

Texte : Sarah Bloch

Musiques : F. Poulenc, C. Debussy, G. Fauré,
E. Chausson, C. Gounod, H. Berlioz, K. Weill

Mise en scène : Valentina Arce, collab. Émilie Chevillon

Scénographie, costumes, graphisme : Camille Dugas

Création lumières, ombres : Olivier Vallet

Crédits photo Alain Argaud / Graphisme affiche Sarah Bloch

Elliott et Clara

• théâtre lyrique jeune public • dès 4 ans •

Avec : Sarah Bloch, Inès Berlet Piano : Charlotte Gauthier, Jérôme Boudin-Clauzel
Régie, manipulations : Guillaume Rouchet

Elliott et Clara

Crédits photo Alain Argaud

Création novembre 2023

Théâtre lyrique jeune public, dès 4 ans

texte : Sarah Bloch

textes des mélodies : M. Carême, P. Verlaine, T. Gautier,
L. de Lisle, F. Fernay, R. Deval, A. Sylvestre, C. de Ségur

musiques : F. Poulenc, C. Debussy, G. Fauré, E. Chausson,
C. Gounod, H. Berlioz, K. Weill

équipe artistique

Mise en scène : Valentina Arce

Collaboration artistique à la mise en scène : Émilie Chevrillon

Comédiennes–chanteuses : Sarah Bloch, Inès Berlet

Piano (en alternance) : Charlotte Gauthier, Jérôme Boudin

Scénographie, costumes : Camille Dugas

Création lumières, conception ombres : Olivier Vallet

Graphisme des ombres : Camille Dugas

Régie lumières, manipulations : Guillaume Rouchet

Stagiaires scéno : Adeline Millet, Pierre–Louis Cousin

partenaires, soutiens

Théâtre de Saint–Maur (94) – Coproduction

Théâtre des 2 Rives, Charenton (94) – Coproduction

Théâtre du Val d’Osne, Saint–Maurice (94) – Coproduction

Théâtre National de l’Opéra Comique – apport en nature

Département du Val de Marne

Région Île–de–France

Spedidam

Calendrier de création :

4 semaines de résidence (mai–nov 2023)

7, 8, 9 nov. 23 : 6 représentations – Théâtre de Saint–Maur

nov.–déc. 2023 : 4 représentations – T2R Charenton

12 déc. 2023 : 2 représentations – TVO Saint–Maurice

17 janvier 2024 : 1 représentation – Le Majestic, Montereau

Diffusion LA STRADA ET CIES

Emma Cros : 06 62 08 79 29 emmacros.lastradaetcies@gmail.com

Sylvie Chenard : 06 22 21 30 58 lastrada.schenard@gmail.com

porteuse de projet, référente artistique : Sarah Bloch 06 74 46 05 26

administration compagnie : deux.croches.rondes.contact@gmail.com

fiche technique en p13

Calendrier des représentations

Théâtre de Saint-Maur (94)

20 rue de la Liberté, 94100 Saint-Maur (RER A Saint-Maur le Parc)

mardi 7 novembre 2023 à 10H

mardi 7 novembre 2023 à 14H15

mercredi 8 novembre 2023 à 10H

mercredi 8 novembre 2023 14H30

jeudi 9 novembre 2023 à 10H

jeudi 9 novembre 2023 à 14H15

Théâtre des 2 Rives, Charenton-Le-Pont (94)

107 rue de Paris, 94220 Charenton le Pont (Métro 8 Charenton écoles)

lundi 20 novembre 2023 à 10H

lundi 20 novembre 2023 à 14H30

mardi 21 novembre 2023 à 10H

mardi 21 novembre 2023 à 14H30

Théâtre du Val d'Osne, Saint-Maurice (94)

49 rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice (Métro 8 École vétérinaire)

mardi 12 décembre 2023 à 10H

mardi 12 décembre 2023 à 14H30

Théâtre Le Majestic, Montereau (77)

Parvis Joséphine Baker, 77130 Montereau Fault-Yonne

mercredi 17 janvier 2024 à 15H30

PRESENTATION EN VIDEO

(extraits de lecture pupitres présentée en octobre 2022)

Quelques mots de l'auteur
<https://youtu.be/icX-qdb8sB4>

Intentions des créateurs, musiques
<https://youtu.be/XKjk1BziKwo>

Le spectacle

l'histoire

Clara, dix ans, fait la tête : elle doit garder son petit frère au lieu d'aller chez ses amies.

Elliott, cinq ans, est déterminé à remuer autant qu'il le faudra pour amener sa sœur à s'occuper de lui. Les parents sont partis, faire une course avec le bébé, laissant les aînés seuls... Dans cet espace de "vide" et de légère inquiétude, les émotions d'Elliott et Clara, frustrations, peurs et rêves prennent forme, au gré de leur imagination. Tantôt grossis à outrance, tantôt rétrécis ou ridiculisés, personnifiés par des créatures fantastiques, leurs états d'âme donnent vie à un espace nouveau et fabuleux.

Une échappée ludique qui transporte Elliott et Clara d'une fête foraine à un bateau pirate, jusqu'au Pays des Mélodies, peuplé de minuscules guerriers empoisonneurs et de serpents géants... et où chacun devra grandir un peu pour retrouver son chemin.

Articulée autour de quinze mélodies lyriques, cette création propose aux enfants de découvrir d'une façon légère et amusante la musique de Poulenc, Berlioz, Debussy, composée sur les poèmes de Maurice Carême, Théophile Gautier ou encore Paul Verlaine... Entre poésie du chant, magie de l'imagination et théâtre d'ombres, le public voyage avec nos personnages dans un tourbillon de féerie.

les personnages

Elliott

Joyeux et surexcité, Elliott est l'archétype du petit frère dans toute sa splendeur.

Sa capacité à asticoter sa sœur n'a d'égale que l'admiration qu'il lui voue. Elliott est l'élément moteur des jeux de notre histoire. Mais derrière sa joie communicative se tapissent quelques angoisses, que le petit garçon cache tant bien que mal. L'arrivée d'un nouveau petit frère et l'existence des monstres viennent parfois assombrir sa bonne humeur. Heureusement que son alter ego, l'aventurier Monsieur James, n'a peur de rien lui !

Clara

Elle n'est plus une petite enfant, mais n'est pas encore adolescente. À l'âge délicat des premiers émois amoureux, et où la reconnaissance du groupe d'amis prend le pas sur le cocon familial, Clara est tiraillée entre ces deux univers. Cette ambivalence fait d'elle un personnage d'humeur changeante, aux réactions imprévisibles. Elle voudrait affirmer une rupture avec le monde de l'enfance que représente son frère, mais se laisse encore séduire par la simplicité et la fraîcheur de ses jeux.

Crédits photos Alain Argaud

La musique

Les mélodies, portées par les voix des personnages et par le piano, ont leur vie propre : l'espace musical ouvre le champ à la magie et les créatures qui peuplent les mélodies. Princes, marins, monstres et animaux de toutes sortes propulsent le quotidien d'Elliott et Clara dans l'univers du merveilleux.

le programme musical

Le sommeil – Francis Poulenc
Ba, Be, Bi, Bo, Bu – Francis Poulenc
Les chevaux de bois – Claude Debussy
Le grand Lustucru – Kurt Weill
Les anges musiciens – Francis Poulenc
L'île inconnue – Hector Berlioz
Chanson d'amour – Gabriel Fauré
Quelle aventure ! – Francis Poulenc

Le carafon – Francis Poulenc
Clair de lune – Claude Debussy
Le Colibri – Ernest Chausson
La reine de cœur – Francis Poulenc
Lune d'avril – Francis Poulenc
Villanelle – Hector Berlioz
Par une belle nuit – Charles Gounod

Crédits photo Alain Argaud

Intention d'écriture

les enjeux de l'enfance

L'enfance est un voyage mouvementé, jalonné de ponts incertains. On doit apprendre comment fonctionne le monde, tout en poussant aussi vite qu'un haricot magique. Et à peine s'habitue-t-on à un état qu'il est déjà sur le point de basculer vers un autre. Peut-on passer sans heurts de la toute petite enfance, où l'on est enveloppé dans le giron de ses parents, à la vie d'aventurier solitaire qui part affronter les dangers de la jungle ? Peut-on enchaîner tranquillement ces habitudes de genoux crottés avec les préoccupations de la pré-adolescence, tournées vers le souci de l'apparence et de l'acceptation sociale ? Je vois les différents temps de l'enfance comme autant de bulles contenant un univers : magnifiques et bigarrées, chacune renferme un monde singulier avec ses codes, ses habitudes et ses peuplades... mais les parois sont fragiles : quand deux bulles se rencontrent, parfois elles communiquent et fusionnent, alors un univers se teinte des couleurs de l'autre. Mais parfois elles éclatent et deux périodes entrent en conflit. Et là c'est plus douloureux, car hors de sa bulle, c'est l'inconnu. Ce voyage-là n'a pas de boussole et l'errance de la découverte de soi peut faire peur. Alors on joue. On joue pour évacuer, pour faire un pas de côté et affronter ses cauchemars tout en restant en sécurité. Pour en rire.

un conte initiatique

J'ai grandi avec la culture des contes traditionnels, et c'est naturellement un conte que j'ai écrit : avec ses incontournables enfants esseulés, éloignés pour une raison ou une autre des guides que représentent les parents et livrés à eux-mêmes. Ce voyage au pays des mélodies, tout fabuleux qu'il est, n'est pas si extraordinaire : c'est le parcours initiatique quotidien de chaque enfant, qui pour grandir doit apprivoiser son chaos intérieur, mais aussi se confronter aux tumultes du monde qui l'entoure.

voyage émotionnel et sensible

C'est assez instinctivement que j'ai mis en résonance le répertoire musical de la mélodie française avec un imaginaire enfantin qui prend des proportions hors normes et qui se matérialise. Étroitement lié à la poésie et à ses images évocatrices, ce genre musical est, par essence, la manifestation tangible de l'intériorité. Présenter ce répertoire au jeune public est une démarche qui peut sembler audacieuse : quand on pense à faire découvrir la musique classique aux enfants, on se tourne spontanément vers les classiques et somptueux « Pierre et le loup », « Flûte enchantée » ou « Carnaval des animaux ». Elliott et Clara les emmènent pourtant, en toute simplicité, parcourir ces sentiers plus confidentiels aux couleurs subtiles et variées. Parfois majestueuses comme chez Berlioz et Chausson, tendres et sucrées comme chez Fauré ou encore loufoques et peuplées d'animaux rigolos comme chez Poulenc... La voix lyrique enveloppe, le piano chatouille, le texte surprend : on invente, on rit, on rêve... et la magie opère.

Mise en scène

par Valentina Arce

*« L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. »
Maria Montessori*

*« La vérité est dans l'imaginaire »
Eugène Ionesco*

Lorsque Sarah Bloch m'a parlé d'« Elliot et Clara au pays des mélodies » j'ai indéniablement été séduite par le répertoire de musique française du 20ème siècle choisi, chaque extrait est du bonheur à l'état pur ! Néanmoins ce qui m'a encore plus impactée, c'est que la pièce s'adresse avec délicatesse autant à l'enfant en devenir et qu'à l'adulte qui l'accompagne. Je suis très sensible dans mon travail à cette écoute attentive de l'enfant dans son développement. « Elliot et Clara au pays des mélodies » est une pièce qui titille l'imaginaire à travers la musique et ce qu'il y a de plus puissant pour la construction d'un enfant : sa capacité à rêver et à transformer le quotidien en un moment d'expression de soi.

Un des moteurs de cette puissance créatrice est justement quelque chose qui nous manque aujourd'hui de plus en plus, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, « le temps et la latence », absorbés que nous sommes par cette technologie qui nous donne accès à tout à tout moment et qui nous interdit quasiment de nous arrêter.

Car même l'abondance peut nous brimer, souvent on offre aux enfants les cadeaux les plus sophistiqués et c'est avec un bout de carton qu'ils sont le plus créatifs.

« Elliot et Clara au pays des mélodies » est un éloge à la poésie créative de l'enfant quand il est confronté à ce « rien » qui fait pétiller son imagination.

C'est cette liberté aussi que nous donnent les adultes quand ils s'éclipsent, quand ils laissent les enfants sans rien à faire et dans un monde idéal, sans un téléphone portable ou objet électronique, pour laisser « la source jaillir » comme le dit si bien Maria Montessori, éducatrice inspirée. C'est alors que l'imaginaire va œuvrer, cet imaginaire qui, plus que toute image extérieure, pourra donner la confiance à l'enfant en soi en sa capacité totale à créer.

C'est cela que je souhaite mettre en valeur par la mise en scène de la pièce, cette capacité de créer avec nos mains et nos pieds chorégraphiés, pour rendre plus tangible ce que nous avons de plus humain pour créer des mondes, notre corps. La musique viendra donner corps à ce langage éthéré et fantastique de l'enfance, qui sera prolongé par un dispositif léger d'ombres colorées. Elles seront comme le pinceau ou l'alphabet de l'imaginaire enfantin.

Le travail des ombres fera naître par fulgurances devant nous l'immédiateté de l'imaginaire enfantin.

Les voix des deux interprètes vont nous emmener dans ce paradis perdu de l'enfance, pour notre plus grand bonheur, en nous faisant découvrir, comme si c'étaient des étoffes délicates, des textures musicales douces comme le velours, ou sautillantes et légères comme la soie. Parmi les compositeurs choisis tous ont une pointe enfantine car ils ont eux-mêmes célébré l'enfance, Debussy écrivait pour sa fille et muse Chouchou. Chacun a composé aussi dans une certaine innocence des œuvres qui sont nées souvent avant les guerres, c'est dans cette recherche d'innocence musicale que nous voulons vous embarquer le temps de notre spectacle.

L'univers visuel et organique sera puissant pour vous donner envie l'emporter et prolonger cette légèreté joyeuse et créative dans vos foyers, où nous espérons que cette folie créative pourra fructifier !

Maria Montessori est une pédagogue italienne dont le travail repose sur les principes suivants : laisser à l'enfant le libre choix de l'activité, l'autodiscipline, le respect du rythme de chacun et l'apprentissage par l'expérience. « Tout enfant est un roi en marche vers l'aurore », affirme Maria Montessori

Scénographie et costumes

par Camille Dugas

Non réaliste, la scénographie imaginée pour cette production se veut être un espace mental, celui d'Elliott. Au début de la pièce, elle propose un espace très géométrique, aux couleurs ternes, vidé de tout accessoire. C'est le lieu de l'ennui. Clara fait ses gammes, Elliott martyrise un poupon, exutoire de sa frustration. Sur la fenêtre, symbolisée par de grands panneaux translucides, l'ombre projetée du garçon s'anime et se désolidarise soudain de lui. Elle prend le pouvoir en s'installant au piano. Le code est donné : l'imaginaire s'exprimera à travers la musique et les ombres.

Le lointain du plateau symbolise le monde des chimères : on y devine des machines, et une autre ombre qui s'anime de plus en plus au cours de la pièce, à mesure que la magie de l'imagination prend le dessus sur le réel. Ainsi, au cours de l'aventure, les panneaux (sur roulettes) se joindront et s'écarteront de manière rapide et légère, devenant supports des ombres projetées. Détournement et transformation sont les maîtres mots et le fil rouge de notre décor.

De multiples espaces seront ainsi créés et deviendront le théâtre de leurs aventures. Les deux fauteuils deviennent un véritable navire, avec le lampadaire comme mât. De part et d'autre, les ombres défilent, faisant ainsi voyager les enfants.

Une fois arrivés au pays des mélodies, les enfants passeront de l'autre côté des panneaux, dans le monde de l'imaginaire. Grâce à leurs costumes, ils transformeront leurs propres ombres portées en personnages ou animaux chimériques.

La réalité, qu'il faudra finalement retrouver, sera alors baignée d'une aura onirique.

Les costumes

Grâce à des systèmes d'accroche, de déploiement ou de détournement, les costumes eux aussi se transforment, au gré des personnages. Monochromes et sages au début de la pièce, ils évolueront vers la couleur et la fantaisie, à mesure que les enfants connectent avec leur inventivité et le jeu. L'imaginaire de nos spectateurs pourra ainsi s'évader lui aussi.

Une partie de l'équipe de création : de gauche à droite Valentina Arce, Camille Dugas, Émilie Chevrillon – Crédits photo Alain Argaud

Production

compagnie Deux Croches Rondes

La Compagnie Deux Croches Rondes explore sur scène la relation entre jeu, récit, texte et musique. Cette démarche donne vie à des pièces hybrides et polymorphes, où les différentes disciplines des Arts Vivants s'entremêlent et se complètent.

Notre Compagnie travaille autour de deux axes majeurs : la création de spectacles qui mettent à l'honneur le répertoire patrimonial (théâtre classique, opéra...) tout en favorisant la création (écriture contemporaine, compositions originales...) ; et l'action culturelle avec des ateliers d'initiation à la pratique artistique.

La sensibilisation du jeune public au spectacle vivant et au répertoire lyrique est l'un des piliers de notre premier axe.

La création en 2022 de la Compagnie Deux Croches Rondes s'inscrit dans le cadre d'une reprise d'activité. Après une première vie (avec une autre structuration associative) sur le territoire des Yvelines, qui a donné lieu à la création de six spectacles musicaux tout publics, soutenus par l'ADAMI, la SPEDIDAM, la Communauté de Communes Vexin-Scènes, la Ligue de l'Enseignement, la Ville de Paris, la Commune de Mézy-sur-seine et le Théâtre de Saint-Maur, une nouvelle édition de la Compagnie s'est érigée en janvier 2022, avec le projet de recentrer son propos et sa création sur la mise en valeur d'un répertoire musical soit peu interprété (dans le cas de spectacles présentant des pièces préexistantes), soit issu de la création contemporaine (composition originale) ; mais également sur la transmission du patrimoine musical auprès des publics spécifiques y ayant moins facilement accès.

[SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE https://deuxcrochesrondes.wixsite.com/prod](https://deuxcrochesrondes.wixsite.com/prod)

l'ensemble de nos réalisations

- 2023 **Elliott et Clara au pays des mélodies**
Lyrique jeune public – Coprod. Théâtres de Saint-Maur, T2R, TVO (94)
- 2022 **La Princesse à la Puce**
Opéra et marionnette très jeune public – soutien Ligue de l'Enseignement

action culturelle

Pour aller plus loin dans notre proposition, nous avons créé l'atelier LA FABRIQUE À MÉLODIES. Associé en préambule au spectacle, ce laboratoire d'expérimentation permet aux futurs spectateurs de se familiariser avec le chant lyrique et le répertoire de mélodie en amont de la représentation.

L'occasion de découvrir toute la richesse de la palette vocale et de créer collectivement une mélodie ! Modulable dans sa forme comme dans sa durée, il est conçu pour s'adresser aussi bien aux tout petits (dès 3 ans) qu'aux plus grands (cycle élémentaire).

// proposition détaillée en p14 //

L'équipe artistique

VALENTINA ARCE : metteure en scène

Après des études de comédienne à l'école Charles Dullin, des études théâtrales à l'Université Paris VIII, et de mise en scène à l'INSAS (Institut National des Arts du Spectacle) à Bruxelles, après également des études de langue quechua et civilisation andine à l'INALCO, Valentina Arce approche le jeune public à travers l'adaptation de contes précolombiens, voulant partager ainsi son intérêt pour l'anthropologie théâtrale et les mythes d'Amérique du Sud.

L'imaginaire latino-américain va orienter ses mises en scène vers l'univers de la marionnette. Pour ce faire, elle fera appel à des marionnettistes chevronnés tels qu'Einat Landais et plus récemment Philippe Rodriguez Jorda, Sacha Poliakova ou Mila Baleva, lesquels collaboreront à ses créations. Mais sa priorité reste la même: trouver une matière dramatique qui parle à la diversité culturelle du jeune public.

Après l'adaptation de contes avec leur dose de surnaturel, Valentina Arce dirige désormais sa compagnie, le Théâtre du Shabano vers des recherches scéniques où dialoguent les arts plastiques, la marionnette, la danse et le théâtre d'objet. La musique a aussi une place importante dans les mises en scène de Valentina Arce. Elle a créé en 2010, Contes et murmures du Grand Tambour, spectacle avec deux marionnettistes et une musicienne sur scène avec un magnifique instrumentarium du monde,

Ce spectacle tourne encore aujourd'hui dans les opéras de France (Tours, Avignon...).

Valentina Arce, souhaite rester une passeuse d'histoires, proche des lectures de son enfance et de l'Amérique latine. Ainsi, ses deux dernières créations avec le Théâtre du Shabano sont l'adaptation du conte contemporain "Amaranta" du colombien Nicolas Buenaventura et l'adaptation du roman "Le bleu des abeilles" de l'auteure argentine Laura Alcoba publié chez Gallimard.

Son objectif aujourd'hui : créer des formes artistiques pluridisciplinaires en milieu scolaire et transformer le plateau en un espace d'expression pour les jeunes où dialoguent les arts scéniques et les nouvelles technologies.

EMILIE CHEVRILLON : collaboratrice à la mise en scène

Émilie Chevrillon, comédienne et metteuse en scène, a joué entre autres sous la direction de Laurent Terzieff, Xavier Lemaire, Antoine Bourseiller, Christophe Bourseiller, Stéphanie Tesson, Alexandre Blazy, Romain Puyelo, ... dans des registres variés. Elle est sociétaire du Théâtre de la Huchette où elle joue L'élève dans "La Leçon" de Ionesco, mise en scène par Marcel Cuvelier.

Elle a mis en scène "Si" et autres pièces courtes de Ionesco, "Les Contes" de Ionesco, "L'Orchestre" de Victor Slavkine, "Cet Animal Étrange" de Gabriel Arout, adapté de Thekhov, "J'suis différent", conte musical pour enfants de Christel Rayneau avec le Quatuor Hélios, Adolphe de Benjamin Constant, "J'ai mangé du Jacques", spectacle de chansons.

Musicienne, il participe à des spectacles musicaux où elle chante et joue du piano ("Breast of Tiresias" d'après Apollinaire m.e.s. Erich Wallach, "Fausse Moustache", la Comédie Musicale de Raphaël Callandreau).

Elle assiste à la mise en scène Laurent Terzieff, Anne Bouvier, Stéphanie Tesson, Hervé Devolder, Christina Fabiani.

SARAH BLOCH : auteure du spectacle / Elliott

Sarah est formée au chant lyrique au CRR de Saint-Maur auprès d'Yves Sotin, et aux Arts Dramatiques au CRR de Cergy auprès de Coco Felgeirolles. En tant que cantatrice (soprano), on peut l'entendre sur scène dans les registres de la mélodie, de la comédie musicale ou de l'opéra (Suzanne dans "Les Noces de Figaro" ; Frasquita dans "Carmen"...).

Elle prête également sa voix au cinéma (elle est la voix chantée de Christa Thérêt dans le long-métrage "Marguerite" de Xavier Giannoli).

Au théâtre, elle interprète à la fois un répertoire classique ("Un bain de ménage" de Feydeau ; une adaptation pour le théâtre du "Bonheur des Dames" de Zola...) mais également un théâtre contemporain : en 2018, elle interprète le rôle principal dans la pièce "Berlin, ton danseur est la mort" (Enzo Cormann) à l'Épée de Bois (Cartoucherie de Vincennes).

Sa prédilection va au théâtre musical. On peut la voir dans plusieurs spectacles mis en scène par William Mesguich ("Mozart l'enchanteur" ; "Olympia ou la mécanique des sentiments"). Entre 2017 et 2019, elle est le personnage principal du musical "Kim Van Kieu", m.e.s. Christophe Thiry, créé à Paris et joué ensuite en tournée au Vietnam.

Auteure pour le spectacle vivant, elle compte à son actif la création de plusieurs spectacles musicaux. Fin 2018, elle présente son adaptation en comédie musicale du roman de Maupassant "Bel-Ami", sur le grand plateau du théâtre du Gymnase à Paris (musique de Charlotte Gauthier et Jérôme Boudin). Elle y interprète le rôle de Clotilde de Marelle. Une seconde présentation a lieu début mars 2020 au théâtre Marigny.

CAMILLE DUGAS : scénographe, costumière

Camille Dugas a étudié la scénographie, l'architecture d'intérieur et le théâtre à la Sorbonne Nouvelle et à l'École Supérieure des Arts et Techniques de Paris, d'où elle sortit major de promotion.

Elle a débuté sa carrière au bureau d'étude de l'Opéra Garnier, à Paris et en tant qu'assistante de la scénographe Chantal Thomas, avec laquelle elle a collaboré pendant plusieurs années (Robert le diable au Royal Opéra de Londres ; "Les Contes d'Hoffmann" au Liceu de Barcelone ; "La Traviata" à l'Opéra de Santa Fe ; "Les Puritains" à l'Opéra Bastille, "Don Pasquale" à l'Opéra de Santa Fe et au Liceu de Barcelone, "L'Etoile" à l'Opéra National d'Amsterdam, "Barbe bleue" à l'Opéra de Lyon).

Aujourd'hui, Camille Dugas travaille pour le théâtre, la danse et l'opéra, entre autres avec les metteurs en scène Laurent Pelly ("La Cantatrice chauve" et "L'oiseau Vert" au Théâtre National de Toulouse, "Le Comte Ory" à l'Opéra de Lyon et à la Scala de Milan), Alvis Hermanis ("La Damnation de Faust" à l'Opéra Bastille), Damiano Michieletto ("Don Pasquale" au Palais Garnier, "Le Barbier de Séville" et "Samson et Dalila" à l'Opéra Bastille), Arnaud Bernard ("Tosca" à l'Opéra National de Prague ; "Vespri Siciliani" au Mariinsky de Saint-Petersbourg), les chorégraphes Benjamin Millepied ("Apassionata" au Palais Garnier et "Daphnis et Chloé" à l'Opéra Bastille), Justin Peck ("Entre chien et loup" à l'Opéra Bastille) et avec les artistes tels Daniel Buren ("Daphnis et Chloé" à l'Opéra Bastille), Christian Lacroix ("Le Songe d'une nuit d'été" à l'Opéra Bastille) ou John Baldessari ("Entre chien et loup" à l'Opéra Bastille).

OLIVIER VALLET : créateur des lumières et des ombres

Fasciné par la lumière, Olivier Vallet travaille depuis une quinzaine d'année à renouveler le langage de l'image animée au théâtre, en lui offrant de nouveaux moyens d'expression inspirés des techniques anciennes de projection. Ses inventions ont été récompensées à trois reprises par le Prix «Lumière» aux Trophées Louis Jovet, (en 1998 – conception d'un gobo articulé, en 2000 pour le Cyclope, épiscopes permettant la projection animée et en couleurs d'objets en volume, en 2002 réalisation d'un système de projection avec effet 3D à base de miroirs souples), ainsi que le prix Art, Recherche, Technologie et Science 2009 décerné par le CEA et la Scène nationale de Meylan (en collaboration avec François Graner, CNRS et Patrice Ballet, Institut de Spectrométrie). Outre son apport aux créations de la Compagnie les Rémouleurs, il participe à diverses aventures théâtrales qui toutes d'une manière ou d'une autre, mettent en jeu la lumière, les ombres et les projections, et a réalisé des machines optiques pour plusieurs musées.

INES BERLET : Clara

Inès Berlet débute sa formation musicale au sein du chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Formée successivement par Nicole Fallien, Isabel Garcisanz, Anne-Marguerite Werster et Jean-Philippe Courtis au Conservatoire régional, elle entre en 2010 à la Haute Ecole de Musique de Genève dans la classe de Gilles Cachemaille, puis intègre en 2012 le CNIPAL à Marseille. Au cours de son parcours, elle reçoit également les conseils de Sophie Koch, Teresa Berganza, François Leroux, Jean-Noël Briend ou encore Chantal Mathias, et travaille actuellement auprès de Mélanie Mousseu.

Parallèlement, elle étudie le droit et obtient le diplôme d'avocat en 2010.

A l'opéra, elle incarne les rôles-titres de La Belle Hélène d'Offenbach, de Carmen de Bizet, de Didon dans l'opéra de Purcell, de Cenerentola de Rossini, ainsi que Rosina dans "Le Barbier de Séville", Chérubin dans "Les Noces de Figaro", Nicklausse dans "Les Contes d'Hoffmann", Atys dans "Croesus" de Keiser, ou encore Tourvel dans "Les Liaisons dangereuses" de Vivaldi / Moretti.

Elle s'est produite notamment au Théâtre des Champs Élysées, au Grand théâtre de Genève, à l'Opéra de Rouen, de Lausanne, de Clermont-Ferrand, Marseille, Massy, Avignon, Bienne-Soleure (Suisse), à l'Opéra royal de Versailles ou encore au Festival de Saint-Céré...

Lauréate du Premier Prix au Concours Opéra en Arles ainsi que de la Fondation Masetti (Lausanne), elle a été demi-finaliste au concours Veronica Dunne, et finaliste de plusieurs concours internationaux.

CHARLOTTE GAUTHIER : piano (en alternance)

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSM), Charlotte Gauthier commence sa carrière de chef de chant à l'Opéra de Sofia sur une production de "Werther". Elle travaille ensuite pour le Théâtre du Châtelet, entre autres sur "My Fair Lady", "Singin' in the Rain", "42nd Street"... En 2016, sa rencontre avec l'Orchestre Pasdeloup l'amène à se produire à la Philharmonie de Paris avec la chanteuse Liz Callaway (concert "American Dreams").

Pour la saison 2017/2018, Charlotte est chef assistante et pianiste sur la production de "Grease" au Théâtre Mogador. On pourra également la retrouver aux côtés de Catherine Lara au Théâtre du 13e art pour le spectacle "Bô". Elle retrouve le Théâtre Mogador en 2018/2019 en tant que chef assistante et pianiste sur "Chicago" et se produit dans "Cendrillon" de Prokofiev à l'Opéra Bastille. Elle fait ses premiers pas au Studio Marigny avec la comédie musicale "Marry Me a Little" de Sondheim et ensuite dans la grande salle du Théâtre Marigny pour la production de "Funny Girl". Pour la troisième année elle sera chef assistante et pianiste pour la production de "Ghost" au Théâtre Mogador.

De sa rencontre avec la chanteuse et auteure Sarah Bloch est né le duo Bec et Ongles, dont Charlotte co-signe les musiques, et la comédie musicale "Bel-Ami", qu'elle a co-écrite avec le compositeur Jérôme Boudin-Clauzel. Elle compose sa deuxième comédie musicale en 2020 pour l'atelier-troupe Musidrama, dirigé par Samuel Sené.

JÉRÔME BOUDIN : piano (en alternance)

Jérôme Boudin Clauzel est un artiste polyvalent : chef d'orchestre, pianiste, chef de chœur et compositeur. Son amour du chant et de l'opéra l'a amené ces dernières années à diriger, entre autres "La Traviata", "La Flûte Enchantée", "Rigoletto", "Nabucco", "Carmen"...

Conjuguant son activité de chef d'orchestre et chef de chœur, il a également conduit les grandes œuvres sacrées : la Messe en ut de Beethoven, les Requiem de Mozart et Fauré... Il dirige actuellement le chœur des Abbesses et le chœur « Les Migrateurs » de Champigny-sur-Marne. Il collabore régulièrement avec l'orchestre symphonique de Bulgarie, l'orchestre du Renouveau Lyrique, Opéra Sinfonia, l'Opéra des Landes.

Il crée en 2016 « l'Orchestre Les Miroirs », orchestre de chambre constitué de musiciens professionnels. Avec cet ensemble il dirige entre autres en 2017 le Requiem de Mozart, les 1ère et 7ème symphonie de Beethoven, le Requiem de Verdi, Stabat Mater de Dvorak... Passionné par la scène, on le retrouve au piano dans différents spectacles musicaux pour lesquels il réalise souvent les arrangements : "Le Pantin de Goya" d'après Goyescas de Granados, "Carmen Flamenco", "Les aventures de la Diva et du Toréador".

Enfin comme compositeur, il signe la musique du spectacle "Olympia, ou la Mécanique des sentiments" comédie lyrique pour trois chanteurs et un trio instrumental pour laquelle il obtient le Fond de création lyrique de la SACD-Beaumarchais. Il co-signe également la musique de la comédie musicale "Bel Ami" d'après Maupassant, présentée au théâtre Marigny en Mars 2020. En 2022, Jérôme Boudin Clauzel compose pour l'orchestre les Miroirs dans sa formation à 25 musiciens la musique du BD concert "Le Petit Cirque" d'après Fred, concert qu'il dirige au Théâtre Gérard Philippe à Champigny.

GUILLAUME ROUCHET : régie, manipulations

LES ATELIERS DECOR : construction

– D'autres artistes, de qualité équivalente, pourront compléter cette distribution en alternance –

Remerciements contributions :
Matthieu Charbonnet | Sergio Roa Brith | Philippe Cura | Alain Argaud

En pratique | technique

publics

Spectacle tout public, accessible dès 4 ans

Public scolaire : de maternelle MS à élémentaire CE2 (tranche d'âge idéale 4-8 ans)

Possibilité de programmation de représentations en Tout Public et en scolaires.

durée

Le spectacle dure environ 50 minutes

jauge

Scénographie modulable

Jauge de 150 à 800 places (cf besoins techniques)

besoins techniques

- * Un piano droit noir (Yamaha U3 ou équivalent type Bechstein, Steinway), accordé (accord au La 440)
- * Obscurité dans la salle indispensable (noir cinéma)
- * Équipement lumières et sonorisation (plan de feux en cours d'élaboration)
- * régie et jeu d'orgue à installer au plateau (18 circuits basse tension)
- * besoin d'un régisseur son
- * En cas de jauge supérieure à 200 places, sonorisation des voix demandée (2 micros casques à fournir par l'Organisateur)
- * si possible : 3 châssis (panneaux) noirs (dimensions 2,8 x 1,3 m ou proches)
- * dégagements, pendrillons
- * Dimensions de la scène (scénographie modulable, avec pour minimas nécessaires) :
 - ouverture : minimum 10 m
 - profondeur : minimum 7 m
 - hauteur sous gril : minimum 3 m
- * NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNEE : 5
(3 artistes, 1 technicien, 1 chargée de diffusion : 4 au départ de Paris, 1 au départ d'Uzes)
- * Déplacement décor, matériel : location d'1 utilitaire (Renault Trafic)

contacts

DIFFUSION : LA STRADA ET CIES

Emma Cros 06 62 08 79 29 emmacros.lastradaetcies@gmail.com

Sylvie Chenard 06 22 21 30 58 lastrada.schenard@gmail.com

logistique des tournées, référente artistique : Sarah Bloch 06 74 46 05 26

administration compagnie : deux.croches.rondes.contact@gmail.com

Extrait du spectacle

« CLARA : Oh non ! Monsieur James ! Il est mort ! Au secours –ou–ou–ours !
(*imite l'écho*) Y'a-t-il un docteur dans cette jungle –ungle–ungle (*écho*) ?

ELLIOTT (*se redresse d'un bond*) : Tadaaa, c'est moi le docteur !

CLARA : Non, Elliott, tu ne peux pas être le docteur.

ELLIOTT : Pourquoi ?

CLARA : Tu es déjà l'aventurier, tu peux pas en plus être le docteur.

ELLIOTT : Et pourquoi ?

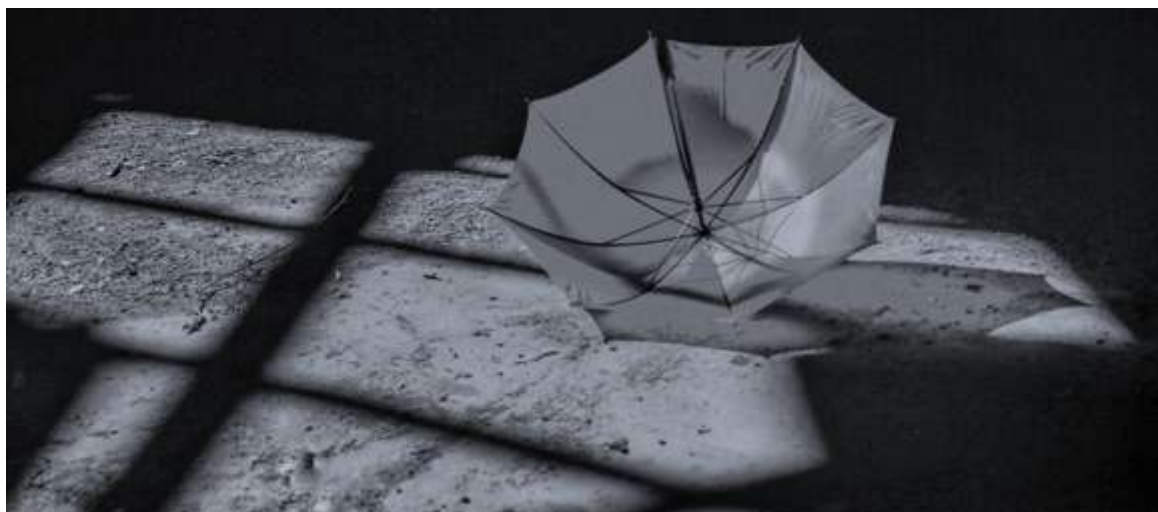
CLARA : C'est pas comme ça que ça marche ! Tu dois choisir !

ELLIOTT : Ah, bon ? ...Je crois pas, je suis même sûr qu'on peut avoir plusieurs travaux... Regarde Maman : avant, elle travaillait dans la biblicité. Elle en a eu marre et maintenant elle –

CLARA (*le coupe*) : Oui, mais Maman c'est Maman et toi t'es toi ! Tu te décides, oui ? Tu continues avec l'aventurier mort ou tu deviens docteur ?

ELLIOTT : ... L'aventurier c'est bien... mais s'il est mort, c'est plus si rigolo... Du coup docteur... Non, professeur, ou pompier plutôt. Ou mieux : astronaute ! je m'en vais sur la lune, je m'envole ! Vers l'infini, et au delà !.. Non, je sais pas Clara, c'est trop dur de choisir ! Toi, tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras grande ? Une princesse ?

CLARA : Mais non, c'était pour rire. Si tu crois que je vais rester toute la journée au château, à attendre que Monsieur le Prince rentre du travail... Bonjour le progrès ! »

Action culturelle

Atelier « La fabrique à mélodies »

Associé au spectacle « Elliott et Clara »

Conception : Sarah Bloch – Compagnie Deux Croches Rondes

Des séances d'atelier d'expérimentation et de sensibilisation en petits groupes peuvent être organisées en amont des représentations, soit au sein de l'Espace Culturel, soit directement dans les établissements scolaires de la commune.

OBJECTIF

L'atelier « La fabrique à mélodies » vise à familiariser les enfants avec le chant lyrique et avec le genre musical de la mélodie.

Lors de cette séance, ils exploreront cette forme de "chanson" et son étroit rapport avec la poésie. Cet espace de "laboratoire" vise également à initier les enfants à la pratique vocale, en jouant avec la voix et en explorant toutes ses potentialités.

Enfin, guidé par l'intervenant.e, le groupe créera une mélodie originale, qui sera interprétée en chœur et enregistrée en fin de séance.

Cet atelier constitue un préambule idéal avant d'assister à une représentation du spectacle « Elliott et Clara au pays des mélodies »

INFORMATIONS GENERALES

PUBLIC // Dès 3 ans et jusqu'à 10 ans

JAUGE // De 12 à 30 enfants

INTERVENANT.E.S // 1 personne

DUREE // 40 minutes (maternelles) ou 1H (élémentaires)

ACCESSOIRES NECESSAIRES // Tous les outils pédagogiques et techniques, sonores et visuels, sont apportés par l'intervenant.e

ESPACE NECESSAIRE // L'atelier nécessite de se dérouler dans un espace suffisamment vaste et dégagé : les enfants seront amenés à bouger et faire quelques déplacements (cercle, marche...) Sur un mode ludique, l'ensemble de l'atelier s'appuie sur des jeux vocaux ou rythmiques, en interaction les uns avec les autres.

DÉROULÉ // L'atelier comporte 3 phases, détaillées ci-dessous

1 - DÉCOUVERTE : QU'EST CE QU'UNE MÉLODIE ?

L'intervenant.e chante une chanson bien connue des enfants, type comptine (une souris verte...), puis une mélodie de Poulenc (extrait de « La courte paille »). Échange avec le groupe en comparant ces deux airs, ces deux façons de chanter.

2 – SOUFFLE, RYTHME ET CHANT

Le chant nécessite une mise en condition physique (échauffement et exercices de souffle) ;

Une écoute des uns et des autres (jeu d'écoute) ;

Et une maîtrise de la palette de couleurs de la voix (vocalises sons graves / aigus ; nuances ; tenues...)

Puis cercle de chant (les enfants créent collectivement des ambiances grâce à leur voix : maison hantée, tempête de vent, forêt...)

Enfin, pas de musique sans rythme (chœur d'oiseaux sur des rythmes simples)

3 – LA FABRIQUE A MÉLODIES

Grâce au jeu du cadavre exquis et guidés par l'intervenant.e, les enfants créent collectivement le texte d'une mélodie.

En fin de séance, ce texte est chanté par le groupe entier et enregistré.

CREATION NOVEMBRE 2023

CONTACTS

Diffusion La Strada et Compagnies

Emma Cros 06 62 08 79 29 / emmacros.lastradaetcies@gmail.com

Sylvie Chenard 06 22 21 30 58 / lastrada.schenard@gmail.com

Compagnie Deux Croches Rondes / référente artistique

Sarah Bloch 06 74 46 05 26 / deux.croches.rondes.contact@gmail.com

Elliott et Clara

• théâtre lyrique jeune public • dès 4 ans •