

Carmen, opéra-minute

d'après l'opéra-comique de Georges Bizet

Âge : dès 7 ans

Durée : 35 min

Mise en scène et adaptation : Edouard Signolet ;

Arrangements musicaux : Pierre Cussac ;

Formule 2 chanteurs

Avec : Irina de Baghy (mezzo-soprano), Mathieu Dubroca (baryton), Amandine Dewasmes (comédienne), Pierre Cussac (accordéon) ;

Formule 4 chanteurs

Avec : Irina de Baghy/Sarah Laulan (mezzo-soprano), Kate Combault (soprano) Mathieu Dubroca (baryton), Rémy Poulakis (ténor), Amandine Dewasmes/Céline Groussard (comédienne), Pierre Cussac (accordéon) ;

Production : la Clef des chants, Décentralisation Lyrique - Région Hauts-de-France.

.....

CONTACT

Julien CHAMPIONNET, directeur et chargé de communication

T. 03 20 30 82 58 / 06 83 25 47 37 - relations.presse@laclefdeschants.com

La Clef des Chants - 54 Bd de la Liberté, 59000 Lille

RÉSUMÉ

À Séville en Espagne, Carmen, une jeune bohémienne libre et indépendante, déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Elle se fait arrêter. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s'échapper. Par amour pour elle, il va désertier et rejoindre les contrebandiers. Mais Carmen très vite va se lasser de lui et se laisser séduire par un célèbre torero. Don José est alors fou de désespoir. Sa jalousie l'amènera à commettre l'irréparable. Dans cette réécriture d'Edouard Signolet de l'œuvre de Bizet, les rôles parlés sont pris en charge intégralement par une comédienne-récitante qui donne corps et chair à la vie de cette femme ivre de liberté, sorte de crieuse public, c'est elle qui permet aux spectateurs de pénétrer dans l'histoire par son récit. La récitante c'est aussi la bonimenteuse, celle qui introduit les numéros du cirque lyrique, les personnages et les voix. Les chanteurs interprètent l'ensemble des rôles de cet opéra accompagnés par l'accordéoniste et arrangeur Pierre Cussac. Ici, le musicien a décidé de décaler tout en respectant le texte original de Bizet. L'accordéon est tour à tour un musicien de rue, un orgue de barbarie, un orgue et un orchestre de chambre. L'utilisation de l'instrument permet de faire entendre tantôt un pupitre de cuivre, tantôt un passage de corde.

L'ADAPTATION

L'adaptation de l'œuvre de Bizet effectuée par Edouard Signolet s'inscrit dans la tradition de l'opéra comique français : œuvre théâtrale parlée et chantée. Il se caractérise par l'alternance de dialogues parlés, parfois accompagnés de musique et d'airs chantés, souvent de coloration populaire. Dans cette réécriture, les rôles parlés sont pris en charge intégralement par une comédienne-récitante qui donne corps et chair à l'histoire de cette femme ivre de liberté, sorte de crieuse public, c'est elle qui permet aux spectateurs de pénétrer dans l'histoire par son récit, par sa voix, par son corps. Cette histoire, entièrement contée en français, permet aux jeunes spectateurs de rencontrer de façon littéraire une œuvre lyrique majeure du répertoire français. La récitante c'est aussi la bonimenteuse, celle qui introduit les numéros du cirque lyrique, les personnages et les voix. Les chanteurs, au nombre de quatre, interprètent l'ensemble des rôles de cet opéra, ils sont à la fois hommes et femmes. Cette distribution à double entrée, est une virtuosité interprétative de la part des chanteurs qui, à vue, se transforment corporellement pour donner vie à chaque personnage qu'ils incarnent. Procédé ludique, burlesque et virtuose, il donne à voir théâtralement une nouvelle dimension dans l'interprétation de l'opéra en brisant certains codes du jeu opératique souvent très établis. Un procédé scénographique épuré est mis en place dans une volonté d'ouvrir le spectacle à tous types de lieux, intérieurs et extérieurs et par extension à tous types de spectateurs. C'est avant tout une volonté de rendre l'opéra démocratique et de briser cet élitisme qui souvent nuit à l'image de cet art très généreux. D'un point de vue esthétique, cette volonté d'épuration (pupitres et costumes de concert) rétablit les codes initiaux du concert récital classique, le spectateur pense qu'il va assister à quelque chose de connu, mais dès que la musique se met en marche les codes se brisent les uns après les autres. La comédienne harangue la foule, les chanteurs deviennent le décor bruité (forêt, combat...) de cette histoire à l'image de l'esthétique du groupe anglais Monty Python, mais ils sont aussi une parodie de chœur antique augmentant ainsi le récit de la comédienne. C'est donc un spectacle lyrique dans lequel les interprètes s'engagent totalement. Ils sont la voix, le corps et le décor de cette œuvre lyrique et théâtrale.

Célestine Galli-Marié qui créa le rôle en 1875

Affiche pour la création de Carmen (1875), Choudens Père et Fils and Imp. Lemerrier et Cie

LA TRANSCRIPTION POUR ACCORDÉON

Depuis le début du 20ème siècle, quelques précurseurs veulent sortir l'accordéon de sa réputation populaire et l'élever au rang d'instrument savant. Ces progrès ont permis aux accordéonistes de montrer toutes les possibilités de l'accordéon et surtout de pouvoir retranscrire pratiquement n'importe quelle œuvre du répertoire classique, telle cette pièce L'or du Rhin de Richard Wagner chantée par le baryton-basse Jean-Marc Salzman accompagné de l'accordéoniste Pierre Cussac.

LES OPÉRAS-MINUTES

Cette nouvelle création reste dans la droite ligne de nos adaptations courtes de grandes œuvres du répertoire lyrique jouées en rue aussi bien qu'en salle, pour le jeune ou le tout public. La grande proximité avec les artistes rendue possible grâce au petit format apporte une expérience unique, tant pour les plus novices que les connaisseurs. La Clef des chants poursuit ainsi son travail de partage avec son public du grand répertoire autour du chant dans des formes mobiles et accessibles.

ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de sa mission de développement de l'art lyrique, La Clef des chants propose autour de ses productions un ensemble d'actions culturelles et pédagogiques à destination d'un large public. En apportant les premières clefs de lecture à cette discipline, nous faisons en sorte de réduire la distance entre les œuvres et notre public. Cette démarche volontariste vise à briser certains préjugés dont souffre encore trop souvent l'art lyrique et à le rendre toujours plus accessible. Les ateliers de sensibilisation sont intégralement financés par la Clef des chants et sont réalisés pour toutes les structures de la Région qui en font la demande (établissements scolaires, conservatoires, associations, maisons de quartiers, établissements publics de santé mentale...). Outre la présentation de l'œuvre dans sa dimension musicale et historique, différentes pistes de découverte du processus de création et des métiers du spectacle vivant sont également proposées, selon la nature des publics, des spectacles et des lieux d'accueil : répétitions publiques, visites d'espaces de représentation et de leurs coulisses, temps de rencontres avec les équipes artistiques et techniques... La Clef des chants répond également à des demandes pédagogiques plus spécifiques. Une approche plus approfondie de l'art lyrique peut être envisagée notamment à travers l'analyse musicale d'une œuvre ou une pratique vocale en ateliers. Enfin, l'association peut vous accompagner dans l'élaboration, la coordination et le suivi de projets artistiques et culturels participatifs et autonomes, pensés sur un temps plus long. Encadrés par des artistes professionnels, ces ateliers permettent aux participants de devenir les acteurs d'une démarche de création et d'interprétation : création d'opéra, opérette, comédie musicale... La Clef des chants cherche avant tout à répondre au plus près aux attentes de ses partenaires et toutes les actions pédagogiques sont pensées en concertation avec les acteurs du projet. N'hésitez donc pas à prendre directement contact avec nous pour en savoir plus.

Contact : Astrid Stock, chargée de mission pédagogique
mission.pedagogique@laclefdeschants.com

POUR ALLER PLUS LOIN

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/0764226-carmen-de-georges-bizet.aspx>

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-phonographe-du-grenier-et-autres-merveilles/carmen-7344302>

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/allegretto/carmen-eternelle-82472130>

LA CLEF DES CHANTS DÉCENTRALISATION LYRIQUE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE DIRECTION JULIEN CHAMPIONNET

La Clef des chants, laboratoire d'exploration lyrique, offre un nouveau type de rapport à l'art lyrique pour lui donner droit de cité auprès d'un large public parfois éloigné des Maisons d'Opéra. Son projet artistique, autant atypique qu'inédit, couvre de multiples champs d'actions : la production d'œuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de spectacles en Région Hauts-de-France et la sensibilisation de nouveaux publics.

Dans un souci de revivifier une offre de proximité, chaque nouvelle saison artistique propose un large éventail de genres et de formes allant de l'opérette à l'opéra contemporain en passant par l'opéra baroque, le théâtre musical ou encore l'opéra de rue. Maître d'œuvre dans le montage d'événements d'envergure, la Clef des chants porte également une attention particulière aux formats plus intimistes afin d'aller au plus près des publics, là où ils se trouvent.

Ainsi, la Clef des chants a su initier et développer au fil de ses vingt-quatre années d'existence un véritable réseau de diffusion qui compte opéras, scènes nationales, théâtres municipaux et salles des fêtes mais également des espaces plus inattendus tels que cafés, tramways, sites de production industriels ou espaces urbains.

Au-delà de la confiance renouvelée des « compagnons » de la première heure, chaque nouvelle aventure compte de nouveaux partenaires artistiques, producteurs et diffuseurs partageant l'ambition commune de « penser » le lyrique autrement.

La Clef des chants reçoit le soutien de la Région des Hauts-de-France, du Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Hauts-de-France et l'aide des Départements du Nord et du Pas-de-Calais.

www.laclefdeschants.com