

Opéra.3

Création 2023-24

W, c'est

- un spectacle de l'émotion vive, du ressenti direct.
- une adresse artistique forte, non verbale
- un spectacle sans histoire, qui contient de puissants récits
- une approche sensorielle, musicale et scénique
- une proposition artistique ouverte
- une création en continu, une structure évolutive, nourrie par l'improvisation générative des artistes au plateau

Avec

- Juliette Renard, flûtes, voix
- Michael Santos, machines, percussions, voix
- Ainhoa Zuazua, voix lyrique
- Clara Baget, oreille extérieure
- Jeanne Debost, conception et mise en scène
- Elis Janoville, costumes up-cyclés
- NN, régie générale

Images prises lors de la première résidence en mai 2022 – crédit ADELAP

LE SPECTACLE

Synopsis

Une chanteuse, une flûtiste et un percussionniste se retrouvent dans une petite cabane chaleureuse, douce et rassurante, posée au centre de l'espace scénique

Ils parlent tous une langue différente et ne peuvent se comprendre avec les mots seuls. Ils décident alors de communiquer avec ce qu'ils connaissent tous. Les sons, les rythmes... en définitive, la musique!

S'ensuivent alors différents tableaux, où chaque personnage va partager par la musique des tranches de vie à travers les émotions qui l'ont traversé.

La joie, la peur, l'ennui, l'excitation, l'amour, le dégoût, l'envie, ...

Durée

20 à 45 minutes selon le public et lieu de représentation

Musique

La musique est originale. Elle résultera d'un travail d'écriture au plateau, essentiellement dans une forme d'improvisation générative.

Ce type d'écriture, intuitive, permet de garder la souplesse nécessaire à une offre qui s'adresse à tous les publics.

La voix reste lyrique, mais peut emprunter d'autres chemins aussi.

Planning

RESIDENCE 1 : Mai 2022 – premières pistes

RESIDENCE 2 : Nanterre Décembre 2023 – montage squelette de mise en scène et écriture musicale au plateau

RESIDENCE 3 : en EHPAD - Juin 2024 – actions culturelles et finalisation du spectacle

CREATION : e Automne 2024 – lieu à confirmer

SUR LA SCENE

Dispositif scénique

Le spectacle s'inscrit dans un petit espace, une « cabane » de sons et d'émotions. Les artistes et le public partagent cet espace, comme dans une bulle visuelle et sonore.

Le son est amplifié et diffusé dans un système quadraphonique immersif, permettant un univers fin et Adapté à tous les publics.

Ainsi que l'on soit petit ou plus grand, porteur de handicap ou pas, verbal ou non, W est un voyage dans notre propre intérieur, et la musique est notre clé commune pour ouvrir le sésame de nos émotions.

Croquis de scénographie et images d'inspiration pour le décor

SUR LA SCENE

Costumes

Le choix d'Elis Janoville pour ce projet est particulièrement opportun, puisqu'elle s'intéresse au principe d'Up-Cycling pour sa marque de vêtements, et qu'elle a travaillé précédemment avec opéra3 dans cette ligne artistique sur « Le Château des Cœurs ».

L'Up Cycling consiste à valoriser des tissus et pièces de costumes de seconde main.

Pour W, cette démarche contribue à une réflexion sur l'émotion que ces matières portent en elles et transmettent dans leur nouvelle forme. Le collectage et l'assemblage pourront faire l'objet d'un travail en actions culturelles

PROJET ARTISTIQUE : EMOTION ET LANGUAGE MUSICAL

CREATION

Au moment de toute création, un mystère profond, indicible déclenche l'avènement de ce qui n'existe pas. W est une aventure de ce type pour les artistes autant que les publics : aller vers l'inconnu, explorer des façons nouvelles de créer, rencontrer l'Autre sur un mode différent.

MUSIQUE ET EMOTIONS

La fonction essentielle de la musique étant la régulation des émotions (Emmanuel Bigand), nous avons voulu créer un spectacle musical qui les mette au cœur de son discours.

La musique étant un langage universel, porteur de la profonde identité de chacun.e, nous avons voulu nous mettre au défi de n'utiliser aucun et d'aller ainsi sonder ce concept à l'extrême.

PUBLICS ET PROCESSUS CRÉATIF

Le désir urgent avec W nous est venu de créer pour et avec véritablement TOUS les publics. La démarche est notamment de rencontrer les personnes tant pendant le processus créatif qu'après, lors d'une représentation du spectacle.

Pour ce faire, nous nous rapprochons de tous types de publics, et particulièrement de ceux qui peuvent avoir des difficultés à recevoir l'œuvre.

Les personnes non-verbales, les personnes porteuses de handicap quels qu'elles soient. Partager le processus créatif avec ces personnes nous permet d'entrer en dialogue avec elles, et de nous nourrir réciproquement.

Pour W, lors de résidences territoriales, nous allons ainsi travailler avec un Ehpad, une école primaire, un pôle de poly-handicap afin d'explorer ensemble la musique, les sons, la scénographie qui intégreront le spectacle final.

ACTIONS CULTURELLES : AU COEUR DE LA CREATION

L'équipe artistique souhaite rencontrer les publics et les faire prendre part au processus créatif en amont de la réalisation du spectacle.

Le public devient partie prenante du spectacle avant et après la création.

Ainsi les actions se déclinent comme suit :

- Mots textures : ehpad
- Scénographie up-cycling : primaire
- Résidence action multiple : en pôle de polyhandicap pour groupe réduit : domaine artistique sur mesure en fonction des possibilités de chaque participant.e

MOTS TEXTURES - émotions

Dans le cadre de l'**EHPAD le Colisée**, nous allons intervenir en trois temps.

- 1- rencontre - petite explication sur le principe, écoute musicales et instruments
- 2- atelier d'écriture - réalisation par les résidents de haïkus sur le thème des émotions
- 3- atelier théâtre et enregistrements - les résidents sont accompagnés pour dire les textes et ils sont enregistrés.
- 4- les enregistrements servent de matériau sonore pour le spectacle.

SCÉNOGRAPHIE UP CYCLING

Atelier de 15 heures environ avec des primaires

- rencontre : explication du spectacle et de l'ensemble de l'atelier. Thèmes abordés : valorisation, arts plastiques, projet scénographique
- Collectage : les écoliers rapportent des objets non utilisés (tissus, matières, petits objets)
- Mise en œuvre : tous les éléments collectés sont mis en commun et transformés pour être intégrés à la scénographie

RÉSIDENCE ACTIONS MULTIPLES

La compagnie sera en résidence en **centre de Polyhandicap** pendant une semaine.

- rencontre individuelle avec les enfants
- Définition de l'intervention avec les encadrants pour chaque enfant
- Présence libre des enfants pendant le travail de répétition

MUSIQUE tout-petits

- intervention en crèche auprès de bébés : musique et enregistrements

PRÉSENTATION publics croisés

- dans le cadre d'un plan d'action collective incluant le territoire de Seine et Thil, en Bourgogne, et un CLÉA, une représentation réunissant les publics du pôle Polyhandicap et les tout-petits

BIOGRAPHIES

Flûtiste aux multiples facettes, **Juliette Renard** cultive un goût pour la création, les projets transversaux et la pédagogie. Diplômée de grandes écoles de Musique, elle est lauréate du concours des clés d'or 2015, et elle enseigne dans le conservatoire du 18e à Paris. Aventurière, elle allie depuis toujours les musiques «classiques», le jazz et les musiques actuelles. Les frontières n'existent pas pour Juliette, elle traverse les styles et les continents avec toujours autant de joie. En 2019, elle fonde le trio Balagan et crée le spectacle jeune public « Déhoussé ».

Originaire du pays basque espagnol, habitant en France **Ainhoa Zuazua, soprano**, est une artiste profondément européenne. Son expérience est à l'image de son parcours géographique : très variée. Elle aborde ainsi l'opéra en interprétant des grands rôles sur les scènes lyriques d'Espagne et de France. Voyageuse, elle l'est aussi dans ses expérimentations artistiques. De Wagner à la Zarzuela, en passant par Mozart, tout en faisant quelques incursions dans le jazz lyrique, Ainhoa est à l'aise tout autant dans les petites que les grands productions, dans toutes les langues que l'on peut trouver dans le répertoire d'opéra : espagnol, anglais, français, italien, russe.

Avide de partage, Ainhoa est tout aussi passionnée par l'action culturelle.

On pourrait qualifier le **musicien Michaël Santos** d'inéffable.

Derrière ce mot, on peut déceler l'essence même de la démarche artistique du musicien.

On ne peut définir ni ranger dans une case son propos musical, tant une description amenuiserait ce que l'artiste nous donne à entendre et à voir. Cela appelle en nous le sentiment d'étrangeté, de curiosité et par la même occasion d'insolite.

Chacun des projets dans lequel il intervient devient alors comme une tentative à une utopie musicale.

« La création c'est d'abord des expérimentations, des errances, des détournements, de la «chirurgie » musicale mais surtout l'espoir de découvrir de nouvelles matières sonores. A chaque fois que je crée j'espère créer quelque chose qui n'existe pas.»

BIOGRAPHIES

L'adage de Chanel « j'aime les vêtements comme j'aime les livres » est une réalité pour **Elis Janoville, costumière**, cette passionnée du textile, puisque c'est comme ça qu'elle aime raconter des histoires, caractère hérité de sa famille - grande, bruyante et généreuse. Spécialisée dans l'art de la revalorisation des matières et très engagée pour une mode plus écologique, elle pousse le défi en rassemblant des vêtements déjà portés, pour en créer des nouveaux pour le projet W, un exercice qui ramène un nouvel élan pour ces pièces, car, comme a si bien dit Shakespeare, « nous sommes de l'étoffe dont sont fait les rêves ».

Jeanne Debost est metteure en scène, productrice et autrice. Elle a créé Opera3 pour que l'horizon se présente à nous toujours comme un champ des possibles, un « futur fertile ».

COMPAGNIE OPERA.3

La compagnie Opéra.3 a été créée par Jeanne Debost en 2003.

L'art lyrique est au cœur des projets de la Compagnie. Notre objectif est la mise en scène d'œuvres musicales, interprétées par une troupe d'artistes lyriques, musiciens et de comédiens de théâtre talentueux. L'activité d'Opéra.3 inclut aussi **la mise en espace d'œuvres pour orchestre, et les actions culturelles** en direction des publics spécifiques (jeune public, publics empêchés).

Nos spectacles sont le plus souvent en français, ou en langue originale avec récitant-e.

Nous n'hésitons pas à **adapter des œuvres lyriques** afin de pouvoir les proposer dans des formes variées (« spectacle lyrique », « opéra-minute », « opéra au piano », « opéra-mix », etc..). En effet, dans une dynamique de mobilité et de légèreté, la Compagnie transpose les partitions d'orchestre pour des formations musicales réduites : orchestre de chambre, piano, accordéons, guitare électrique, duos d'instruments.

Soucieuse de faire découvrir cette musique à de **nouveaux spectateurs**, la compagnie Opéra.3 se produit dans les lieux les plus divers et souvent atypiques pour le genre lyrique : dans des écoles, des hôpitaux, dans la rue, en milieu rural, en milieu fermé, aussi bien que dans des salles de concerts classiques. Notre démarche de création et de diffusion est toujours accompagnée par des **actions culturelles et éducatives**, et une **réflexion sur le secteur**.

Le projet W s'inscrit dans une démarche de création contemporaine

La Compagnie Opéra.3 a reçu entre autres les soutiens suivants pour ses créations : le DRAC Ile de France, l'ARCADI, l'ADAMI, le SPEDIDAM, la Ville de Nanterre, le département des Hauts de Seine, etc..

Jeanne Debost, directrice artistique

06 22 97 14 19

Artistique@compagnie-opera3.fr

contact@jeanne-debost.com

Aurélié Sirot, développement

07 64 27 27 32

Administration@compagnie-opera3.fr

Sirotaurélie1@gmail.com

Opéra.3