

Opéra.3

Compagnie d'art Lyrique

Dossier artistique

Carmen cuisine

Une fantaisie lyrique et culinaire en fragnol

Spectacle Tout Public à partir de 12 ans
Novembre 2016 - Opéra Bus, La clef des chants (Hauts de France)
Durée (version Opéra-Bus) : 35 minutes

Version Théâtres de 45-50 minutes à partir de 8 ans en préparation

Synopsis

Carmen, la chanteuse et Rémi, le guitariste entrent en scène sur un air de Carmen de Bizet.

La Habañera pose le décor : c'est l'Espagne telle qu'on l'imagine depuis chez nous. Les costumes sont rouges et noir, la chanteuse chaloupe en interprétant ce personnage de Mérimée.

Après ce premier air, on comprend que la diva, Carmen, ne parle pas français, et qu'elle est là pour nous parler des saveurs culinaires de son pays, en musique. Elle vient d'Espagne (d'España vengo !) et va dérouler une recette de plat tyique, la Sarsuela, en faisant un parallèle avec les airs d'un genre lyrique espagnol, appelé la Sarsuela aussi.

Les ingrédients de la Sarsuela font pleurer (Lagrimas mias), rire (Ayba), danser (La tarentula) et même trinquer (A beber !)

Dans une langue qui n'appartient qu'à elle, un fragnol délicieux, la chanteuse, avec la complicité du musicien, associe la musique aux goûts et fait chanter le public, dans la plus pure tradition de sa culture basque espagnole.

Distribution

Soprano : Ainhoa Zuazua
Guitare : Rémi Jouselme
Arrangements : Tristan Manoukian

Costumes : Elise Guillou

Mise en scène et coordination : Jeanne Debost

Production 2016 Compagnie Opéra.3
Soutien de la Ville de Nanterre
Remerciements à la Clef des Chants

Répertoire

Tous les airs espagnols sont issus du répertoire de la Sarsuela des 19ème et début 20ème siècles.

Les partitions ont été arrangées pour voix et guitare par Tristan Manoukian, spécialement pour ce spectacle.

Elles feront l'objet d'une édition dans un livre consacré à Carmen Cuisine.

Habanera et Séguedille, Airs de Carmen de Bizet

De España vengo - El niño judío - Luna

La tarentula - La Tempranica - Jimenez

Lágrimas mías - El anillo de hierro - Marqués

A beber - Marina - de Arrieta

Recuerdos de l'Alhambra - solo guitare - Francesco Tarrega

No corte mas que una rosa - La del manojo de Rosas - Sorazabal

Ayba ! - la Corte des Faraon - Lleo

Note d'intention

Extrait

« - Voici Carmen, la grande chanteuse de Sarsuela !
- El Rémi el mejior grraaaannnnnde internationales guitarrrrrista !
- La Sarsuela est une forme d'opéra, né il y a 400 ans environ à la cour d'Espagne, qui nous emmène dans les affres de la tragédie, mais aussi dans les joies de la comédie.
C' est aussi un plat typique, relevé, pimenté, un peu comme une paëlla, et Carmen est une grande, exceptionnelle, merveilleuse cuisinière.
Voici en exclusivité pour vous mesdames et messieurs sa recette de la Sarsuela !! »

Note d'intention

Carmen est une figure féminine née de l'imaginaire français du 19ème siècle sous la plume de Prosper Mérimée et magnifiée par la musique de Bizet. Elle prend autant racine dans la culture lyrique espagnole, La Zarzuela, qu'elle s'en libère. Ce genre lyrique peu connu en France a produit des airs célèbres, et déplacé des foules en Espagne.

La Zarzuela désigne un genre musical espagnol, proche de nos opéras-comiques, mais c'est aussi le nom d'une recette de plat culinaire typique, comme une Paëlla.

La chanteuse de Zarzuela, véritable star, femme libre, est comme une Carmen du réel, elle est aussi cuisinière !

La préparation du concert est comme la préparation d'un plat...

Il faut équilibrer les ingrédients, certains font rire, d'autres pleurer. Il faut mettre parfois une touche de piment pour relever le tout, pour enfin finir sur une note plus douce. Carmen la chanteuse et Rémi le guitariste nous invitent en Espagnol, Fragnol, et Français à un cours de cuisine musical d'un style unique, rythmé de Tango, petenera et habanera.

Biographies

Ainhoa Zuazua, soprano

Originaire du pays basque espagnol, Ainhoa a étudié à l'école supérieure de chant de Madrid (Espagne), puis à l'université de musique et d'art scénique de Vienne (Autriche) où elle a obtenu le diplôme supérieur en 2005. C'est en intégrant les jeunes voix du Rhin qu'elle arrive en France en 2006. Elle interprète « Frasquita » dans une production de La Carmencita, G.Bizet (mise en scène Matthew Jocelyn), « La Voix du ciel » dans Don Carlos de G.Verdi et « Despina » dans Così fan Tutte de W.A. Mozart à l'Opéra National du Rhin.

Parallèlement, Ainhoa participe à des master-class prestigieuses avec notamment Victoria de Los Angeles, Patricia Wise, et plus récemment Françoise Pollet.

Son expérience est à l'image de son parcours géographique : très variée. Elle aborde ainsi l'opéra en interprétant, entre autres, des rôles tels que « Belinda » (Dido and Aeneas, H. Purcell) puis « Juliette » (Capulets et Montaigus, V. Bellini) « Micaela » (Carmen, G.Bizet). Dernièrement, elle était « Constanza » dans L'isola disabitata de Manuel Garcia à l'opéra Arriaga de Bilbao, et « Donna Anna » dans Don Giovanni de Mozart au Summum de Grenoble.

Elle a aussi chanté « Mimi » (La Bohème, G.Puccini) et Les Saisons (J.Haydn) dans le Festival international de Besançon (concours international de chefs d'orchestre), Les nuits d'été (H.Berlioz) dans le Festival Hector Berlioz à La côte Saint-André et Les Quatre Derniers Lieders de R.Strauss à Stavanger (Norvège) avec le Stavanger Symponiker Orchestra sous la baguette de François-Xavier Roth.

Elle collabore avec la compagnie Opera3 dans les spectacles « Shakespeare notes », « Rigoletto minute », « Lakmé minute », et « Carmen cuisine ».

Parmi ses engagements récents, on a entendu Ainhoa dans « Hansel et Gretel » de Humperdick, une production du centre lyrique d'Auvergne, dans la seconde symphonie de Mendelssohn à l'opéra de Bilbao et dans les zarzuelas « El dúo de la Africana » et « La Corte de Faraon » sous la direction de Emilio Sagi aux opéras de Bilbao et d'Oviedo (Espagne). Elle a aussi interprété le rôle de Foreign Woman, dans The Consul de Menotti (Théâtre de l'Athénée à Paris) puis été Mimi avec Opéras en plain air en 2016. Dans le futur proche, elle sera Nella dans « Gianni Schicci » (Production Théâtre de Besançon, Opéra de Dijon, Compiègne), Micaëla dans « Carmen », avec Musica Nigella.

Mais aussi dans le « Exhultate jubilate » de Mozart avec L'Orchestre Divertimento et la chef Zahia Ziouani et dans le rôle de « La femme étrangère » du « Consul » de G.C Menotti avec L'Orchestre Padeloup sous la direction musicale de Inaki Encina Oyon et mise en scène de Berenice Collet aux théâtres de Herblay et Athénée Louis Jovet de Paris.

Rémi Jusselme, guitare

Musicien polyvalent, Rémi Jusselme est engagé dans un vaste champ de projets artistiques. Au cours de sa carrière, il a partagé la scène avec un grand nombre d'autres instrumentistes ou formations, ainsi qu'avec des chanteurs populaires ou classiques, des danseurs et comédiens.

Né à Marseille en 1977, Rémi Jusselme a remporté les premiers prix de plusieurs concours internationaux en France et à l'étranger dont le prestigieux "Printemps de la Guitare" en Belgique qui récompensait pour la première et unique fois un guitariste français. Il enregistre à cette occasion un disque allant du répertoire romantique à la création contemporaine.

Son deuxième opus, 'Brasiliana' a paru en 2005 chez Altaïs Music, un DVD live à Séoul a été édité en 2009, et son dernier album 'Exils' consacré aux compositeurs Toru Takemitsu et Atanas Ourkouzounov est sorti en Novembre 2016 sur le label espagnol Contrastes Records.

Très actif dans le domaine de la musique d'aujourd'hui, il a joué avec des musiciens et ensembles incontournables de la scène actuelle (Musicatreize, Ensemble Intercontemporain, Gauthier Capuçon, Quatuor Bela...) et s'est produit dans les festivals internationaux de guitare de Paris, Moscou, à la Folle Journée de Tokyo, au festival d'Avignon 'In', au festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, Musica de Strasbourg, les 38ème Rugissants, à l'Abbaye de Royaumont, au Novel Hall de Taipei... et a travaillé avec les compositeurs Philippe Leroux, Zad Moutaka, Bruno Mantovani, Alvaro Martinez, Félix Ibarro, Jean-Pierre Drouet...

Il est membre de l'Ensemble Musica Nigella ainsi que du Collectif Quest, ensembles à géométries variables qui s'attachent à défendre créations et répertoires audacieux.

Désirant contribuer à promouvoir l'activité guitaristique à Paris, il est co-directeur artistique du Festival International de Guitare Sul Tasto. Rémi Jusselme enseigne en tant que professeur titulaire au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours.

Il joue en tant que soliste ou chambriste en Europe, Russie, Asie, une guitare Vicente Carrillo, et des cordes Savarez.

Jeanne Debost, conception et mise en scène

Jeanne Debost est une metteuse en scène qui nourrit son travail d'horizons artistiques multiples. Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge, diplômée en Arts Visuels de l'Ecole Nationale d'Arts de Cergy, et en Arts de la Scène des Universités de Paris 3 et 10, son approche du plateau est un savant mélange d'influences plastiques et théâtrales.

Elle est directrice artistique de la Compagnie Opéra.3, où elle développe des spectacles lyriques de formats multiples depuis 2007. Son travail a pu être apprécié aussi bien dans des lieux prestigieux (Salle Pleyel, Cité de la Musique, Maison de la musique de Nanterre, Opéra de Marseille, Théâtre Mogador, Cirque d'Hiver de Paris entre autres) que plus alternatifs (par exemple, Friche Belle de Mai à Marseille, Festivals de rue, dont Parades à Nanterre, tournée dans les Balkans, Summum de Grenoble, Rocher de Palmer à Bordeaux, Opéra-bus avec la Clef des Chants). Elle est aussi conseillère artistique et formatrice auprès de divers organismes liés aux jeunes spectateurs et étudiants.

Elle milite pour une culture partagée par tous et met ainsi l'accent sur un travail au plus près des populations de tout âge et de toute provenance culturelle en portant ses actions artistiques depuis les salles de spectacle jusque dans les écoles, les maisons de retraite, les médiathèques et les lieux de détention.

Elise Guillou, costumes

Après un DEUG d'Arts plastiques, c'est avec le bois qu'Elise choisit de commencer son chemin plastique avec un CAP d'ébénisterie à l'école de la Bonne Graine à Paris. Elle préfère la construction de décors de théâtre à la restauration de meubles et se lance dans le spectacle vivant avec la compagnie Influences. Parallèlement, Elise met ses compétences au service de l'atelier Décors de Disneyland Paris® où elle fera ses armes en peinture, sculpture sur polystyrène et plastazote.

En 2009, elle entend ajouter une corde supplémentaire à son arc et se forme à la couture auprès de la chambre syndicale de la couture parisienne, formation qui l'amène à travailler tant pour le spectacle vivant : le théâtre (le cabinet vétérinaire, le théâtre du menteur, HERCUB...), la danse contemporaine (Nathalie Pubellier...) l'opéra (compagnie Opéra.3, Les Opéras en plein air...) que pour la publicité télévisée (Publicis) ou internet ainsi que dans l'événementiel de grande envergure (les Enfoirés, le Gala de l'union...)

Aujourd'hui, Elise partage son temps entre des créations de costumes, la peinture, les ateliers de Disney et le stylisme pour la pub.

Tristan Manoukian, arrangements

Après avoir été sélectionné par Julian Bream pour participer aux *Rencontres musicales d'Évian* en 1996, Tristan Manoukian obtient un 1er prix de guitare à l'unanimité au CNR de Marseille dans la classe de René Bartoli. En 1999, il conclut son cursus au CNSM de Paris par un 1er Prix de guitare à l'unanimité dans la classe d'Alberto Ponce, ainsi que par l'obtention du Diplôme de Formation Supérieure.

Lauréat du Concours International de Guitare d'Aix-en-Provence, il se produit en tant que soliste dans différents festivals (notamment au *Printemps des Arts de Monaco* en 2015 et 2016) et enrichit sa pratique de la musique de chambre avec plusieurs ensembles — *Ysire, Rosaces, Polychronies, Alchemy* — qui sont invités en France et à l'étranger. Le duo chant-guitare *Miscellaneous* (formé avec la soprano Céline Barcaroli) a quant à lui donné 80 concerts lors d'une tournée en France en 2015/16.

Tristan Manoukian poursuit également un travail de mise en valeur de répertoires inédits par le biais d'arrangements, travail soutenu par l'éditeur canadien *Les Productions d'Oz*.

Également créateur de musiques de films documentaires, il a participé à l'enregistrement d'un CD de la Société Française de Musique Contemporaine.

Il est par ailleurs titulaire du Certificat d'Aptitude, anciennement professeur de guitare au Conservatoire National de Région de Nice et de didactique au Pôles Sup' 93 et au Pôle Supérieur Nord-Pas-de-Calais, Tristan Manoukian vient d'être nommé professeur de guitare au CNSMdP.

Fiche technique

Plateau CARMEN CUISINE

Espace de jeu minimum 3x3m

1 pupitre (fourni par les artistes)

1 tabouret de piano (à fournir par la salle)

Son

Pour une jauge en-dessous de 100 :
pas de sonorisation à prévoir

Pour une jauge jusqu'à 200 :
Micros de reprise générale du plateau
Diffusion en façade

Si jauge importante (plus de 300) :
prévoir un micro voix HF et un micro guitare HF.

Lumière

Plein feu type « concert », resserré sur l'espace de jeu, délimité par des découpes dessinant un carré au sol.

Montage

Prévoir une arrivée des artistes 2 heures avant l'horaire du concert pour un raccord lumière et son le cas échéant.

Durée du spectacle :

35 min (version bus), 45 min (version théâtres)

Loges

Prévoir une loge lumineuse pour les deux artistes fermant à clé avec accès à un point d'eau, miroirs et portants.
Catering léger : bouteilles d'eau, café et thé, fruits et gâteaux secs.

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=Yuly2Qs7WRA>

Images : <http://www.compagnie-opera3.fr/album-carmen-cuisine>

Pour toute précision :

Jeanne Debost 06 22 97 14 19

artistique@compagnie-opera3.fr

Liens, livre de cuisine...

La page du site internet :

<http://www.compagnie-opera3.fr/carmen-cuisine>

Le teaser vidéo du spectacle :

<https://www.youtube.com/watch?v=Yuly2Qs7WRA>

Un album photo :

<http://www.compagnie-opera3.fr/album-carmen-cuisine>

Projet de livre de recettes lyriques :

<http://www.compagnie-opera3.fr/livre-lyrique>

Apporter l'Opéra partout et pourquoi pas... dans la cuisine ? Une souscription est ouverte pour la réalisation d'un livre de recettes prenant pour décor les lieux des Sarsuelas... Cuisine espagnole et du monde sur des airs de ce répertoire interprétés par nos artistes... quoi demander de plus ?

Compagnie Opéra.3

56, avenue de l'Agent Sarre - 92700 Colombes
administration@compagnie-opera3.fr

Contact :

Jeanne Debost – *Direction Artistique*

06.22.97.14.19

artistique@compagnie-opera3.fr

www.compagnie-opera3.fr