation inspirée de Bach)

Décor

Une grande robe castelet, habitée d'une chanteuse lyrique perchée à 1m50 du sol, (soit un personnage d'une taille globale de trois mètres), chantant des airs d'opéra. Une table, une chaise, des éprouvettes, des pots en verre remplis d'expériences ratées, de cerveaux, de monstres mort-nés... Des scènes de jeux d'ombre se dérouleront à l'intérieur de la robe (corps castelet), notamment le fœtus dans le ventre de sa mère. La robe sera également utilisée comme castelet ouvert (scène de foire au monstre).

Nos soutiens

LES RÉSIDENCES ET CO-PRODUCTEURS

Afin de faire naître ce projet, les compagnies ont été accueillies pour
3 résidences avec une co-production

Mars-Avril 2018 // Berteaucourt-les-Dames (80) // Co-producteur
Communauté de Communes Nièvre et Somme

Premières en avril 2018

Février 2018 // Le Landreau (44) // Co-producteur Festival Muses
en Troc

Représentations en septembre 2018 // Festival Muses en Troc

Mars 2018 // Glisy (80) // Co-producteur Espace culturel Nymphéa
Représentations en avril 2018 // Espace culturel Antoine de St Exupéry

LES SOUTIENS

Le spectacle a été soutenu financièrement par la Région Hauts-de-France, le Département de la Somme, Amiens Métropole et la SPEDIDAM.

Il a également reçu le soutien en co-accueil du Centre Culturel Jules Verne de Breteuil, de la Briqueterie d'Amiens et du Théâtre du Larris.

L'équipe du spectacle

// Mise en scène, jeu, manipulation //

Titi Mendes & Daphné Gaudefroy

// Chant live //

Laure Illef

// Piano enregistré //

Sophie Jutel

// Arrangement //

Jean-Yves Priou

// Fabrication des marionnettes //

Daphné Gaudefroy

// Costumes //

Séverine Houpin

// Lumière //

Benoît André

TITI MENDES

*Comédien / Marionnettiste
Metteur en scène*

A l'âge de 28 ans, après avoir exercé de nombreux métiers, Titi Mendes fait la rencontre de la compagnie de théâtre amiénoise Le Chien Fou. Déjà artiste dans l'âme, il saisit la proposition du metteur en scène Jean Renaud Garcia et rejoint la troupe. Il est ensuite parallèlement engagé dans la compagnie Profil de Face pour le spectacle *L'Attaque du Train Plein de Dollars*.

Il découvre ensuite l'univers de la marionnette et suit de nombreuses formations pour des techniques comme le masque, le conte et le clown. Après avoir partagé d'autres expériences théâtrales avec la compagnie Art Tout Chaud et le Théâtre Inutile, il fonde en 1997 la compagnie Car à Pattes qui compte aujourd'hui 13 créations.

Egalement percussionniste, il a joué dans de nombreux groupes jazz, rock et traditionnels africains.

DAPHNÉ GAUDEFROY

*Comédienne / Marionnettiste
Metteure en scène*

Musicienne de naissance, Daphné Gaudefroy a décroché un médaille d'or d'altiste au CNR de Nantes et suivi un parcours intensif de gymnaste pendant 8 ans. Elle suit ensuite une formation de comédienne au conservatoire, et pratique le chant lyrique et la danse. Elle expérimente diverses techniques autour du corps avec Oleg Koudiakoc, « maître » théâtral de l'école Russe. Elle apprend la technique du latex avec la compagnie GreenGinger et construit des marionnettes portées lors d'un stage avec Natacha Belovna à l'institut de marionnettes de Charleville-Mézières.

Comédienne et musicienne depuis alors 12 ans, elle décide en 1998 de poursuivre sa route en tant que musicienne et marionnettiste. Elle crée en 2003 avec son compagnon la compagnie Adzel et un lieu de création de 40 places en plein centre de Nantes : Le Cabanier.

LAURE ILEF

Chanteuse lyrique

Après des débuts musicaux à la trompette, une incursion vers le jazz et l'obtention d'une maîtrise en histoire de l'art, Laure Ilef se tourne vers le chant lyrique au conservatoire d'Amiens. Elle cultive sa voix de mezzo-soprano auprès de Jean-Philippe Courtis et d'Elsa Maurus puis dans la classe de Françoise Pollet au Conservatoire National Supérieur de Lyon, où elle obtient un Master en 2011.

Elle a récemment fait ses débuts sur la scène parisienne dans le rôle de Mme Barneck dans L'Ambassadrice d'Auber aux côtés de Magali Léger et Jean-François Novelli.

Passionnée par le travail collectif ainsi que par la création contemporaine, Laure Ilef collabore avec plusieurs ensembles de musique de chambre tels que Calliope, voix de femmes (dir.: Régine Théodoresco), l'ensemble Alkymia (dir.: Mariana Delgadillo), le Chœur Britten (dir. : Nicole Corti), les Cris de Paris (dir. Geoffroy Jourdain) ou encore l'ensemble baroque Il delirio fantastico (dir. : Vincent Bernhardt).

Conditions techniques

Tout public à partir de 10 ans

Durée 1h environ

Montage J-1, environ 4h pour le montage + 4h pour le filage
(possibilité de faire le filage le jour même
si représentation en fin de journée)

Démontage 2h

Effectif 3 à 4 personnes

3 comédiens

(+ 1 pianiste en formule musique *live*)

Espace scénique minimum de 6m x 5m

Espace scénique idéal 8m x 6m

Hauteur minimale de 3m50

Obscurité indispensable

Spectacle autonome en son et lumière

Prise 16A/220V

Conditions financières

Devis sur demande

L'association n'est pas assujettie à la TVA

Repas / hébergement 3 comédiens + 1 pianiste (selon option choisie)
(possibilité de présence de la chargée de diffusion)

Frais de déplacement en provenance de Nantes, Amiens et Paris

Droits d'auteurs SACEM et SPEDIDAM (si bande son) à la charge de l'organisateur

Compagnie Car à Pattes

03 22 89 40 78 // 06 81 97 84 25

cie.carapattes@gmail.com

www.carapattes.fr

www.facebook.com/CieCarAPattes

Cie Car à Pattes
La BriqueTerie
2 rue Lescouvé – 80000 Amiens

