

arc en ciel

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen

la barbacane

STAGE OPÉRA JUILLET 2016

MAISON D'ARRÊT DE VERSAILLES

autour de l'œuvre

CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D'UN DISPARU

d'après **Le Journal d'un disparu**

Cycle de chants (Brno, 1921)

de **Leos Janacek**

sur des poèmes de Josef Kalda

et des poèmes de **Papusza** (Bronislawa Wajs)

poétesse Rrom

extraits de Chants et Poèmes

& Xargatune droma (Routes d'antan)

Proposition d'un stage «opéra» en juillet 2016 avec des détenues volontaires de la maison d'arrêt de Versailles, en compagnie d'artistes de la compagnie autour de la production créée en février 2016 à la Barbacane, Scène conventionnée de Beynes (Yvelines)

LE PROJET

C'est sous l'impulsion du Service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines et de la Barbacane, Scène conventionnée de Beynes, que pour la deuxième fois, l'Arcal est amené à réfléchir à, un atelier autour de la discipline «opéra» qui sera proposé aux détenues volontaires de la Maison d'arrêt de Versailles au mois de juillet 2016.

Le point de départ de ce projet est un cycle de chants, et tout particulièrement la représentation donnée le samedi 6 février 2016 de la dernière création de l'Arcal, *Conte de Liberté / Journal d'un disparu*, d'après Janacek, à la Barbacane. A partir de cet ouvrage, le désir de l'Arcal, comme avec toute œuvre représentée depuis la création de la compagnie il y a 30 ans, est de trouver les chemins, les approches, les éclairages qui permettront au public et aux artistes de la production d'échanger, de partager, d'enrichir leurs points de vue respectifs.

C'est donc avec ce désir que l'Arcal réfléchit à l'élaboration d'un parcours pratique et artistique sur 5 demi-journées à l'attention des détenus, qui permettra de faire se rencontrer deux mondes qui s'ignorent a priori : celui de l'opéra et celui des prisons.

Pour ce faire, **des ateliers**

-d'initiation à la voix et de pratique vocale,
-de mise en mouvement, de mise en scène et d'improvisation,

vont être imaginés dans une salle polyvalente de la maison d'arrêt et une restitution proposée par les détenues à l'issue de celui-ci.

En guise d'invitation à rejoindre l'atelier, un concert - récital est programmé en amont à la maison d'arrêt, où des airs emblématiques d'opéra à travers l'histoires seront interprétés par Dorothée Lorthiois accompagnée par Alexandre Javaud.

Ce procédé, éprouvé à la Maison d'arrêt de Bois d'Arcy la saison dernière avec les futurs participants à un précédent atelier «opéra», imaginé comme moment convivial de rencontre entre les artistes et les détenus, avait permis sinon de briser, du moins d'adoucir quelques clichés courants sur l'art lyrique, et susciter l'inscription du plus grand nombre à l'atelier.

Donner accès à l'art lyrique à des personnes éloignées» de l'opéra doit permettre selon nous

-non seulement de dépasser des préjugés mais surtout de leur ouvrir un monde d'émotions fortes dans le parcours structuré qu'est le spectacle,

-de rendre « sensible » chacun d'entre nous, qui est peut-être le premier pas pour « se questionner » ou « se trouver » dans son rapport à soi, aux autres, au monde.

Et quoi de plus complet dans cette démarche que l'opéra, art total qui combine aussi bien le chant, le théâtre, les arts visuels et tant d'autres savoir-faire ?

De plus c'est une expérience qui se vit collectivement, et cet espace-temps des répétitions et de la restitution crée des liens forts dans la communauté « artistes-spectateurs » qui vit cette expérience ensemble.

L'Arcal a jusqu'à présent connu diverses expériences en milieu pénitentiaire, à l'appui de trois propositions artistiques :

-6 représentations du *Pauvre Matelot*, opéra de poche de Darius Milhaud sur un livret de Jean Cocteau, données dans les **maisons d'arrêt de la Région Pays de la Loire** (La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Les Croisettes au Mans, Laval et Nantes (maison d'arrêt de femmes et centre de détention hommes) en **mai & juin 2010**, et **2 représentations à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne** en **juin 2013** auxquelles ont été associés des détenu-e-s ayant participé à 12 heures d'ateliers avec le metteur en scène et la chanteuse du spectacle.

-1 atelier «(langage de la voix) autour du Retour d'Ulysse dans sa patrie de Claudio Monteverdi à l'intérieur d'un atelier slam organisé à la **maison d'arrêt de Villepinte** en **février 2013**, où les détenus ont assisté à la présentation de l'œuvre et d'extraits chantés de l'opéra par une chanteuse lyrique et un claveciniste. Les détenus ont ensuite pu improviser ou simplement, à partir d'un thème joué au clavecin, poser des textes de leur propre cru sur le thème musical.

- un stage «opéra» à la Maison d'arrêt de Bois d'Arcy autour d'Armida, opéra de Joseph Haydn en **mars 2015**.

DATES ET DÉROULÉ DU STAGE À BOIS D'ARCY :

Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015 avec **restitution par les détenues** en présence de Dorothée Lorthiois (soprano), Emmanuel Christien (pianiste), Hugues Badet (metteur en scène), les artistes intervenants lors du stage.

LE STAGE À LA MAISON D'ARRÊT DE VERSAILLES EN JUILLET 2016

A partir du livret et de la partition du *Journal d'un disparu* ainsi que des poèmes de Papusza, les intervenants pourront sensibiliser et faire travailler les participants sur ce qui constitue les matériaux au cœur-même de la création d'une œuvre lyrique: le chant,

la musique

et la mise en scène.

L'objectif recherché : donner à faire ressentir aux participants ces disciplines artistiques investies dans l'opéra et les expérimenter de façon concrète.

DATES ET DÉROULÉ DU STAGE

Lundi 4 juillet (9h-11h30) : scène et musique

Chanteur-se, pianiste, metteur en scène

Mardi 5 juillet (9h-11h30) : scène et musique

Chanteur-se, pianiste, metteur en scène

Mercredi 6 juillet (9h-11h30) : scène et musique

Chanteur-se, pianiste, metteur en scène

Jeudi 7 juillet (9h-11h30) : scène et musique

metteur en scène, pianiste

Vendredi 8 juillet (9h-11h30) : restitution par les détenues en présence de pianiste, metteur en scène avec une répétition générale avant la restitution).

Biographies des artistes et possibles intervenants

©cédric suzanne

Hugues Badet mise en scène

Diplômée du CNR de Reims puis du CNSMDP, elle fait actuellement son apprentissage auprès de Glenn Chambers.

Sur scène, elle débute en incarnant le rôle d'Eurydice dans

Orphée aux Enfers d'Offenbach sous la direction d'Alain Altinoglu.

Elle chante également à Radio France le rôle de Diane dans *Iphigénie en Tauride* de Piccinni avec l'Orchestre National de France sous la direction d'Enrique Mazzola.

Elle est invitée par Eve Ruggieri à chanter à Marrakech. Elle fait ses débuts à l'Opéra Garnier en 2008 dans le rôle de la femme grecque dans *Iphigénie en Tauride* de Glück sous la direction d'Ivor Bolton avec le Freiburger Barockorchester. Puis au Théâtre des Champs-Élysées dans *Elias* de Mendelssohn avec l'Orchestre National de France et les Chœur et Maîtrise de Radio France sous la direction de Kurt Masur.

Elle a joué le rôle de Drusilla puis de Minerva dans les productions très acclamées et plébiscitées des opéras *Le Couronnement de Poppée* et *Le Retour d'Ulysse en sa patrie* de Monteverdi mis en scène par Christophe Rauck et sous la direction de Jérôme Correas avec Les Paladins (production Arcal).

Elle forme son duo avec Martin Surot en 2005 et ils se perfectionnent dans le Lied et la Mélodie avec Ruben Lifschitz à l'Abbaye de Royaumont. Ils donnent ensemble des récitals à l'Opéra de Lille, au Théâtre de l'Athénée, aux Invalides ainsi que dans de nombreux festivals.

Elle prend part en 2014 à un projet Européen avec Ad libitum où elle interprétait Angelica dans *L'Orlando Paladino* de Haydn.

Elle est en 2015 Zelmira dans *Armida* de Haydn mise en scène par Mariame Clément et sous la direction de Julien Chauvin avec le Concert de la Loge olympique produit par l'Arcal avec lequel elle collabore régulièrement depuis 2000.

©DR

Dorothee Lorthiois chanteuse lyrique

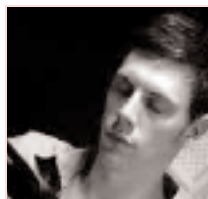
Hugues Badet commence le théâtre au Conservatoire de Montpellier. À sa sortie, il monte plusieurs spectacles (sur des textes de Fassbinder, Labiche, Tchekhov entre autres) au sein d'un collectif

issu de son école. En 2004, il intègre le département de mise en scène de l'ENSATT de Lyon, alors dirigé par Anatoli Vassiliev. Il y travaille des textes de Tchekhov, Molière, Koltès et Dostoïevski. En 2008, le Festival d'Avignon invite la promotion des metteurs en scène de l'ENSATT à présenter un projet ; à cette occasion, il joue dans *L'Impromptu de Versailles* de Molière, et présente également son dialogue de fin d'étude, *Charmide* de Platon.

Hugues Badet a depuis mis en scène plusieurs textes de Platon dont *Hippias mineur*, *Ion*, et *Euthyphron*.

A l'occasion du retour d'Anatoli Vassiliev à Paris, il est comédien invité aux côtés de la Troupe de la Comédie-Française au printemps 2016 à l'occasion de 40 représentations de *La Musica* de Marguerite Duras au Vieux-Colombier.

Hugues Badet enseigne l'art dramatique au nouveau conservatoire Mozart de Paris sous la Canopée. Son enseignement est basé principalement sur la maîtrise du dialogue dans le répertoire classique et contemporain. Le jeu est toujours abordé de manière ludique. Les répétitions sont divisées en deux temps : le training physique et l'interprétation.

Alexandre Javaud piano

Pianiste de formation classique, Alexandre Javaud fréquente depuis toujours les grands compositeurs. En concert, il joue Mozart, Bach, Beethoven, Chopin et Liszt, jusqu'à Debussy, Ravel et Dutilleux...

Naturellement, sa passion pour la musique le conduit rapidement vers la création, et c'est ainsi qu'il compose un premier album de 12 pièces pour piano. Album qui séduira

aussi bien Maiwen Le Besco pour son film *Le Bal des Actrices*, que d'autres réalisateurs comme Costa Gavras, Nils Arestrup, Patrice Leconte, Rodolphe Marconi...

Cherchant à rencontrer d'autres Arts, Alexandre Javaud se penche alors vers le Cirque, la Danse et le Théâtre, réalisant l'écriture musicale du *Parcours Du Combattant*, et découvrant par la même occasion le plaisir du jeu théâtral.

Alexandre Javaud est aujourd'hui un artiste qui construit sa musique à travers le Cinéma, le Théâtre, la Danse, et toutes les formes du Spectacle Vivant. Son travail de composition évolue parallèlement à sa carrière de concertiste.

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

direction Catherine Kollen

Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par Catherine Kollen, l'Arcal a pour but de rendre l'**opéra vivant et actuel** pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus éloignés de cet art, pour « **rendre sensible** » et être source de **questionnement à soi-même et au monde**.

Pour atteindre son rêve, l'Arcal travaille selon des axes complémentaires :

-La **création** de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant chaque année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée) et formes légères hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée), avec un esprit gourmand de découverte qui s'est traduit depuis 32 ans par 61 productions, de Monteverdi à aujourd'hui, dont 19 partitions nouvelles commandées à des compositeurs et de nombreuses œuvres des 17e, 18e et 20e siècles redécouvertes ;

-La **diffusion** de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80 représentations par saison (soit 1 924 depuis sa fondation), dans des lieux très variés, touchant ainsi un large public :

-des maisons d'opéras,

-des théâtres non spécialisés (scènes nationales et conventionnées, centres dramatiques nationaux, théâtres de ville, festivals...),

-des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés, prisons, salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements, églises, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l'opéra ;

-L'**accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique** (chanteurs, metteurs en scène, écrivains, compositeurs, comédiens, marionnettistes, chefs d'orchestre, orchestres, vidéastes, scénographes...) par des actions de formation, d'insertion professionnelle, de rencontres, d'expérimentations, lors de résidences-laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de répétition ;

-L'**accompagnement de nouveaux publics** par des actions spécifiques de sensibilisation ou de pratique artistique, dans les écoles, collèges et lycées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, les maisons de retraite, les prisons, les zones rurales, les hôpitaux (600 heures et 3000 bénéficiaires par an), voire même avec des opéras chantés par des enfants (*Brundibar* en 2014 et 2015, *A propos de Bottes* en 2015, *Désarmés* en 2017).

L'Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répétition à Paris dans le 20e, rue des Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de Paris à la grande couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec de nombreux théâtres, dont notamment : - Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l'Arcal est artiste associé; - L'Opéra de Massy (91), où l'Arcal est en résidence; - La Maison de la Musique de Nanterre (92), La Barbacane à Beynes (78), Le Silo de Farine de Froment à Méréville (91) avec la Communauté de Communes de l'Etampois Sud-Essonne, où l'Arcal fait de nombreuses résidences de création; - L'Athénée-Théâtre Louis Juvet (75), où l'Arcal diffuse régulièrement ses créations; - Les écoles maternelles et primaires du 20e arrondissement de Paris et le Collège George Duhamel (Paris 15e) ;

et avec le soutien de ses partenaires publics :

DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

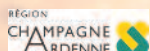
Région Île-de-France

Ville de Paris

Conseil Départemental de l'Essonne

Conseil Départemental des Yvelines

L'Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en résidence à l'Opéra de Reims et en Champagne-Ardenne, avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne.

Les derniers spectacles créés par l'Arcal :

-**Le Couronnement de Poppée** de Monteverdi (Venise, 1642)
mise en scène **Christophe Rauck**
direction musicale **Jérôme Correas** et **les Paladins**
création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011

-**My Way to hell** électro-opéra de Matteo Franceschini & Volodia Serre (commande de l'Arcal)
mise en scène **Volodia Serre**
direction musicale **Matteo Franceschini**
création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011

-**Histoire du Soldat** de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918)
mise en scène **Jean-Christophe Saïs**
direction musicale **Laurent Cuniot** et **TM+**
création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

-**Les Epoux** théâtre musical jeune public de **Matteo Franceschini** et **Philippe Dorin** (commande de l'Arcal)
mise en scène **Stéphanie Félix & Christian Gangneron**
création 2011 - 86 représentations en 2011, 2012 & 2013

-**Caligula** opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672)
mise en scène **Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio**
direction musicale **Vincent Dumestre** et **Le Poème Harmonique**
création 2011-12 - 38 représentations en 2011, 2012 & 2013

-**Le Retour d'Ulysse dans sa patrie** de Monteverdi (1640)
mise en scène **Christophe Rauck**
direction musicale **Jérôme Correas** et **les Paladins**
création 2013 - 25 représentations en 2013

-**L'Empereur d'Atlantis** de Viktor Ullmann (Terezin, 1943)
mise en scène **Louise Moaty**
direction musicale **Philippe Nahon** et **Ars Nova**
création 2014 - 12 représentations en 2014 - reprise en 2015

-**Armida** de Haydn (Eszterháza, 1784)
mise en scène **Mariame Clément**
direction musicale **Julien Chauvin** et **Le Cercle de l'Harmonie**
création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15

-**Dansékinou** conte vocal pour les 3-6 ans de **Jonathan Pontier** et **Jérôme Ruillier** (commande de l'Arcal)
mise en scène **Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau**
résidence de création 2013-14 - 54 représentations en 2014-15

-**La Petite Renarde rusée** de Janacek (Brno, 1924)
mise en scène **Louise Moaty**
direction musicale **Laurent Cuniot** et **TM+**
réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16

-**Conte de Liberté/Journal d'un disparu** de Janacek d'après **Le Journal d'un disparu** tissé avec les poèmes de Papsza
conception & mise en scène **Louise Moaty**
avec **Paul Gaugler, Albane Carrère & Ienissei Ramic**
création 2015-16

à venir :

-**Désarmés Cantique** d'**Alexandros Markeas** d'après l'œuvre homonyme de **Sébastien Joanniez** (commande de l'Arcal)
mise en scène & adaptation **Sylvain Maurice**
création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines

-**Chimène ou Le Cid** de Sacchini (Fontainebleau, 1783)
mise en scène **Sandrine Anglade**
direction musicale **Julien Chauvin** et **Le Concert de la Loge**
création 2016-17