

**L'ART
POUR
GRANDIR**

L'ART POUR GRANDIR
RÉSIDENCE AU COLLÈGE MODIGLIANI
SAISON 2020-21

RÉSIDENCE AUTOUR DE L'OPÉRA
«CRÉBUS», DE REINHARD KEISER

*«L'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'est
ce qui fait le bonheur?»*

arc'at

QU'EST-CE-QUE L'ART POUR GRANDIR ?

Afin de développer des liens entre établissements scolaires parisiens et institutions culturelles, la Ville de Paris a mis en place un programme éducatif destiné à favoriser l'accès des jeunes Parisiens à la culture et à ses institutions : l'Art pour Grandir. Dans ce cadre, la Direction des Affaires Scolaires et la Direction des Affaires Culturelles développent des résidences afin de permettre aux collégiens de s'initier et de pratiquer des disciplines artistiques, de découvrir et de se familiariser avec les lieux culturels soutenus par la Ville.

PROPOSITION 2020-21 DE L'ARCAL EN COLLABORATION AVEC OLORIME :

La résidence va être menée par différents intervenants de la compagnie ARCAL auprès de 4 classes de 6e du collège Modigliani :

Dorothee Lorthiois, chanteuse d'opéra, et Pascal Neyron, metteur en scène, auprès de deux classes de Mme Piazza, professeure de lettres classiques ;

Claire Richard, danseuse chorégraphe, auprès d'une classe de Mme Palou, professeure d'Éducation physique et sportive (EPS) ;

Matthieu Michard, compositeur, interviendra auprès d'une classe de Mme Durand, professeure de sciences physiques.

Au total, 113 élèves sont concernés par la résidence (trois classes de 28 élèves et une classe de 29 élèves), dont certains en situation de handicap (ULIS).

Les ateliers s'inscrivent dans le temps scolaire. Ces conditions d'intervention diffèrent de celles des années précédentes, où les intervenants remplaçaient des groupes d'élèves volontaires sur leur pause déjeuner.

Le nouveau format (groupes classe, temps scolaire), doit permettre d'élargir les ateliers à des élèves plus réticents, de travailler sur la tolérance et le respect de l'autre entre élèves, de favoriser la concentration et l'investissement des élèves, ainsi que l'encadrement du projet (grâce à la présence des enseignantes).

PRINCIPAUX AXES DU PROJET ET CONTENU DES ATELIERS ARTISTIQUES

La résidence s'articule principalement autour du thème des besoins fondamentaux et du bonheur, thèmes mis en lien avec l'Opéra «Crésus» de Reinhard Keiser, nouvelle création d'ARCAL.

Les élèves ont également travaillé sur des sujets abordés en classe, mais avec un regard artistique. Par exemple, Dorothee Lorthiois prévoit d'accompagner le travail mené par Mme Piazza, professeur de lettres classiques, sur les haïkus (petits poèmes japonais).

Autour des ateliers dirigés par M. Michard doit émerger un projet de création musicale (musique électronique) ; ce projet doit se concevoir en collaboration avec les élèves et ce qu'ils proposent.

DÉCOUVERTE DES LIEUX CULTURELS

Compte tenu du contexte sanitaire et de l'absence de visibilité à long terme concernant l'ouverture ou non des établissements culturels en janvier, aucune sortie n'a été possible.

Les artistes ont déambulé avec des brigades d'intervention lyriques dans les classes de l'établissement et ont imaginé une conférence - spectacle musicaux à l'attention des 4 classes plus particulièrement engagées sur la résidence, afin de pallier cette difficulté.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Les ateliers ont commencé au mois de janvier. Pour chaque classe : une intervention de 2h chaque mois, soit 12h d'interventions au total (janvier-février-mars-avril-mai-juin).

LES ARTISTES INTERVENANTS :

Dorothee Lorthiois : chanteuse lyrique (soprano) | **Compagnie Olorime**

Pascal Neyron : metteur en scène

Claire Richard : artiste chorégraphe

Matthieu Michard : instruments (accordéon, piano), composition

Antoine Rogge : coordination Arcal

CALENDRIER SAISON 2020-21

6 SÉANCES DE 2 HEURES PAR CLASSE

Matthieu Michard | Classe de 6e 4 de Marie Durand

Atelier « composition musicale » de 8h à 10h

Vendredi 12 février 2021

Vendredi 7 mai 2021

Vendredi 27 mai 2021

Vendredi 3 juin 2021

Jeudi 17 juin 2021

Vendredi 18 juin 2021

Pascal Neyron | classe de 6e 2 d'Elizabeth Piazza

Atelier « mise en scène » de 12h30 à 14h30

Mardi 19 janvier 2021

Mardi 2 février 2021

Mardi 2 mars 2021

Jeudi 10 juin 2021 (3 heures)

Vendredi 18 juin 2021 (3 heures)

Mardi 22 juin 2021 (séance de 4 heures | enregistrement audio)

Dorothée Lorthiois | classe de 6e 1 d'Elizabeth Piazza

Atelier « chant » de 12h30 à 14h30

Vendredi 8 janvier

Vendredi 12 février

Vendredi 12 mars

Vendredi 16 avril

Vendredi 7 mai

Vendredi 11 juin

Vendredi 18 juin : captation vidéo des signatures vocales

Claire Richard | classe de 6e 3 de Mathilde Palou

Atelier « mouvement » de 13h25 à 15h25

Vendredi 8 janvier

Vendredi 7 mai

Vendredi 21 mai

Vendredi 28 mai

Vendredi 4 juin

Vendredi 11 juin : tournage des signatures chorégraphiques avec chaque élève.

<https://vimeo.com/568853660> | mot de passe : modi

4 conférences - spectacles «Heureux moi ? Jamais !»

Mardi 8 juin à 10h, 11h, 13h30 et 14h30

[Voir le conducteur de la conférence à la fin de ce dossier]

2 brigades d'intervention lyrique

Vendredi 11 et 18 juin de 14h30 à 16h

DOROTHÉE LORTHIOIS, SOPRANO

Diplômée du CNR de Reims puis du CNSM de Paris, elle débute sur scène en incarnant le rôle d'Eurydice dans *Orphée aux Enfers* d'Offenbach sous la direction d'Alain Altinoglu. Depuis, Artiste éclectique, elle a chanté de nombreux rôles très différents et à participer à différentes formes de projet allant de l'opéra dans sa forme traditionnelle tel que *Le Couronnement de Poppée* de MONTEVERDI (Vertu et Drusilla), *Don Giovanni* de Mozart (Donna Anna), *Carmen* de BIZET (Micaëla), *Traviata* de Verdi (Violetta) à des formes plus atypique tel que des comédies musicales du début du siècle *Gosse de riche* de Yvain (Collette), des spectacles pour enfant *Jeanne et la chambre à airs de Quenel*, des spectacles de théâtre *Inconnu à cette adresse* de Kressman-Taylor (Grisèle), des spectacles de cabaret *Les Années Folles*.

Elle donne aussi de nombreux récitals puisque, depuis 2005, son goût pour le *lied* et la mélodie la mène à former un duo avec Martin Surot en 2005 et ils se perfectionnent dans le *lied* et la Mélodie avec Ruben Lifschitz à L'Abbaye de Royaumont.

Elle a chanté dans des prestigieux endroits tel que l'Opéra Garnier, le Théâtre des Champs-Élysées... accompagnée par l'Orchestre National de France, le Freiburger Barockorchester... sous la direction de Kurt Masur, d'Enrique Mazzola, de David Reiland... et mise en scène notamment par Christophe Rauck, Mariame Clément...

Artiste complète, elle s'est formée pour différentes formes d'art (théâtre, danse, claquettes...).

Passionnée par la transmission culturelle auprès de tous les publics, depuis 2005 Dorothee Lorthiois a effectué plus de 600 heures d'interventions artistiques en milieu scolaire, de la maternelle au BTS, en maison de retraite, en prison, en hôpital, en maison de quartier, en café littéraire, pour leur proposer une rencontre avec la voix d'opéra, l'opéra en général et donner des clés permettant d'accéder à ce répertoire trop souvent jugé élitiste et souffrant malheureusement de nombreuses idées préconçues.

PASCAL NEYRON, METTEUR EN SCÈNE

Diplômé d'Histoire et de Science-Politique, il se forme à l'ESCA. Il joue sous la direction de Jean-Louis Benoît, de Laurent Ser-rano, *Les Elans ne sont pas toujours des animaux faciles*, Gregory Fernandes, *Tristesse Animal Noir*. Il intègre le Deug Doen Group pour *Angels in America* au Théâtre Monfort, à l'Aquarium-Cartoucherie, Il collabore régulièrement avec Les Frivolités Parisiennes en tant qu'acteur et metteur en scène. Il monte *Gosse de Riche* de Maurice Yvain en

2016, crée *La nouvelle Revue* du Bal Blomet en 2017, assiste Justine Heynemann sur *La Sirène* de Auber en 2018, et prépare *Le Testament de la Tante Caroline* de Roussel en juin 2019 au théâtre de l'Athénée. Il enseigne le théâtre depuis 2011 pour un public scolaire et professionnel, et devient directeur pédagogique des Frivolités Parisiennes en 2016. Il contribue ainsi à développer le programme «De Mômes et d'Opérette» en collaboration avec la Mairie de Paris et le Théâtre de la Ville.

CLAIRE RICHARD, ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE

Claire Richard commence sa formation avec Igor Fosca puis intègre l'école Rosella Hightower à Cannes. Elle débute sa carrière au théâtre des Arts de Rouen en 1978.

Elle a été l'interprète de François Raffinot, Mathilde Monnier, Catherine Berbessou, Joëlle Bouvier Bouvier et Régis Obadia. Elle a dansé une vingtaine de créations avec Claude Brumachon entre 1985 et 2010. Elle obtient en 2007 son diplôme d'État de professeur de danse.

Parallèlement, elle assure la mise en mouvement des acteurs des créations théâtrales de Guy-Pierre Couleau, Agathe Alexis, Alain Barsacq, Eric Génovèse (de la Comédie Française), Marie Normand et pour Christophe

Rauck avec lequel elle travaille depuis une dizaine de créations tant au TGP qu'à la Comédie Française. Elle a été productrice déléguée à Radio France pour trois émissions entre 1993 et 1996 ainsi que chroniqueuse dans l'émission de C Villers «Tous aux abris» en 1997.

Ces dernières années, Claire Richard a notamment mis en mouvement les acteurs de ces créations théâtrales :

2017 | *Tu el cielo y tu* : assistantat pour la création chorégraphique de de C. Berbessou

2016 | *Toute ma vie j'ai fait des choses que je ne savais pas faire* de Rémi De Vos, mise en scène Christophe Rauck

2015 | Co-mise en scène avec Françoise Gillard de *L'Autre*, spectacle non verbal, à la Comédie Française (Vieux Colombier)

2014 | *Phèdre* de Racine mise en scène de Christophe Rauck au TGP

2013 | *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie* de Monteverdi mise en scène de Christophe Rauck au TGP (production de l'Arcal)

2012 | *Erzuli Dahomey déesse de l'amour* de Jean René Lemoine- Mise en scène d'Eric Génovèse au Vieux Colombier (Comédie Française) et reprise du *Mariage de Figaro* de Beaumarchais mise en scène de Christophe Rauck à la Comédie Française

2010 | *Le Couronnement de Poppée* de Monteverdi au TGP mise en scène Christophe Rauck (production de l'Arcal)

MATTHIEU MICHARD, MUSICIEN & COMPOSITEUR

Suite à l'obtention d'un premier prix de piano, de chant (3ème cycle), et de piano jazz, Matthieu Michard se perfectionne dans les classe d'Harmonie, Contrepoint, Contrepoint Renaissance, Arrangement et Orchestration du CNSM de Paris.

Il mène parallèlement une carrière de pianiste compositeur. Sa musique à été joué dans de nombreuses salles, dont Le Théâtre du Châtelet, L'UNESCO ou Le Théâtre de l'Atelier.

Il est notamment l'orchestrateur des Frivolités Parisiennes. Quand il n'est pas derrière son bureau à façonner le relief de l'ensemble il prend le piano ou les maracas sur la scène du Bal Blomet. Aussi présent avec les enfants du projet De Mômes et d'Opérette que sur le CD Tea for Two, Matthieu est fan d'horlogerie suisse, de xylophone et de La Goulue.

COMPAGNIE OLORIME

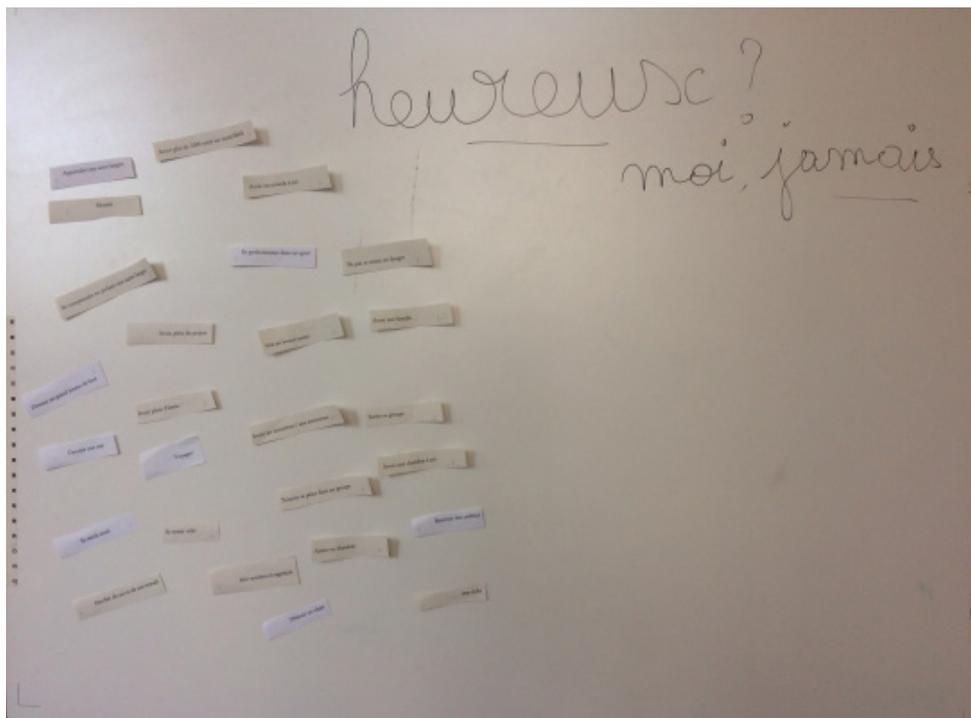
La compagnie Olorime a pour vocation la création, la production et la diffusion de projets artistiques pluridisciplinaires.

Dans une perspective d'action culturelle ouverte à tous, elle souhaite initier tous les publics (écoliers, collégiens, personnes âgées, personnes fragilisées, etc.) et interagir avec eux, en stimulant la créativité et en libérant l'imaginaire au moyen d'outils d'exploration pédagogique permettant d'appréhender le projet dans sa globalité, de le recevoir sans préjugé ni barrière, de s'y sensibiliser et par là même, s'ouvrir à un autre champ des possibles.

Elle allie les compétences de différents artistes dans plusieurs domaines tels que la musique (dite classique), les musiques actuelles, le jazz, le théâtre, le chant, l'opéra, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, l'art de la marionnette, la photo, le dessin, la littérature...permettant de développer divers outils et supports pédagogiques.

Plus généralement, elle s'attache à développer tout moyen d'expression artistique permettant de faciliter la réception du projet artistique par le public.

Son nom, Olorime, est une référence à Louise de Vilmorin dont c'était la figure de style préférée et qui fait écho au fait qu'il n'y a pas qu'un seul regard sur les choses.

HEUREUX ? MOI, JAMAIS !

Une conférence - spectacle sur les besoins fondamentaux.
Avec Dorothée Lorthiois, Pascal Neyron et Matthieu Michard.

Un paperboard / Des instruments, tables, chaises.

Matthieu, Dorothée, Pascal, au centre du plateau. Une image du bonheur parfaite.

Des réponses ont été préparées pour être accrochées sur une « cible » du bonheur, utilisée durant la conférence.

1 / LA TENDRE IMAGE DU BONHEUR

Pascal – On est heureux de vous retrouver aujourd’hui, pour cette conférence musicale, Heureux ? Moi jamais ! Entrons dans le vif du sujet, et commençons avec votre recette du bonheur, qu’est ce qui fait votre bonheur ? Une question simple, à laquelle va pouvoir répondre Matthieu et Dorothée.

Pascal note sur le paperboard, les idées de Dorothée et Matthieu.

Pascal – Et vous ?

Compilation de réponses de tout le monde.

Pascal – Merci ! On peut déjà en dégager plusieurs choses.

Dorothée et Matthieu – On est tous différents !

Pascal – C’est sûr ! Mais aussi, on peut différencier plusieurs groupe, selon les désirs de chacun. Et

première constatation, le bonheur se fait en comblant un désir.

Par exemple, je prends être en bonne santé.

Il est évident que le besoin à combler est un besoin ... physiologique, qui est en lien avec le corps.

Pour être en bonne santé, il faut ... dormir, bien manger, faire du sport.

Dorothée – J'ai du mal à m'endormir docteur.

Matthieu – Ah bon ?

Dorothée – Oui, j'aime trop faire la fête et surtout dépasser le couvre-feu.

Matthieu – C'est mal. Je vous prescris des berceuses pour vous endormir, et une montre pour rentrer avant 23h.

Dorothée – Merci docteur, combien je vous dois.

Matthieu – 8000\$

Dorothée – Tenez.

Matthieu – Merci au revoir !

2/ BERCEUSE DE JOHANNES BRAHMS | WIEGENLIED : GUTEN ABEND, GUTE NACHT (1868)

Pascal – Ce qui est important, c'est en effet de prendre soin de soi, ...

Dorothée – Maintenant qu'on est bien reposés, on va pouvoir se réveiller, avec ces quelques exercices en musique. On se réveille ! « Continue à danser tant que tu entendras la musique. Tu comprends ce que je dis ? Danse ! Continue à danser. Ne te demande pas pourquoi. Il ne faut pas penser à la signification des choses. » Haruki Murakami – Danse, danse, danse

3/ UNE DANSE À L'ACCORDÉON

Pascal – Maintenant que nous avons répondu à nos besoins physiologiques, nous pouvons avec force nous pencher sur le reste. Je vais regrouper tout ça : Avoir un amoureux, avoir une famille, avoir un monde à soi, avoir une chambre à soi, aimer sa chambre, ne pas se sentir en danger.

Tout cela est lié à une chose : se sentir en sécurité. Le besoin de sécurité est absolument primordial dans notre recherche du bonheur. Toi Dorothée par exemple, quand tu étais petite tu as construit ton pays imaginaire pour te sentir bien.

Dorothée, absolument, je vous invite si vous avez envie ? Allons-y !

« Moi, j'aime. J'aime tant tout ce que j'aime ! Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant ! Si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défiance m'emplit ce que j'aime... C'est cela que je nomme le frôlement du bonheur. Le frôlement du bonheur... caresse impalpable... frisson mystérieux près de se fondre en larmes, angoisse légère que je cherche et qui m'atteint devant un cher paysage argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, sous le bois où l'automne souffle une haleine mûre et musquée... Tristesse voluptueuse des fins de jour, bondissement sans cause d'un cœur plus mobile que celui du chevreuil, tu es frôlement même du bonheur. » Colette - (Les Vrilles de la vigne)

3/ POURQUOI DANS LES GRANDS BOIS | «LAKMÉ», OPÉRA DE LÉO DELIBES (1883, ACTE 1)

J'aime les personnes qui savent comment être là, sans si et sans mais. Celles qui savent toujours trouver le moyen, la bonne façon, pour vous faire comprendre que dans leur vie vous êtes important. Parfois il suffit de peu, un message, une caresse, un regard ou un sourire, ce peu qui vaut vraiment tant. J'adore ces personnes qui vous demandent «comment vas-tu ?», et vous les regardez, et vous savez que vous ne pouvez pas mentir parce qu'elles savent vraiment ce que vous ressentez. Et alors, comme une rivière en crue vous commencez à

raconter tout ce que vous avez à l'intérieur, ce qui vous vient de l'estomac et elles sont là devant vous et vous écoutent. J'aime les personnes qui ne s'arrêtent pas devant les apparences, celles qui creusent en vous, celles qui n'abandonnent jamais. J'adore ces personnes qui cultivent leurs relations, jour après jour. Ces personnes qui ne sont pas de convenance, mais qui acceptent tout simplement de se sentir bien. J'aime les personnes loyales, sincères, celles qui ne disparaissent pas, celles qui vous expliquent leurs problèmes, qui choisissent de se faire aider, pas par n'importe qui, mais par vous. J'aime les personnes qui font les faits, parce qu'avec les mots tout le monde peut être bon. J'adore les amis, ceux présents, ceux qui malgré leur mauvais caractère ne vous abandonnent pas, ceux qui vous choisissent et vous tiennent la main, toujours. J'adore les personnes qui savent comment être là.

4/ LA SOLITUDE ÇA N'EXISTE PAS | GILBERT BÉCAUD, PIERRE DELANOË (1970)

Matthieu – Alors attention, certains désirs peuvent appartenir à plusieurs groupes.

Dorothée et Pascal – Mais non ?

Matthieu – Mais si !

Dorothée et Pascal – MAIS NON

Matthieu – MAIS SI ! Prenez par exemple Avoir un amoureux, avoir une famille, on peut aussi les mettre avec avoir plein d'amis, sortir en groupe, trouver sa place dans un groupe, avoir plus de 1000 amis sur insta/tiktok, se comprendre en parlant une autre langue. On parle ici d'un besoin absolument fondamental, le besoin d'appartenance.

Pascal – Je m'intègre à un groupe, j'ai le sentiment d'appartenir à ce groupe de personne, et alors... je me sens en sécurité avec eux !

Dorothée – Et si en plus je fais du sport avec eux, c'est le combo des trois !

Pascal et Matthieu – Waaaaaouh tellement balèze !

Dorothée – Et ça marche quand même si j'appartiens à plusieurs groupes ?

Pascal – Ah. Je dois vérifier, je pense que oui, je regarde. Occupez-vous.

5/ J'AI DEUX AMOURS | JOSÉPHINE BAKER (PAROLES DE GÉO KOGER & HENRI VARNA, MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO)

Pascal – Bon, ça marche quel que soit le nombre de groupes. En même temps, avec les réseaux sociaux, heureusement, on s'en sortirait pas si on devait choisir les uns ou les autres. En fait j'y pense, mais rien que sur Insta, on fait déjà partie d'un groupe.

Matthieu – Genre, LE groupe des instagrameurs ?

Pascal – Oui. 1000 amis c'est une communauté !

Matthieu – Franchement, je suis sur insta, et je n'ai pas l'impression de faire partie d'un groupe ;

Pascal – Ah bon ? Non mais ça casse la règle ça. C'est embêtant. Il faut que je regarde. On ne peut pas les laisser sans réponses. Occupez-vous.

6/ INTOX | PAROLES & MUSIQUE DE JEAN FERRAT

Pascal – Alors j'ai trouvé, donc en effet, l'effet pervers du réseau virtuel, c'est qu'on peut se retrouver isolé même avec des amis. Voir même rejeté. A priori, rien ne remplace le lien vivant. Ce qu'on communique aux autres via les réseaux, ne serait qu'un miroir de nous même et pas vraiment nous même. Et ça a aussi à voir avec ce dont on peut parler maintenant, le besoin d'estime.

Dorothée – Si on regroupe être reconnu et apprécié, se sentir utile, être fier de soi et de son travail, réussir, être riche, on parle de combler un besoin d'estime ! Je remarque d'ailleurs qu'être riche, ça va autant dans le besoin de sécurité, que dans celui de l'appartenance, que dans celui-ci. On pourrait le manger, ce serait le combo 4 !

7/ ARGENT TROP CHER | TÉLÉPHONE

Pascal – L'estime, on la trouve d'abord en soi, mais aussi avec la famille, les amis. On voit bien comme tout ça est lié !

Matthieu – Quand on parle d'estime de soi, je ne pense qu'à l'amour, celui que j'ai pour mon fils par exemple, ça passe par plein de truc, ça passe surtout par beaucoup de tendresse non ?

Dorothée – Si tu le dis...

8/ LA TENDRESSE (TRIO) | BOURVIL | PAROLES DE NOËL ROUX, MUSIQUE DE HUBERT GIRAUD

Pascal – On en arrive déjà à la dernière catégorie, il n'y a plus beaucoup de réponses sur le tableau, avoir plein de projets, voyager, apprendre une autre langue, se perfectionner dans un sport...

Matthieu – Là on parle de se réaliser !

Pascal – Absolument ! Parce qu'on ne peut pas rester en place ! On doit toujours avancer, c'est comme ça qu'on est fait !

9/ THIS LITTLE LIGHT OF MINE | GOSPEL TRADITIONNEL (RÉPERTORIÉ PAR HARRY DIXON LOES DANS LE SANNÉES 1920)

Matthieu – On en a pas beaucoup parlé, mais l'amour dans tout ça ?

Pascal – L'amour ?

Dorothée – Oui il est où l'amour ?

Pascal – Eh bien ... il est ... dans ... tout.

Tous les trois – DINGUE

« Il y a des baisers qui doivent être donnés, des personnes qui doivent être caressées, des mots qui doivent être dits, des folies qui doivent être faites.

La vie va vite et, parfois, elle peut être vraiment trop courte. On a pas le temps de réfléchir, on a pas le temps d'y aller doucement, on n'a pas le temps de programmer : les choses changent, les personnes meurent, la montre ne cesse jamais de tourner .

Il ne s'agit pas de « saisir l'instant », mais de pouvoir mourir aujourd'hui, demain ou dans cent ans en disant : « J'ai tout fait, même ce dont j'avais peur » **Isabelle Galle.**

10 / LOVE, LOVE, LOVE – LE SOLDAT ROSE | CONTE MUSICAL DE LOUIS CHEDID SUR UNE MUSIQUE DE PIERRE-DOMINIQUE BURGAUD

Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par Catherine Kollen, l'Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui 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**.

L'**humanisme** est au cœur de son projet, avec un thème philosophique et sociétal qui inspire les créations et actions artistiques de chaque saison. S'ajoute également la recherche d'équilibre entre masculin et féminin dans la société, notamment en faisant entendre **la voix des femmes** metteuses en scène, auteures et compositrices.

Son activité se traduit par :

- La **création** de spectacles de théâtre lyrique et musical, travaillant en profondeur sur la **pluridisciplinarité** pour **rapprocher le théâtre de la musique**, avec une **exploration des arts scéniques** et un esprit gourmand de **découverte** qui s'est traduit depuis 35 ans par 64 productions, de Monteverdi à aujourd'hui, dont 21 commandes et de nombreuses redécouvertes ;

- La **diffusion** de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : opéras, théâtres, écoles, cafés, salles des fêtes, prisons, appartements, 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** par des actions de formation, insertion professionnelle, rencontres, expérimentations, résidences et prêt de salles de répétition ;

- L'**accompagnement de nouveaux publics** par des actions d'éducation artistique, dans les écoles, collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu'à des opéras chantés par des enfants (*Brundibar* en 2014, 2015 et 2017, *A propos de Bottes* en 2015, *Désarmés* en 2017 et 2018, *Sorciers* en 2018).

L'Arcal est implanté en **Île-de-France**, avec des studios de répétition à Paris dans le 20ème, rue des Pyrénées. Son activité se développe en profondeur sur toute la région, de Paris à la grande couronne, des zones urbaines aux zones rurales, et ses spectacles sont diffusés sur l'ensemble du territoire national. L'Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale.

Soutiens institutionnels : DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication) | Région Île-de-France | Ville de Paris

Soutien aux résidences territoriales : Conseil départemental de l'Essonne | Conseil départemental du Val d'Oise | Conseil départemental des Yvelines | DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

L'Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale.

Derniers spectacles créés par l'Arcal :

NARCISSE de **Joséphine Stephenson** (commande de l'Arcal, 2019)
texte | images | mise en scène **Marion Pellissier**
direction musicale **Emmanuel Olivier**

DIDON ET ENÉE de **Purcell** (Londres, 1689)
mise en scène **Benoît Bénichou**
direction musicale **Johannes Brahmsoler** et **L'Ensemble Diderot**
création 2017-18 | 18 représentations en 2018 & 2019

DÉSARMÉS (CANTIQUE) d'**Alexandros Markéas**
d'après la pièce de **Sébastien Joanniez** (commande de l'Arcal)
mise en scène & adaptation **Sylvain Maurice**
TM+ Ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui
création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

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 | 5 représentations

ZAZIE d'après *Zazie dans le métro* (Raymond Queneau)
de **Matteo Franceschini** et **Michel Beretti**
mise en scène **Christian Gangneron**
orchestre de l'Opéra de Reims
création de la nouvelle version en 2015

CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D'UN DISPARU de **Janacek**
d'après *Le Journal d'un disparu* tissé avec les poèmes de **Papusza**
conception & mise en scène **Louise Moaty**
direction des études musicales & linguistiques **Irène Kudela**
création 2015-16 | 8 représentations en 2016 & 2017

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 | 15 représentations en 2016 & 2017

ARMIDA de **Haydn** (Eszterháza, 1784)
mise en scène **Mariame Clément**
direction musicale **Julien Chauvin** et **Le Concert de la Loge**
création 2014-15 | 10 représentations en 2014-15

L'EMPEREUR D'ATLANTIS de **Viktor Ullmann** (Terezin, 1943)
mise en scène **Louise Moaty**
direction musicale **Philippe Nahon** et **Ars Nova**
création 2013-14 | 15 représentations en 2014 & 2015

LE RETOUR D'ULYSSE DANS SA PATRIE de **Monteverdi** (1640)
mise en scène **Christophe Rauch**
direction musicale **Jérôme Correas** et **Les Paladins**
création 2012-13 | 25 représentations en 2013