

de la compagnie

Loé Lastic

OPERA POUËT !

(Carmen ou presque)

Duo clownesque
et musical

tout public
à partir de 5 ans

Pétunia rêve d'embrasser la carrière de Carmen.

Zoé rêve d'embrasser le monde entier.

Entre Bizet et bisous se rejouent la passion, l'amour et surtout la liberté !

La garde montante est surprenante,

la corrida vole en éclats,

Don José est médusé...

Durée : 50 minutes

Interpouëtation : Marion Chomier et Carole Devillers

mise en jeu : Nikola Martin

Compagnie : Zoélastic

Les artistes

Carole Devillers clown élastique

Elle '**tombe dans le clown**' en 1993 pendant ses études de psychomotricité. Elle participe en 1996 à la création de l'association **Vivre aux éclats**, à Lyon, au sein de laquelle elle pratique et développe encore le métier de **clown à l'hôpital**.

Dans le même temps, elle passe une licence de théâtre et se frotte aux **arts du cirque**. Elle apprend l'**accordéon diatonique** avec François Heim et Norbert Pignol, travaille le **chant** auprès de Mireille Antoine, Haïm Isaacs, Nasrin Pourhosseini et Francis Got.

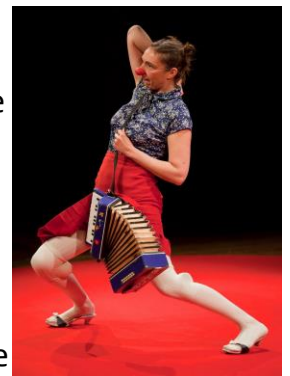
Elle chante pendant cinq ans dans l'orchestre vocal **La fanfare à mains nues**.

Elle poursuit le chemin du **clown** avec de nombreux formateurs dont Edmond Morsilli, Sandrine Gelin, Lory Leshin, Alain Gautré, Eric Blouet, Ami Attab et surtout Michel Dallaire.

Marion Chomier musicienne clown

Après une formation classique au CNR de LYON en **flûte à bec** (médaillon d'Or) et solfège (première médaille), elle s'initie au **ney** (musique orientale) à l'ENM de Villeurbanne. Elle travaille le **chant** avec l'association Amplitude, le Centre de la voix, Nasrin Pourhosseini et Landy Andriamboavonjy.

Elle est **saxophoniste** dans l'orchestre de rue **Le Bus Rouge** depuis 2001 et membre du trio **les Fidji Phoenix Sisters**. Son **clown** Pétunia voit le jour en 2002 sous l'œil de Lory Leshin et au sein de l'association **Vivre aux éclats**.

Nikola Martin metteur en jeu

Clown et comédien de rue depuis 1989, il fonde sa compagnie **Inko'Nito** en 1996.

Il tourne avec les clowns sans frontières en 2000 et 2001 avant de rejoindre **123 Soleil-des clowns à l'hôpital** de Valence et Montélimar en 2004.

Il met en scène de nombreux projets de clowns depuis 2009, et il donne des stages de formation à l'art clownesque.

Intérêt pour le jeune public

Découverte de l'Opéra

Le spectacle Opéra Pouët ! invite les enfants à une approche originale et ludique de l'opéra de Carmen. L'opéra est un genre artistique qu'ils connaissent rarement. Ce spectacle leur permet de se familiariser avec quelques extraits de la musique puissante, lumineuse et colorée de Georges Bizet, et de découvrir l'histoire intense de Carmen, à la fois légère, joyeuse et tragique. La passion, la fidélité, la jalousie, la mort sont au cœur du spectacle comme au cœur de l'opéra de Carmen. **Les deux comédiennes-musiciennes interprètent sur scène les principaux airs** en s'accompagnant à l'accordéon, aux cymbales et aux castagnettes. Parfois elles créent même leurs propres paroles, comme par exemple sur le prélude. Elles jouent aussi du pouëtophone: instrument de musique corporel à base de klaxons, qu'elles ont inventé.

Découverte du clown

L'art clownesque est un genre qui parle immédiatement aux enfants. Le clown, comme l'enfant, est toujours intensément traversé par les émotions. Il vit dans le présent et s'offre comme un cœur ouvert. Lorsque les deux clowns s'emparent de l'opéra de Carmen dont elles aiment la force musicale, les enfants sont emportés immédiatement.

Zoé et Pétunia jouent à incarner les différents personnages de cet opéra, et en particulier cette femme qui les inspire dans son entièreté et la puissance de ses sentiments. Elles illustrent deux couleurs de Carmen très différentes. Toutes deux à la recherche de l'amour, elles suivent pour cela des chemins variés et... surprenants ! Zoé et Pétunia forment un duo clownesque fort contrasté mais plein d'amitié et de complicité. Elles offrent alors à voir tout un univers clownesque fait de jeu, de fantaisie, de plaisir et de rencontres. Quelques inventions loufoques prennent aussi place dans l'opéra, comme le pouëtophone ou des transformations inattendues dans des tissus.

Interactivité

Le clown est à l'écoute des réactions du public et de ce qui se passe dans le moment présent. Il prend cela en compte. Les enfants se sentent ainsi partie prenante du spectacle et ils sont traversés par de nombreuses émotions. Don José est choisi dans le public (enfant ou adulte) et formera un trio de jeu sur scène avec les clowns. La barrière entre comédien et spectateur se franchit. Tout peut arriver... et chacun se retrouve dans ce "possible", cette fragilité, cette envie qui fait le spectacle "vivant".

Pistes pédagogiques

Les enfants adhèrent encore davantage au spectacle s'ils ont été sensibilisés à l'opéra de Carmen **avant** la représentation de l'Opéra Pouët! . Nous suggérons à cet effet quelques pistes de préparation pour les enseignants.

Et nous proposons un atelier de pratique clownesque orientée sur l'opéra de Carmen pour inviter les enfants, **après** leur venue au spectacle, à entrer en jeu à leur tour.

AVANT LE SPECTACLE: une sensibilisation en classe

Quelques éléments informatifs sur l'opéra de Carmen :

Carmen est un opéra-comique de Georges Bizet en 4 actes d'après une nouvelle de Prosper Mérimée et sur un livret d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Il a été joué pour la première fois en 1875. Cet opéra est un drame lyrique où alternent des épisodes chantés avec accompagnement orchestral et des épisodes parlés.

George Bizet, le compositeur, a 36 ans quand il compose cet opéra. Il est alors malade du cœur et souffre de rhumatismes. Il mourra un mois après la première représentation. Il n'est jamais allé en Andalousie où se déroule "Carmen". Il est à l'époque chef de chant à l'opéra-comique à Paris (commanditaire de cette œuvre). C'est un pianiste très doué. Il disait vivre «une existence insensée» car dévorée par les travaux alimentaires auprès des éditeurs et les leçons de piano qui l'empêchaient de se consacrer complètement à la composition.

A sa création l'œuvre est condamnée par la presse et rejetée par le public (jugée trop osée). Après la mort de Bizet, l'opéra Carmen connaît un succès éblouissant en Europe, succès qui perdure jusque de nos jours. Tchaïkovski admire l'œuvre et prédit même que «d'ici dix ans, Carmen sera l'opéra le plus célèbre de toute la planète.»

L'histoire de Carmen se déroule à Séville vers 1820. C'est l'histoire d'une bohémienne andalouse passionnée, fantasque, éprise de liberté, qui entraîne avec elle par amour un brigadier (Don José) qu'elle abandonnera ensuite pour un autre homme (le toréador Escamillo). Elle mourra finalement des mains de Don José.

Selon les termes de J.F Sivadier (metteur en scène) «une histoire pure et limpide comme celle d'une tragédie antique qui commence dans la naïveté d'une carte postale et s'achève dans le sang.»

Ecoute de l'opéra

Les quatre principaux thèmes musicaux de l'opéra de Carmen sont ceux repris dans l'Opéra Pouët!

A. le prélude:

C'est le thème de la chanson de présentation de Zoé et Pétunia dans l'Opéra Pouët. Selon Nietzsche c'est «un magnifique tapage de cirque». C'est un début éclatant de lumière, thème en majeur (1a) au caractère martial, fortissimo avec tutti orchestral, tempo allegro giocoso (vite et gai), architecture claire et simple.

B. air du toréador:

Cet air incarne le personnage d'Escamillo le toréador. C'est un grand air de bravoure pour baryton. Escamillo raconte ses exploits avec grande satisfaction. Le refrain est une marche virile et triomphale. La reprise par le chœur accentue ce caractère. Le rythme de croches pointées doubles exprime le caractère viril et glorieux du personnage et de sa fonction, ceci renforcé par la tonalité de fa majeur et l'utilisation de l'orchestre qui scintille de mille feux (cuivres, triangles en trémolos, coups de cymbales) sur un accompagnement harmonique d'accords brefs et secs. L'atmosphère festive et fiévreuse de la corrida est ainsi illustrée dans cet air.

C. le chœur des gamins:

Les enfants jouent à être des soldats (la garde montante). C'est un air léger, aérien et sautillant, espiègle, une joyeuse farandole jouée par le piccolo. C'est un jeu avec l'emploi d'onomatopées pour imiter les sonneries militaires.

D. La Habanera:

G.Bizet s'est inspiré pour cet air d'un recueil de chansons espagnoles de Sebastian Yradier: El Arreglito (1864). C'est la chanson de Carmen. Sa sensualité se retrouve dans les chromatismes de la mélodie et l'écriture rythmique (3 pour 2) «déhanchée». Le chœur accentue les paroles et les menaces de Carmen. Selon Nietzsche: «C'est un exercice de séduction, irrésistible, satanique, ironiquement provoquant. C'est ainsi que les anciens imaginaient Eros.»

-discographie : *Carmen, un opéra de Georges Bizet:*

Livre CD pour les enfants, raconté par Irène Jacob et illustré par Sacha Poliakova.

Grand répertoire, Galimard Jeunesse Musique.

-filmographie: *Carmen* : film de Francesco Rosi (1984)

Burlesque on Carmen : parodie de Charlie Chaplin (1915)

-iconographie: Carmen, la corrida avec Picasso, Manet, aquarelles de Mérimée.

APRES LE SPECTACLE: l'atelier de l'Opéra Pouët!

Durée: 2 heures. Par demi-classes. Animé par les comédiennes du spectacle.

Principaux axes et objectifs :

1- Jeux de constitution du groupe et d'échauffement.

Permet à chacun de prendre sa place dans le groupe, de s'affirmer par la voix, le regard, le corps. Permet au groupe de se constituer comme entité en jeu, de créer des connexions, d'investir l'espace.

2- Jeux pour sortir de ses habitudes gestuelles, posturales, comportementales.

3- Jeux vocaux en improvisation (basés sur des exercices de sound-painting avec chefs d'orchestre) et autour des chansons du spectacle de l'Opéra Pouët et des musiques de l'opéra de Carmen.

4- Transformation en clown: chausser le nez rouge, allumer le regard, entrer dans la peau du clown, tout découvrir avec émerveillement. Observation les uns des autres et imitation, exploration des expressions et des émotions avec tout le corps.

5- Tout le monde se met en jeu en même temps dans une histoire racontée par une des comédiennes, mettant en scène les différents personnages de l'Opéra et les émotions qu'ils traversent. Cette mise en jeu permet à chacun de se retrouver au cœur des personnages et d'éprouver leurs émotions.

6- Improvisations dirigées en duo ou trio à partir d'une émotion et d'un personnage (matérialisé par de petits accessoires). Ces petites scènes permettent de devenir acteur, à l'écoute de soi-même, de son partenaire et du public. Chacun expérimente le fait d'oser regarder le public et d'être regardé, d'oser 'être' sans chercher à 'faire', et en découvre le plaisir et la richesse.

Fiche technique

Jusqu'à 120 spectateurs:

Durée du spectacle: 50 minutes

Durée de montage: 2h

Durée de démontage: 1h

Dimensions plateau: 4m x 4m x 2,5m

Lumière: 4 projecteurs minimum, autonomie possible

Son: diffusion en autonomie

Nombre de personnes en tournée: 2 artistes

Jauge supérieure à 120 spectateurs, en salle équipée:

Durée de montage: 2h avec pré-montage lumière

Durée de démontage: 1h

Liste du matériel son à fournir par l'organisateur:

Un système de diffusion adapté à la salle et à la jauge

Un lecteur de fichier pour lire la musique enregistrée sur clé USB.

Deux micros chant HF ou à défaut deux micros chant type SM58
avec deux grands pieds de micro

Deux retours placés sur les côtés de la scène

Lumière souhaitée :

Sur scène: plein feu lumière chaude sur rond de moquette de 4mx4m

En salle : éclairage à minima si possible

Nombre de personnes en tournée: 2 artistes

Personnel : 1 régisseur son et lumière

(Une conduite très simple sera fournie pour lancer les 4 musiques)

Déjà 150 représentations, dont :

Les Festivals:

Au Bonheur des Mômes (74) Avril des clowns (34) Les Prés En Bulles (38) Cap'Mômes (12) Le petit festival des dindes folles (69) Tralalère (13) Nuits de Rêve (43) Nyons en scène (26) Les Queulots folies (71) Les Récrés du parc (63) Le festival de l'humour (69) Les Monts de la balle (42) Musique pour la marmaille (01) Les M(art)dis de Rivier'Alp (73) Les dimanches de l'Île Barbe (69)

Les Salles :

Le Galet (01), le théâtre Jean Moulin (69), le théâtre de l'Iris (69), la salle des Rancy (69), Le Karbone (69), l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon (69), le Belvédère (38), le centre culturel d'Ornans (25), le Pata'dôme Théâtre (69), l'Acte 2 (69), la salle Genton (69), La Couveuse à Chadrac (43), le centre culturel de Langeac (43), les Ateliers Polignac (43), l'Acte 2 Théâtre (69), l'Instant T (69), Jacques Tati à Orsay (91)

Et les tournées avec :

Les Ligues de l'enseignement du Rhône, et du Puy de Dôme.

Les Médiathèques de l'Ain et de Savoie

Les EHPAD de Haute-Savoie

Ce qu'ils en disent :

« Sérieuse et appliquée, Pétunia veut interpréter Carmen en tenant la scène seule et va nous pousser quelques airs connus. Fantaisiste et affectueuse, Zoé encombre sa partenaire d'un zèle débordant. C'est un duo de clowns fondé sur une opposition classique, mais avec une **explosion d'inventivité comique** et, parfois, une pétillante tentative d'inversion des rôles, l'une s'empêtrant pendant que l'autre rebondit. [...] Les airs d'accordéon et les danses de Pétunia sont de plus en plus perturbés par la déferlante des mini-cymbales, des "pouët" et des farces de Zoé qui devient incontrôlable... jusqu'à débouler en taureau sur le plateau dans une **hilarante scène de corrida**. Actionnant les "pouëtophones" dont elle a le corps truffé, y compris aux endroits les plus surprenants, elle finit par se réfugier dans la salle, chassée par la fureur de Pétunia, diva excédée. Le rythme est endiablé et l'interaction débridée entre les deux artistes déclenche des gags en cascades.

Les enfants hurlaient de rire, dans une ambiance presque surchauffée ! J'ai apprécié le **brio des clowns**, leur **gestuelle** souple, précise, rapide ou acrobatique, ainsi que leurs échanges verbaux brefs mais expressifs. J'ai été épatée par la **finesse** avec laquelle leur jeu échevelé restitue les **éléments clés de l'œuvre de Bizet**, de manière décalée ou allusive. Un mot ("le garde"), un geste (flamenco) et un accessoire (la fleur) suffisent à évoquer l'opéra de manière désopilante. Les airs connus de Carmen sont amenés judicieusement, Marion Chomier prêtant ses **talents vocaux** à une Pétunia pleine de **conviction touchante** !

C'est un excellent spectacle plein d'humour, de poésie et générateur d'enthousiasme, à recommander à tous, enfants et adultes, et même aux amateurs d'opéra qui pourront rire de bon cœur ! ' »

Vu à Gignac dans le cadre du 10e festival Avril des clowns

Catherine Polge – pour Vivantmag

Opéra Pouët ! par la Cie Zoélastic est le type-même du spectacle de Clown **tout public** réussi. **Tout le monde y trouve son compte.** Tandis que les enfants sont captivés par la drôlerie, la complémentarité et les relations des deux personnages passant, d'un instant à l'autre, d'une compétition joyeuse et l'exaspération totale, les parents sont saisis par la réussite des détournements musicaux. A titre d'exemple, le numéro de pouët-pouët sur l'air de Carmen est d'une virtuosité incroyable susceptible de bluffer l'oreille la plus avertie.

Un authentique moment de délire qui laisse des traces.

Jean-Philippe Amy - directeur du Pata'dôme Théâtre

Je ressors tout juste de votre spectacle avec mes deux filles et je suis encore sous l'émerveillement de celui-ci. **Il y avait très longtemps que je n'avais pas ri comme ça,** votre spectacle est exceptionnel, vos personnages sont parfaitement bien pensés et votre jeu est sublime. Et que dire de vos talents d'instrumentistes, de l'imagination des situations, des costumes, le nombre de répétitions que l'on devine derrière tout ça...
Wouah...Merci...

Un grand bravo à vous deux, **c'est une chance pour les enfants et les parents** de pouvoir assister à des spectacles de cette qualité et de cette richesse.

Les programmations dans ce théâtre sont souvent super, mais le moment de **bonheur intense** vécu cet après-midi mérite la première place du podium!

Priscille – Maman spectatrice

Contact diffusion :

Carole Devillers

06 70 02 44 08

zoelastic@free.fr

Compagnie Zoélastic

20 rue Richan,

69004 Lyon

www.zoelastic.com

Zoélastic