

ZIG-BANG,

spectacle pour deux sopranos, une machine et sa notice.

TOUT PUBLIC (dès 6 ans)

Durée du spectacle : 35 min

Mise en scène : Eva Gruber ; **Musique et textes** : Georges Aperghis, (extraits de Zig-Bang (2004) Récitations (1978), Calme-Plats (1992)) ; **Scénographie - construction** : Jérémie Legroux ; **Costumes** : Magali Castellan ; **Lumières** : Thomas Cany ;

Avec : Caroline Chassany : la déménageuse, Stéphanie Marco : la diva burlesque

Production déléguée : ODE ET LYRE

Coproductions : Cie Premier Balcon ;

Avec le soutien : Le Silo (Méréville 91), Les Tréteaux de France (Aubervilliers)

.....
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

La diva du burlesque vocal attend avec impatience l'arrivée de son piano pour répéter un numéro de Music-Hall unique au monde. Une déménageuse lui apporte... une boîte et trois cartons. Suivant les instructions d'une notice explicative digne d'une grande enseigne de meubles en kit, ce duo clownesque, tel Laurel et Hardy, va s'atteler au montage d'une machine giganto-sonore qui se dérobe sans cesse. «À travers cette odyssée musicale et fantaisiste faite de notes, d'intonations, de bruits et de soupirs, la compagnie Ode et Lyre invite les petites oreilles à la découverte de la grande musique de Georges Aperghis».

L'ADAPTATION

LE DÉFI D'UNE CRÉATION CONTEMPORAINE MUSICALE JEUNE PUBLIC

Ode et Lyre a souhaité travailler sur un projet destiné au jeune public autour de la découverte du répertoire contemporain. La première question que nous nous sommes posée lors de notre rencontre avec Eva Gruber à la fin de la première étape de travail vocal sur la musique de Georges Aperghis en 2022 est celle de l'accessibilité à la musique contemporaine. Comment initier des enfants à cette musique que l'on dit élitiste et savante ? Pourtant, nous sommes entouré.e.s de musique dès le plus jeune âge. Car tout bruit est musique ! La sirène du camion de pompier fascine les enfants. Le son des appareils ménagers, la sonnerie du téléphone, les bruits de la rue, les voix familières, sont des sonorités pour lesquelles nous éprouvons des émotions : l'apaisement, la joie, la peur, l'agacement ... Et beaucoup de compositeurs d'aujourd'hui s'en inspirent. La musique de Georges Aperghis part du postulat que tout phonème est mélodie, percussion. Ses compositions jouent avec notre sensibilité perceptive pensant saisir un mot qui pourrait faire sens. Aperghis semble esquisser alors un discours construit. Mais, tel le Petit Poucet, nous nous perdons dans une forêt syllabique et cela déclenche non la peur, mais le rire. Un rire universel commun à tous, quelque soit l'âge.

LA RECHERCHE SCÉNIQUE SUR LE THÉÂTRE D'OBJETS

Objets inanimés avez-vous donc une âme (...)

Alphonse de Lamartine

La pluridisciplinarité fait partie de la charte artistique de la compagnie Ode et Lyre. Cependant, la compagnie Ode et Lyre n'avait pas encore abordé l'univers du Théâtre d'Objets. Jean-Pierre Drouet, percussionniste collaborant depuis ses débuts avec Georges Aperghis, exécute le répertoire du compositeur sur toutes sortes d'objets, des plus quotidiens aux machines musicales. Il fallait donc s'inspirer de l'instrumentarium de ce musicien pour créer une scénographie source de sonorités mélodiques et percussives. Eva Gruber a souhaité aller à la rencontre du théâtre d'objet en collaborant avec Jérémie Legroux, « Géo Trouvetou » touche à tout inventant des dispositifs notamment pour l'Opéra de Paris. L'objet conçu par Jérémie, fait de matériels recyclés, prend vie au fur et à mesure du spectacle. Les enfants s'attachent à ce troisième personnage naissant de la rencontre entre deux chanteuses, mères attentives veillant à sa bonne construction. Naît alors un mammifère marin, gigantesque, qui entrera en communication avec ses deux mamans, leur échappant tel un enfant turbulent.

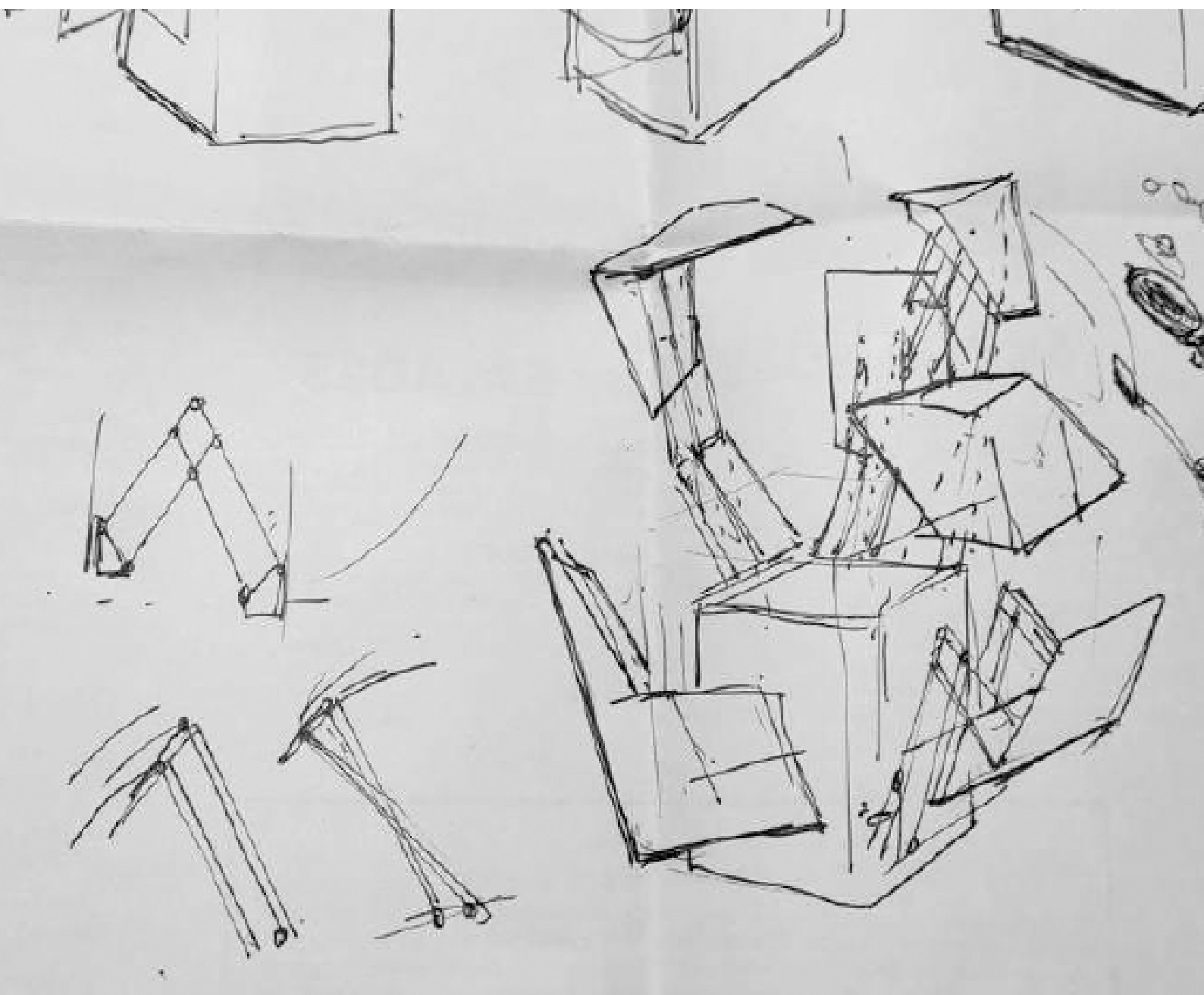
LE TRAVAIL SUR LE CLOWN

Par l'esprit ludique enfantin qu'il a su garder, le clown nous redonne la fraîcheur du regard de notre propre enfance.

Extrait du livre « Renaissance de l'art clownesque », in Clowns et Farceurs, Éditions Bordas, Paris, 1982.

Eva Gruber a été séduite par la désopilante lecture publique du duo formé par Caroline Chassany et Stéphanie Marco en mai 2022 et a souhaité aller plus loin dans l'humour et la fantaisie, poussant les deux chanteuses à accentuer leur caractère respectif: Caroline est pragmatique et « carré », Stéphanie est exubérante et ultra sensible. Elle a choisi de travailler sur leur clown, et que celui-ci évolue au fil de leur rencontre autour de la machine. Le Clown permet d'avoir un autre rapport à la maladresse et à l'erreur, une distanciation qui relativise la gravité des situations. Le personnage en apparence monolithique de la déménageuse va se féminiser tout d'abord maladroitement, pour maîtriser l'Art du Music-Hall, tandis que la diva va se révéler cheffe de chantier.

Stéphanie Marco - directrice artistique de la compagnie Ode et Lyre novembre 2023

LE COMPOSITEUR GEORGES APERGHIS

Né d'un père sculpteur et d'une mère peintre, Georges Aperghis hésite longtemps entre l'expression plastique et la composition. Essentiellement autodidacte, il découvre la musique grâce à la radio et aux cours de piano que lui donne une amie de la famille. S'installant à Paris en 1963, Aperghis s'initie au sérialisme du Domaine Musical, à la musique concrète de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, aux recherches de Iannis Xenakis dont il s'inspire dans ses premières œuvres, avant, à partir de 1970, d'élaborer un langage plus libre et plus singulier.

La Tragique Histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir, sa première pièce de théâtre musical en 1971, lie étroitement la musique au texte et à la scène et préfigure sa recherche d'une dramaturgie musicale originale qu'il poursuit jusqu'à aujourd'hui. En 1976, Georges Aperghis crée l'Atelier théâtre et musique, Atem, siégeant à Bagnolet puis au théâtre des Amandiers de Nanterre (de 1992 à 1997), consacré au théâtre musical. Il renouvelle son travail de compositeur, qui, selon sa devise, doit « faire musique de tout ». *Les Récitations* (1978), pour soprano solo, explorent tous les affects, toutes les expressions humaines. Un grand nombre d'œuvres de théâtre musical jalonnent ce parcours, parmi lesquelles l'opéra *Je vous dis que je suis mort* (1978), le Sextuor *L'Origine des espèces* (1992), ou *Machinations* (2000).

C'est à l'opéra qu'il réalise la synthèse de ses travaux expérimentaux : ici le texte est l'élément fédérateur et déterminant, la voix, le principal vecteur de l'expression. Il a composé huit œuvres lyriques, dont *Avis de Tempête* (2004), créé à l'opéra de Lille, qui reçut le Grand Prix de la critique en 2005.

Plus d'une centaine de pièces compose son catalogue. L'année 2000 a été marquée par deux créations, entendues à travers toute l'Europe : *Die Hamletmaschine-Oratorio*, sur un texte de Heiner Müller et le spectacle musical *Machinations*, commande de l'Ircam, qui s'est vu décerner par la Sacem le Prix de la meilleure création de l'année. En 2004, outre l'opéra *Avis de Tempête*, il compose *Dark side*, d'après l'*Orestie d'Eschyle*. L'été 2006 voit la création de la *Wölfl Kantata* sur des textes d'Adolf Wölfl et de *Contretemps*. En décembre 2007 est créé *Le petit poucet* d'après le conte éponyme de Charles Perrault, en collaboration avec le vidéaste-plasticien Hans Op de Beeck. En mai 2010, l'Opéra comique de Paris crée *Les Boulingrin*, opéra-bouffe mis en scène par Jérôme Deschamps, d'après Georges Courteline. En juin 2011 est créé *Luna Park*, commande de l'Ircam-Centre Pompidou et du festival d'Automne à Varsovie, sur un texte de François Regnault, drame sur la confrontation de deux mondes, l'un réel et l'autre virtuel. Entre 2012 et 2014, il écrit une série de *Six Études* pour grand orchestre (commande de la Westdeutscher Rundfunk et du festival Musica de Strasbourg), et en 2016, son *Concerto pour accordéon*, est créé lors de Musica Viva par le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sous la direction d'Emilio Pomarico. En 2018, il est l'une des personnalités invitées du festival ManiFeste de l'Ircam, pour la création de sa pièce *Thinking Thingset* pour la création française de Obstinata, pour contrebasse solo. En 2021, l'académie bavaroise des Beaux-Arts de Munich lui décerne le prix Ernst von Siemens Musikpreis pour l'ensemble de son œuvre.

NOTE DE MISE EN SCÈNE - EVA GRUBER (METTEURE EN SCÈNE)

Aperghis: une musique qui nous parle

Le matériel utilisé par Georges Aperghis dans sa musique vocale tient dans l'utilisation qu'il fait du langage. Ses pièces opèrent cette magie singulière de faire naître la musique de l'emploi qu'il fait de la langue et de la parole. Son matériel musical est fait de mots, d'intonations, de silences, de soupirs, de bribes de phrases, de répétitions, d'inversions et de balbutiements. D'origine grecque, Aperghis s'inscrit dans une tradition musicale qui trouve ses racines dans la tragédie baroque. A l'instar de Lully qui retranscrivait fidèlement les intonations des comédiennes qu'il allait écouter au théâtre pour les retranscrire dans ses récitatifs, Aperghis se saisit de ce qu'il entend et le restitue avec une précision de rythme et d'intonation qui impose à l'interprète un cadre extrêmement rigoureux. Mais à la différence de Lully, Aperghis ne se contente pas de restituer, il invente à partir de ce matériel un nouveau langage.

La machine et sa notice : la musique contemporaine mode d'emploi

J'ai découvert le travail de Stephanie Marco et Caroline Chassany lors d'une première étape de travail donnée sous forme de récital. A l'idée de mettre en scène cette matière, j'ai tout de suite ressenti le désir d'un objet qui s'incarne physiquement sur le plateau, que le langage musical soit un processus qui s'élabore matériellement sous les yeux des spectateurs. Cet objet qu'elles construisent à deux prend forme à mesure qu'elles donnent corps aux indications d'un troisième acteur avec son langage propre: celui de la notice. C'est de leur compréhension de cette langue mystérieuse incarnée par la musique de Georges Aperghis que la créature sonore et poétique va naître sous nos yeux.

Cette lecture de notice par deux sopranos offre aussi un regard sur le travail des chanteuses qui abordent une nouvelle partition de musique contemporaine, car ces partitions sont souvent dotées d'une notice très conséquente, et il n'est pas rare que les interprètes passent un temps considérable à en comprendre le mécanisme avant de pouvoir s'attaquer au texte. Les partitions d'Aperghis possèdent une mécanique qui leur est propre, avec ses systèmes de construction et de déconstruction, d'accumulations et d'ellipses; elles sont pour le néophyte tout aussi mystérieuses que la machine qui se trouve sur le plateau. Quand j'ai montré la partition de la Récitation numéro 8 d'Aperghis à mon constructeur il s'est exclamé: « Mais comment tu lis ça? ».

La machine et sa notice, c'est le loup qui nous permet d'entrer dans la bergerie : les personnages sont face à elles comme le spectateur face à la musique. Elle est une porte d'entrée à la musique ludique et poétique portée par la douce folie de son auteur : Jérémie Legroux.

La scénographie : Jérémie Legroux, l'homme qui fait parler les machines

J'ai rencontré Jérémie la saison dernière alors que j'écrivais avec Olivier Fredj un spectacle en plein air pour l'Opéra de Lille pour lequel Jérémie a construit un vélo amphibie flanqué d'aquariums géants. Le projet doit beaucoup à cette collaboration. Si j'avais établi un concept et une narration, ses visions oniriques et son univers poétique apportent une liberté qui nous permettent d'emmener le spectacle plus loin. La créature-machine arrive à l'état de cartons pour se transformer en piano à queue-cache-lot, mais les étapes de cette transformation sont multiples et toujours ouvertes. Jérémie a construit plusieurs machines sonores, et nous cherchons encore ensemble les multiples possibilités sonores des différentes étapes de la créature qui comprennent des espaces de résonance pour la voix, des instruments intégrés, des respirations et des souffes (le piano se gonfle), des siffements (la machine fait aussi du thé), et des percussions (pieds mécaniques intégrés). Le dispositif scénique et sonore est à l'image des partitions vocales d'Aperghis, construit à partir d'un matériel de récupération simple et minimaliste, au service d'un mécanisme poétique.

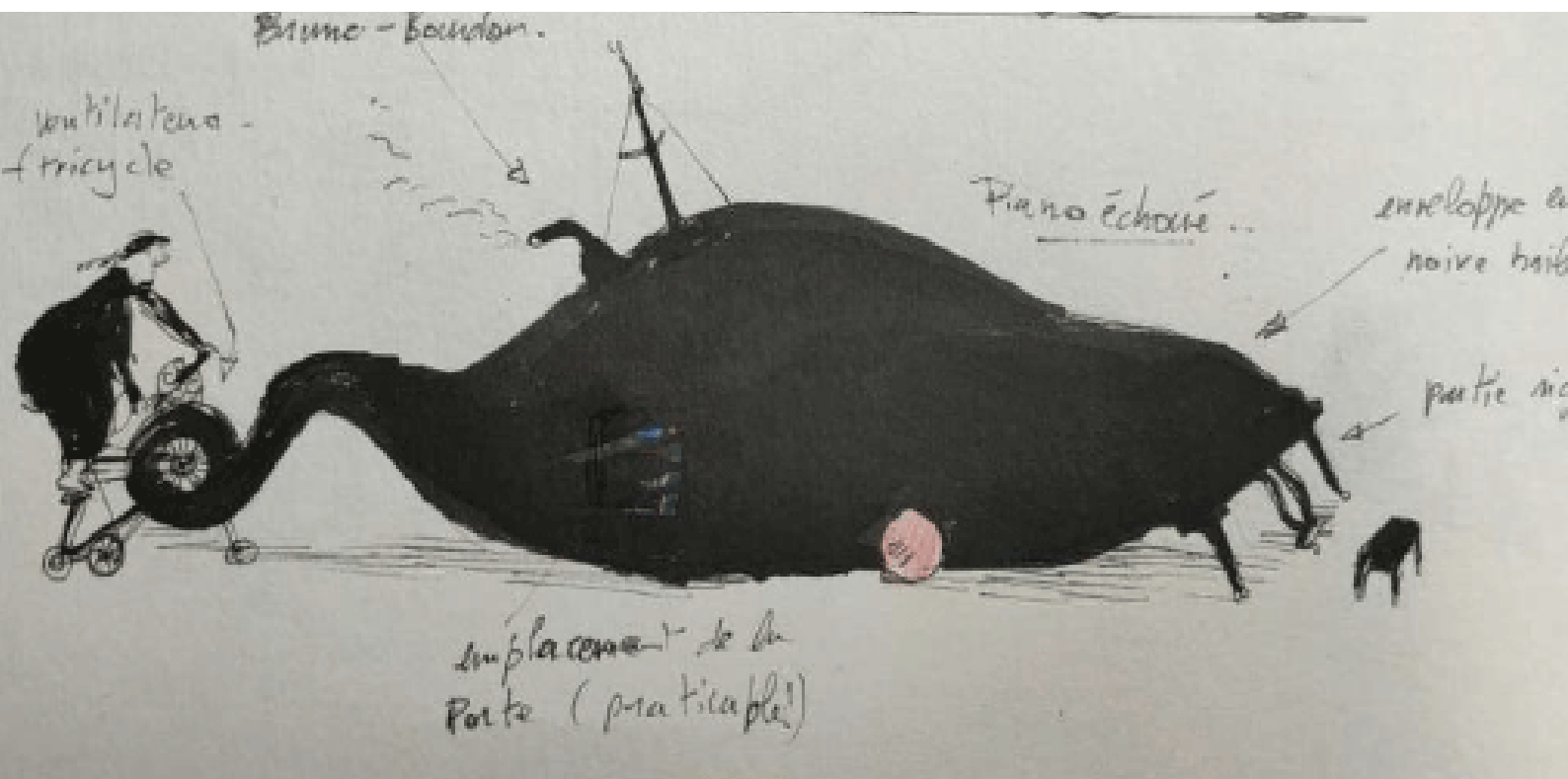
La direction d'acteurs - Le duo bouffe

En découvrant le travail de Stéphanie et Caroline j'ai été saisie -et réjouie- par le potentiel comique du duo formé par ces deux sopranos. Prenant appui sur l'émanation des interprètes, le spectacle met en scène la rencontre d'une Auguste lunaire débordant de sensualité, la diva du 3ème, et d'une clown blanc bourrue et pragmatique : la déménageuse de piano. Ce postulat de départ établi, l'intérêt de la direction d'acteur tient dans la manière dont les rôles vont aussi s'inverser avec un clown blanc frondeur et lunaire à ses heures et une Auguste inquiète mais pragmatique. Ces changements se matérialiseront aussi dans les costumes, et si la diva apparaît en robe bustier sertie d'une énorme broche et la déménageuse en bleu de travail, la diva achèvera le travail en jogging tandis que la déménageuse portera fièrement broche et talons aiguilles.

Jeune public - Tout public

Le spectacle met en scène un duo bouffe au prise avec une notice incompréhensible qui les guide dans la construction d'une créature incontrôlable. Il contient tous les éléments du comique de situation. C'est une forme d'humour qui tient du slapstick et fait appel à la part d'enfance en chacun de nous.

Eva Gruber - novembre 2023

QUELQUES MOTS SUR GEORGES APERGHIS

STÉPHANIE MARCO - ARTISTE LYRIQUE ET ARTISTE ASSOCIÉE DE LA COMPAGNIE ODE ET LYRE

Les compositions de Georges Aperghis ont révolutionné la façon de travailler des artistes lyriques et musiciens qui se doivent de devenir acteurs et improvisateurs, au-delà de la maîtrise de leur art. L'apprentissage de ces oeuvres est un rite initiatique que chaque chanteuse lyrique aborde lors de ses années de conservatoire. Mais le comprenons-nous vraiment à un si jeune âge? Car il faut avoir une maturité musicale et scénique pour en apprécier la dimension pluridisciplinaire et transmettre ces oeuvres singulières. C'est pourquoi, Caroline Chassany et moi avons souhaité explorer le répertoire de ce compositeur avec notre expérience d'artiste de scène pour le réinterpréter. Ce projet fût dans un premier temps un récital, qui maintenant prend la la forme d'un spectacle en collaboration avec Eva Gruber, chanteuse et metteuse en scène.

Théâtre musical, théâtralisation des sons

Les Récitations (écrites pour la chanteuse-comédienne Martine Viard), présentent une merveilleuse palette émotionnelle. Chaque artiste peut les interpréter comme elle le souhaite, repoussant ses limites jusqu'à devenir une artiste totale: comédienne, chanteuse, metteuse en scène.

Le Zig-Bang est une cour de récréation linguistique. Le contenu peut se dire seul ou à plusieurs, sans limite ni contrainte d'interprétation. Les Calmes - Plats sont écrits pour déployer la voix lyrique, comme un moment suspendu. Cette variété d'écriture offre une exploration vocale et scénique infinie. La créativité improvisatoire dans le cadre de la contrainte rythmique du texte, telle est également la perspective de ce spectacle.

Le théâtre musical de Georges Aperghis interroge sur les échanges entre les personnages et la perception du sens des mots par le public. Le langage d'Aperghis, dadaïste, procède par succession de phonèmes évoquant des mots qui deviennent un discours cohérent par le truchement de l'interprétation des artistes. La liberté du discours dessine une histoire entre deux personnages, une trame dramatique avec des émotions, des intentions, et des perspectives.

Stéphanie Marco soprano et artiste associée de la compagnie Ode et Lyre novembre 2023

Résidence aux Tréteaux de France janvier 2024.
Détail structure montée - vélo. Scénographe : Jérémie Legroux.

BIOGRAPHIE

Eva Gruber : metteuse en scène

Eva Gruber est chanteuse lyrique et comédienne, son parcours artistique l'a conduite du théâtre à l'opéra, et de l'opérette au théâtre musical. Elle se produit dans de très nombreux théâtres à Paris et en province (Amphithéâtre de l'Opéra de Paris, Théâtre de la Madeleine, Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet, Festival Musica de Strasbourg, Grand théâtre d'Aix-en-Provence...) et crée des œuvres écrites pour elle par des compositeurs comme Bruno Gillet, André Serre, Denis Chouillet, ou Vincent Bouchot. Musicienne, autrice et metteuse en scène, elle conçoit et réalise des spectacles de théâtre musical ; *Kabaret Récitakle* qu'elle crée au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, *Comptines du Jardin d'Eden* créé au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme et repris notamment à l'Opéra de Bordeaux, *On avait dit pas la famille*, créé au Théâtre du Lucernaire, Chanteuse à cheval dans la forêt, au Collectif 12, Transports amoureux avec la Chapelle Rhénane à Strasbourg. Cette saison 2022 elle a collaboré avec Olivier Fredj à la mise en scène de *La décision de Brecht* et *Eisler* à la Philharmonie de Paris, et à la mise en scène et l'écriture de *L'oumpa'parlement de la Deûle* avec l'Orchestre des Forces Majeures pour l'Opéra de Lille. Parallèlement à son activité d'artiste, elle poursuit depuis plusieurs années un travail de pédagogue en chant comme en théâtre. Titulaire du D.E de professeur de chant, elle est l'auteur d'un mémoire intitulé « Doit-on chanter comme on parle? ».

Jérémie Legroux : Scénographe, accessoiriste, constructeur et plasticien

Né en 1977, Jérémie Legroux est un «doux dingue» «touche à tout» ! Accessoiriste, scénographe, plasticien, aventurier, performeur, chanteur, Jérémie ne cesse de réinventer les réalités et leur perception. Il est diplômé des prestigieuses l'Ecole Boulle (architecture intérieure) et Central Saint-Martin's School of Art & Design de Londres. Il a également dans sa besace un brevet d'artificier P4. Parmi ces nombreuses cartes en main, nous pouvons citer : la création de décors, costumes et scénographies sur des projets personnels et collaboratifs : événements spectaculaires en extérieur, par exemple, arrivée de centaines de canards en plastique dans le bassin de la Villette à Paris, monstre gonflable de 40 m de long sortant de l'eau. La création d'un vélo amphibie pour la randonnée musicale à *Vélo L'Oumpa' parlement de la Deûle*, mise en scène d'Olivier Fredj et Eva Gruber pour l'Opéra de Lille. Membre de l'équipe de l'Opéra National de Paris depuis 2000 en tant que responsable de spectacle cadre autonome, il travaille sur de nombreuses productions, notamment avec Laurent Pelly, Trisha Brown, Pina Bausch, Eric Ruff, Allan Lucien Oyen, Romeo Castellucci, Olivier Py, Alexander Ekman, Patrice Chéreau, Michael Haneke, Christoph Marthaler, Krysztof Warlikowski, Anne Teresa de Keersmaecker, Stanislas Nordey, Alain Platel...Artiste de rue et street artiste, il fait de grandes actions gratuites pour ré-enchanter le réel: interventions plastiques, happenings, par exemple détournement de tous les panneaux d'un quartier, détournement du parcours de santé du bois de Vincennes, installations temporaires, élection de miss monstre sur les trottoirs roulants du métro, voyages au long cours en voiture à pédales ...

Stéphanie Marco soprano

Elle étudie le chant au CNSMD de Paris. En 1999, pour l'Atelier Lyrique de Lyon, elle est la Dame en bleu dans *Pinocchio* de Sergio Menozzi.

En 2000-2001, elle est Erosmina dans *La Finta Cameriera* de Gaetano Latilla (direction Antonio Florio), produit par Royaumont (Besançon, Lille, Paris et Rennes). En 2002-2003, elle collabore avec Éric Kruger pour différents spectacles: *Così fan Tutte* (Despina) au Festival Lyrique de Touraine (Chinon, Amboise, Richelieu), *Mass* de Bernstein au Théâtre des Louvrais et au Festival Lyrique de Vannes.

Depuis 2003 et jusqu'en 2016, elle chante au sein de Concorde Opéra dirigé par Michel Colli.

En 2009-2010, elle chante et fait ses armes au niveau de la production et diffusion au sein de l'Échappée Lyrique dans *Ionesco-Opéra de Poche* (Isabelle Aboulker) (Théâtre de Suresnes, Théâtre des Trois Pierrots (Saint-Cloud), BNF, Forum du Blanc-Mesnil).

En 2010, elle écrit et chante dans *All You Need is lol* (Théâtre de Ménilmontant, Les Déchargeurs).

Depuis 2011, elle est artiste associée d'Ode et Lyre. Elle chante le rôle de Lola en 2013-2014 dans l'opéra *Mets l'Ancolie sur tes Yeux*, musique de Benjamin Hertz sur un texte d'Eugène Durif en coproduction avec l'ensemble 2e2m. Elle a co-écrit avec Samuel Sené (compositions musicales) le spectacle *Incident sur la Voix Publique* (résidence artistique à Deuil-la-Barre et Saint-Brice 95). Depuis 2017, elle assure les mises en scènes dans le cadre des créations d'Ode et Lyre: *Paimpol... Osaka Calling*, BMC (Eugène Durif), Le spectacle *A Tea With Virginia W* fût créé au Théâtre de l'Opprimé au cours de la saison 2019-2020. En avril 2020, elle a participé virtuellement à BIME organiser par Grame Lyon pour chanter *Star me Kitten* d'Alexander Schubert avec l'ensemble Soundinitiative.

Caroline Chassany soprano

Après quatre années passées à la Maîtrise de Radio France, Caroline Chassany poursuit ses études musicales avec le piano et la contrebasse. Elle suit alors les cours et master-classes de Margreet Honig à Amsterdam et se perfectionne aujourd'hui auprès de Florence Guignolet et Hanna Schaer à Paris. Elle fait ses débuts de soprano lyrique avec Mozart (*Elvire* et *Fiordiligi*).

Elle se produit depuis dans un large répertoire allant de Charpentier (*Leçon de ténèbre*) à Schönberg (*le Pierrot lunaire*) en passant par Cybèle dans *Atys de Lully* qu'elle a chanté au Mégaron d'Athènes. Elle aborde par ailleurs l'opéra comique avec Duni (*Folette*) dans *L'Île des foux*, Phillidor (*Claudine*) du Maréchal Ferrant et ns l'opérette avec Offenbach dans le Docteur Ox (*Praskovia*). On entend souvent Caroline Chassany dans la musique contemporaine; elle a pu collaborer entre autre avec T.Machuel (*Péniche Opéra/Festival de Clairvaux*), H.Holliger, G.Kurtag, B.Mantovani, ou P.Manoury. Avec Pascal Dusapin, elle est l'Indienne dans « *Roméo et Juliette* » à l'Opéra Comique (dir. A.Altinoglu/m.s L.Lagarde) ou la Seconde femme dans « *Perelà l'uomo di fumo* » à l'Opéra Bastille (dir. J.Conlon /m.sc P.Mussbach). Elle a été dirigé par P.Boulez dans les *Noces de Stravinsky* (Salle Pleyel). C'est avec Phillipe Fenelon qu'elle crée la 1ère version scénique des « *Elégies* » à l'Opéra de Nancy, et interprète sa pièce « *Pré-texte* » pour voix seule (Amphithéâtre de la Bastille). Elle chante au Théâtre d'Epidaure pour le Festival hellénique dans « *Dracula* » de G. Koumendakis. Elle participe aux « *Song Books* » de J. Cage à la Cité de la Musique. Elle vient de se produire en récital avec l'Ensemble Orchestral de Paris avec les « *Sept Romances* » de D.Schostakovitch Op.127 à la Salle Co r t o t . Elle a proposé un programme de *Cantates françaises* (Montéclair,Campra,Lully) et un hommage à A.Vivaldi (avec des extraits de Bajazet,il Giustino,Juditha triomphan,ainsi qu'une cantate pour voix seule et basse continue.Elle a été Iseult dans « *Le vin herbé* » de Franck Martin. Avec le pianiste Alain Planès elle a pu interpréter un programme des lieder et quatuors de Brahms au Théâtre des Bouffes du Nord,ainsi que les « *Spanisch liederspiel* » de Robert Schumann à l'Opéra de Besançon avec Denis Comtet au piano.

Magali Castellan Costumière - plasticienne

Magali Castellan est née en 1979 à Paris . Elle a suivi une formation au diplôme des Métiers d'Art, costumier-réalisateur à Paris en 2002 et une formation d'accessoiriste en 2010. Après ses études elle rejoint la compagnie de théâtre de rue Babylone. Elle poursuit ses créations avec des compagnies de cirque, telles que *Anomalie*, *Cirque 360*, *Ludor Citric*,... Pour le Théâtre : Compagnie Irina Brook, *Le Grand Colossale Théâtre*, etc..., l'Opera au côté d'Irina Brook. La façon de travailler de Peter Brook avec ses comédiens l'a beaucoup influencée dans son désir d'être costumière et dans l'approche qu'elle souhaitait de la création théâtrale. Un travail auprès de comédiens, en évolution au cours de la création avec une sensibilité particulière aux matières et à leur transformation. S'appuyant sur ses acquis de techniques de fabrication de costume classique, elle prend la liberté de s'en éloigner et de chercher à créer des costumes avec des matières « inappropriées » . La matière est pour elle comme un fil conducteur qui donne une lecture au spectacle.

Thomas Cany - créateur lumière

Né en 1998, Thomas Cany débute par des stages dans le domaine du son, dans de nombreuses scènes de musique actuelle, studio d'enregistrement et découvre la lumière au CDN de Tours. Il part à Paris en 2013 pour faire un baccalauréat professionnel en audiovisuel, durant sa scolarité il travaille en tant qu'ingénieur du son et concepteur lumière notamment au théâtre national de Gennevilliers, au théâtre du Rond-Point, au festival d'Avignon et collabore avec de nombreuses compagnies théâtrales et musicales. En 2017, il part à Lyon pour prendre le poste de régisseur général du théâtre de L'Ecole Normale Supérieure de Lyon et sera amené à être formateur dans le cadre des "master en dramaturgie". Il rentre par la suite à l'école du théâtre national de Strasbourg en section régie-crédation, où il entreprend ses premiers gestes de mise en scène et sera finaliste des appels à projets Coal - Culture & Diversité, SHS Université; Paris Nanterre et de la biennale des sciences et des arts. A sa sortie d'école, il sera concepteur lumière pour la danse et le théâtre ainsi que pour des studios de conception lumière.

ODE & LYRE

Qui sommes-nous ?

L'association Ode et Lyre favorise le rayonnement de l'Art Vocal dans le domaine du spectacle vivant. Ode et Lyre fût crée en 2011, sous l'impulsion de Stéphanie Marco, artiste lyrique et associée de la compagnie. La voix lyrique est au cœur des créations d'Ode et Lyre. Vibrante, charnelle, vecteur d'émotion intense, quelle est sa place dans le spectacle vivant ? Quelle est également la place de l'opéra dans la création musicale actuelle ? Comment en détourner respectueusement les codes afin de faire des objets créatifs et récréatifs détonants, pouvant émouvoir un large public ? Nous souhaitons servir la spécificité lyrique de la voix travaillée, en considérer les contraintes physiologiques, respecter l'instrument pour en révéler toute la beauté, toute la fragilité. Inscrire l'opéra dans notre époque car, malgré son évolution constante, il demeure encore trop souvent victime de la relecture académique de son répertoire. Ceci se traduit en deux grands axes principaux :

La rencontre entre la voix lyrique et les diverses formes de spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, écritures numériques etc...):

- par la recherche de nouvelles textures musicales, une adaptation au propos amenant une nomenclature orchestrale et vocale différente selon les ouvrages, dans le respect d'une esthétique au service du sens.
- concernant la scénographie, utiliser les innovations technologiques mises à la disposition du spectacle vivant (vidéos, musique électronique, webcam, interaction vidéo- ludique etc...) appuyant la dramaturgie.
- la collaboration entre auteurs dramatiques et compositeurs de musique contemporaine afin d'expérimenter, échanger, réunir autour d'un même projet leur langage artistique. Favoriser une alchimie entre les différents protagonistes, faire converger leur inspiration et leurs aspirations

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