

PAIMPOL

Quand les mers se racontent des histoires

OSAKA CALLING

LA MER : *Sevan Manoukian*

LA FEMME : *Stéphanie Marco*

LE MARIN : *Vincent Billier*

ARRANGEMENTS KOTO, SHAMISEN

& CHANT : *Fumio Hihara*

TEXTES :

Nathalie Meyer Sablé

SCÉNOGRAPHIE :

Un peu plus à l'Ouest

COSTUMES : *Elizabeth Cerqueira*

MODISTE : *Estelle Guérin*

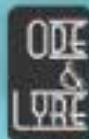
(La Case d'Estelle)

RÉGIE GÉNÉRALE : *Jean-Michel Guirbal*

THÉÂTRE DE VERRE

12 Rue Henri Ribière, 75019 Paris

06 70 06 15 39 - info@ode-et-lyre.com

Distribution

Transcription musicale et compositions: Fumie Hihara

Textes et dramaturgie: Nathalie Meyer-Sablé

Mise en scène: Stéphanie Marco

Regard extérieur: Mirabelle Wassef

La Mer: Sevan Manoukian

Le Marin: Vincent Billier

La femme du Marin: Stéphanie Marco

Scénographie: Un peu plus à l'ouest

Costumes: Elisabeth Cerqueira

Modiste: Estelle Guérin - La Case d'Estelle

La robe de la Mer a été confectionnée avec la collaboration du Lycée Des Arts du Spectacle de Nogent-sur-Marne.

Une production Ode et Lyre en co-réalisation avec le Théâtre de Verre Co-arter. Avec le soutien de la Spedidam dans le cadre de l'Aide au projet.

Sommaire

Note d'intention (Stéphanie Marco)	p3
Note de l'auteure (Nathalie Meyer-Sablé)	p4
Programme musical et extraits de textes	p5
Scénographie	p6
La Robe de la Mer	p7
Biographies	p8
Qui sommes-nous?	p10
Contacts	p11

Paimpol... Osaka calling

Un appel «overseas» vers les croyances et légendes qui nous unissent.

L'origine du spectacle: le Brexit

Ce spectacle est issu d'un choc personnel: le Brexit. En temps que franco-britannique, j'ai été très affectée par le «divorce» de mes deux nations. Mon père, né à Londres s'était réjoui du rapprochement de la Grande-Bretagne vers Europe dans les années 70. Il s'était installé en France et avait toujours considéré cette alliance comme un décloisonnement de la mentalité insulaire de son pays d'origine. Aussi ai-été bouleversée par cet événement en 2016 auquel aucun des expatriés et bi-nationaux n'était préparé. Et puis, une fois la «*two weeks hangover*» passée, j'ai cherché à réunir dans un même spectacle la France et la Grande-Bretagne. La première chose qui m'est venue à l'esprit est la mer. La mer et ses chants qui sont parfois littéralement traduits et transmis par la tradition orale.

En recherchant une ligne dramaturgique pour lier ces chants traditionnels me suis plongée dans la lectures des contes recueillis par Nathalie Meyer-Sablé auprès de folkloristes. Ces contes de toutes les mers m'ont tant fascinée que j'ai cherché à la rencontrer. Et, oh surprise, j'ai appris qu'elle était de ma famille. Ses contes sur toutes les mers m'ont transportée au delà de l'Occident jusqu'en Asie, ou curieusement les chants et légendes ont des thématiques similaires: départ d'un bateau, chants de pêcheurs qui s'encouragent, métamorphose du poisson en femme, femme regardant le bateau sur la berge...

L'homme, la mer, sa femme: une micro-société alimentant les légendes.

Pourquoi ces hommes qui ne savent pas nager partent-ils en mer? Pourquoi ces superstition? Pourquoi ce besoin de partir? Pourquoi ce mal de terre?

Lorsque le marin part en mer, il laisse sa famille au sein d'une communauté la soutenant, tout comme pouvant l'exclure si

elle ne suit pas les règles. Femmes avec femmes, hommes avec hommes. Les couples vivent ensemble séparés par un protocole séculaire et très respecté. Les femmes gèrent le quotidien, que le mari soit ou non présent, elles veillent à épargner leurs époux des tracasseries de la vie courante. L'homme est là mais la mer l'appelle et c'est sur terre qu'elle est encore plus présente dans son cœur. Il a peur de cette maîtresse capricieuse, est irrémédiablement attiré par sa dangerosité. Il ne connaît d'ailleurs rien d'autre. D'ailleurs quel autre métier exercer ? Fils, petit-fils, la mer les prend tous.

C'est au sein de cette relation entre le marin, sa femme et cette amante omniprésente qu'est le grand large, ce "ménage à trois", que le drame se noue. Le marin prend littéralement la mer comme il prendrait une femme.

La mer donne, la mer reprend..

Certaines problématiques ont une résonance particulière à notre époque. La mer a de tout temps rapproché et éloigné les hommes. Elle est le lien indéfectible entre les peuples et entre les cultures. Ces traditions orales sont un témoignage de leurs voyages à travers les âges, de leur convergence. De nos jours, il est à mon avis primordial de prendre conscience de la richesse de ces transmissions, de les préserver et de les faire vivre. Les générations futures doivent savoir d'où elles viennent, qui les a construits et instruits. À une époque d'oubli du pourquoi et du comment vivre ensemble, rappeler nos racines inéluctablement liées les unes avec les autres est un devoir. Les écrits et les transmissions orales témoignent des liens unissant les peuples. L'archéologie et la génétique cherchent les traces des passages des êtres entre les mers, de leurs commerces. Leurs échanges, malgré la difficulté des recherches sous-marines, remontent à l'aube de l'humanité. La mer est toujours un lieu migratoire vers l'avenir souvent incertain. Comprendre l'avant, c'est mieux comprendre le présent et choisir l'avenir qui correspond à nos racines.

Stéphanie Marco

Artiste Lyrique

Artiste associée de la compagnie Ode et Lyre

Le mot de Nathalie Mayer-Sablé

La mer est au centre de mes préoccupations, mais plus encore peut-être c'est la relation que les hommes et les femmes des littoraux entretiennent avec elle qui m'intéresse.

Les anthropologues ont coutume de dire que plus une activité est aléatoire et dangereuse, plus les rites et les croyances qui l'encadrent sont variés : quoi de plus dangereux et de plus aléatoire que la mer et la pêche ?

Quelques échappés vers d'autres rivages, à la rencontre d'hommes, de femmes et de paysages du bout du monde ou de la plage d'à côté, me permettent de m'intéresser à la façon dont on travaille, vie ou rêve au bord des mers du globe.

Travailler autour des contes maritimes était dès lors une évidence... Les récits que l'on narre, entre rire et mystère, entre inquiétude et enchantement, permettent de mieux comprendre comment se tisse le lien qui nous uni à cet élément mystérieux que nous peuplons tantôt de monstres et tantôt de merveilles et qui est si peu fait pour l'homme.

Mais on n'est jamais vraiment auteur de contes ; on les écoute, on les intègre, on les pétrit, on les façonne, on les transmet. Et puis ils se détachent et s'en vont à la rencontre de lecteurs dont on espère qu'ils en tireront matière à rêver.

Stéphanie Marco s'en est emparée avec grâce, espièglerie et astuce. Chanteuse, comédienne et metteur en scène, elle a eu envie d'en faire vibrer les mots.

Alors nous nous sommes rencontrées. Mes phrases, ses notes, une envie commune de faire, exigeante et enthousiaste.

De cette complicité, ce spectacle drôle, émouvant, spontané que nous souhaitions audacieux : proche de la réalité quotidienne des familles de marins-pêcheurs et fidèle à l'esprit même des contes qui nous emmène vers un ailleurs poétique. Comme une invitation à l'aventure et à l'émerveillement.

Nathalie Mayer-Sablé
Auteure et dramaturge

Programme musical

- *The Port of Many Ships* (Frederick Keel - GB)
- *O Wally Wally* (Traditionnel Angleterre)
- *Lowlands Away* (traditionnel GB et France)
- *La Mer au Printemps* (traditionnel Japon)
- *Chant du Bord de Mer* (traditionnel Japon)
- *Rusalka* (Anton Dvorak- Slovaquie)
- *La Pêche aux Calamars* (traditionnel japon)
- *Soran Bushi* (traditionnel Japon)
- *Sea Quest* (traditionnel Hebridean Islands)
- *L'Harmonica* (France)
- *Sea Fever* (John Ireland - GB)

Extraits des textes de Nathalie Meyer-Sablé:

Toi, tu es ma femme de chair, ma femme de terre, ma femme abri. Tu es ma femme fertile et patiente. Toi, tu es ma femme rouge. Rouge ton sang, rouges tes yeux quand je m'en vais et rouge ton amour. Mais je ne t'appartiens pas. Mais je ne m'appartiens pas. Mon amante est là bas qui m'attend. Elle est exaltée, jalouse, puissante. Elle est bleue, verte, grise. Elle est violente et cruelle. Toi, tu es la femme qui prie pour mon retour, elle, elle est celle qui me prendra.

«Le navire(...) était totalement à l'abandon (...). En ce cas précis, ce qui était le plus

étrange c'est qu'aucune trace de lutte n'était visible et que les produits transportés (...) étaient intacts. L'état de la belle Anna était inexplicable. L'un des camarades d'Alexandre (...) affirmait qu'une tasse de thé posée à coté des instruments de navigation était encore fumante.»

«Le capitaine (...) avait pris modèle sur Barbe Noire qui pour impressionner ses ennemis, ornait sa barbe de mèches imbibées de poudre à Canon qu'il allumait avant l'assaut. Il ne portait pas comme son alter-ego des couteaux, des sabres et des pistolets mais des crocs des piques et autres harpons plus menaçants encore.»

Le dispositif scénique

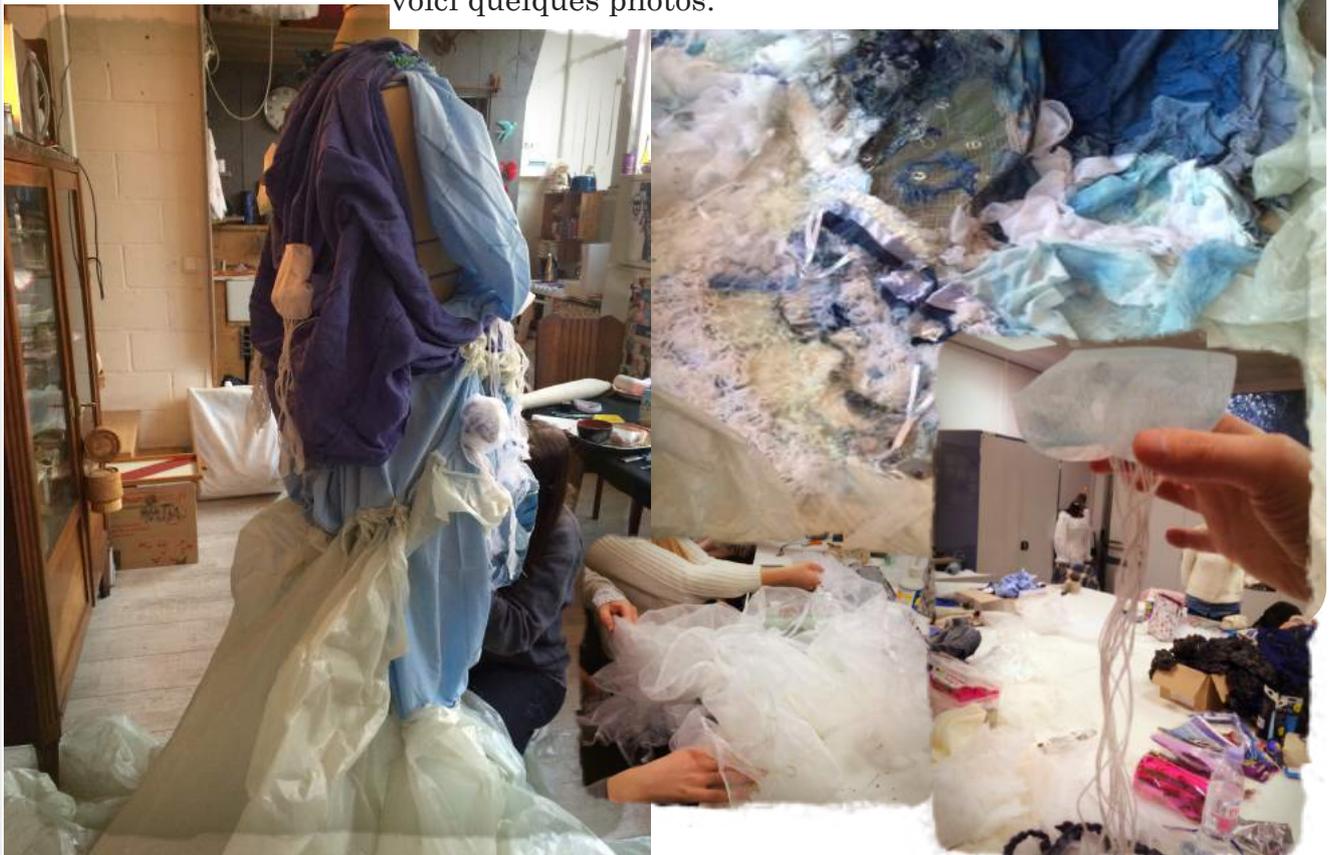
Pour renforcer le lien entre les personnages, j'ai imaginé un plateau à la «Dogville», film de Lars von Tries. Un espace ouvert où les protagonistes évoluent dans des zones de lumière qui ponctuent l'intrigue. Le spectateur observe simultanément ce qui se déroule dans le champ et hors champ. Trois espaces: La maison du marin, la chapelle (en fond de scène), le rivage et la pleine mer. La chapelle et la maison sont délimités par du gaffeur en pointillés au sol.

Les étapes de travail sur la Robe de la Mer

La réalisation de la robe a été supervisée et assemblée par Elisabeth Cerqueira avec la collaboration du Lycée des Sources de Nogent-sur-Marne (Metiers du spectacle). En voici quelques photos:

Vincent Billier, Baryton

Le Marin

<http://www.vincentbillier.fr>

Il remporte le 1er Prix de chant du CNSM de Paris en 1998. En 2014, il chante Le *Hollandais Volant* de Wagner au théâtre des arts de Rouen ainsi que Nardo dans la Finta Giardiniera de Mozart. En 2013, il interprète Raimondo dans *Lucia di Lamermoor* avec la scène nationale L'Apostrophe. En 2012, Il chante à Pékin le rôle de Escamillo dans *Carmen*. Il est Bartolo des *Noces de Figaro* à l'opéra de Rennes. En 2011, il est invité au festival d'opéra comique de Pékin pour chanter Ben dans *Le Téléphone* de Gian carlo Menotti et les rôles des peintres dans *Kiki de Montparnasse* de Andrea Manucci. On l'entend aussi à l'Opéra de Limoges dans le rôle de Siroco dans *L'Etoile* de Chabrier. En 2010 , il a chanté à l'Opéra Comique de Paris le rôle de Lopez dans *L'Amant Jaloux* de Grétry dirigé par Jérémie Rhorer (Nouvelle coproduction de l'Opéra Comique , Opéra Royal de Versailles). Il est dans une nouvelle production de *La Servante Maitresse* de Pergolèse (coproduction les Paladins –Jérôme Corréas, la clef des Chants). Il a interprété le Médecin (*Pelléas et Mélisande*) dans une nouvelle production de l'Opéra National de Lorraine. En 2009, il est Leporello dans une nouvelle production de *Don Giovanni* de Mozart à l'opéra de Metz et le Commandeur à l'Opéra de Rouen mis en scène par Carlos Wagner. Ces dernières saisons il était dans *Souvenirs Envolés* de Olivier Dejours à l'Opéra de Nancy , *Le Nozze di Figaro* (doublure du rôle de Figaro) aux côtés de Patricia Petibon (Nouvelle production de l'Opéra de Nancy), *Les Mamelles de Tirésias* (Presto, le fils) production Clef des Chants, le rôle de L' Ermite dans *Dolorès* d'André Jolivet , nouvelle production à l'Opéra de Rennes , ainsi que Saint Corentin du *Roi d'Ys* (Opéra de Rennes).

Sevan Manoukian, soprano

La mer

Sevan Manoukian étudie le chant dans la classe de Mady Mesplé où elle obtient les médailles d'or en chant et art lyrique. Elle interprète les rôles de Suzanne, La Reine de la Nuit, Zerline, Olympia, Carolina (*Le Mariage Secret* de Cimarosa), Belinda (Didon and Enea de Purcell), Serpina (Serva Padrona de Pergoles), l'Amour (*Orphée et Euridyce* de Glück)... Elle est Eva dans *Ta Bouche* de Maurice Yvain au théâtre de la Madeleine en 2004. Elle interprète également les héroïnes d'Offenbach dans *Tromb' al'cazar*, le *66*, *Le Violoneux*; elle est Pauline et Louise dans *La Vie Parisienne*, Fleurette et la Princesse Hermia dans *Barbe Bleue* à l'Opéra de Clermont-Ferrand, Rennes, Harlem et Zwôle au Pays-Bas. En 2005, elle participe à une série de concerts Bernstein avec l'orchestre de Picardie dirigé par Pascal Verrot et Kim Criswell, suite à une session "Comédie Musicale" à l'abbaye de Royaumont. En 2006, elle est de nouveau à Royaumont pour une session et une série de concerts "Offenbach" dirigées par Michel Sénéchal. Elle prend part à la création musicale pour le Jeune Public et crée les œuvres de François Bou, Coralie Fayolle, Gérard Condé et Régis Campo à l'opéra de Rennes, Angers, Tours, Besançon et Reims avec l'ensemble 2e2m dirigé par Pierre Roullier. Toujours dans le domaine de la musique contemporaine, elle crée le rôle d'Estelle dans *Les Orages Désirés* de Gérard Condé à Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de la Radio, le rôle de La Femme dans *Le Flâneur*, opéra électroacoustique de Jean-Louis Clot avec le GMEM de Marseille. Elle participe à la création de *Vertiges II* de Jean-Pierre Drouet à l'opéra de Limoges dans la mise en scène de Christine Dormoy et sous la direction musicale de Philippe Nahon (reprise en 2007 à l'opéra de Reims et au Kampnagel de Hambourg).

Stephanie Marco

Artiste Associée d'Ode et Lyre Metteuse en scène - La Femme du Marin

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), mis en scène par Christophe Galland et produit par Royaumeont (Besançon, Lille, Paris et Rennes). En 2002-2003, elle collabore avec Eric Kruger pour le spectacle *Così fan Tutte* (Despina) au Festival Lyrique de Touraine (Chinon, Amboise, Richelieu) ; elle est également soliste dans *Mass* de Bernstein au Théâtre des Louvrais et au Festival Lyrique de Vannes.

Depuis 2003, elle enseigne à l'Atelier du Chant de Paris 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) au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, au Théâtre des Trois Pierrots (Saint-Cloud), à la Bibliothèque nationale de France et au 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, pour laquelle 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* dans le cadre d'une résidence artistique sur les villes de Deuil-la-Barre et Saint-Brice, mis en scène par Samuel Sené. Elle signe sa première mise en scène en juin 2016 pour *La Vie Parisienne* de Jacques Offenbach avec la compagnie **Lab'Opéra**. Depuis septembre 2016, elle assure les mises en scènes dans le cadre des créations d'**Ode et Lyre**. Elle a également créé *La Gazette Animalière*, spectacle en plusieurs volets sur la cause animale dont la première eu lieu en décembre 2016 aux Rendez-vous d'Ailleurs (Paris 19ème).

Fumie Hihara

Musicienne - Koto et Shamisen Transcription des chants traditionnels occidentaux.

Dès l'âge de 9 ans, elle commence l'apprentissage du Koto, puis à 15 ans, celui du Shamisen, qui sont deux instruments traditionnels de musique japonaise. Elle devient maître de Koto à l'âge de 17 ans. (certificat de Shihan).

Diplômée de l'Université nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo en 1998 (section Musique Japonaise), elle entame aussitôt après sa carrière professionnelle. Elle se consacre, entre autres à la composition, l'improvisation et l'arrangement. Sa participation au Festival d'Avignon en 2004 lui permet de faire connaître ses activités en France.

Depuis 2000, elle enseigne le Koto à Tokyo et Yamanashi, mais donne aussi des cours particuliers au Japon, ainsi qu'à Paris depuis 2007.

Elle a participé à de nombreuses manifestations et concerts en Europe comme au Japon. En particulier, elle a donné un concert à la maison de l'UNESCO et l'Opéra de Lyon, la Saint Chapelle et Musée Guimet, travail avec l'Ensemble 2e2m, XVIII-21 Musique des Lumières etc. Elle a enregistré 4 disques.

Qui sommes-nous ?

L'association Ode et Lyre favorise le rayonnement de l'Art Vocal dans le domaine du spectacle vivant. Ode et Lyre fut créée en 2011, sur la suggestion 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 aujourd'hui ? Comment la mettre en valeur à une époque où les voix pop sont davantage mises en avant ? 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, en considérer les contraintes physiologiques, respecter l'instrument pour en révéler toute la beauté, toute la fragilité. Inscire 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 axes principaux.

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

- La rencontre 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.
- 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.

Que l'Opéra soit Art Pluridisciplinaire, que ces deux dénominations se rejoignent dans la cohérence artistique.

La transmission :

Éduquer, attiser la curiosité de tous les publics y compris le jeune public par des actions culturelles et pédagogiques ludiques, voire vidéoludique (ateliers d'écriture et composition, initiation à la MAO, l'opéra dans les jeux vidéos etc...). Provoquer une rencontre, un déclic, une passion. Intéresser, donner l'envie d'en apprendre un peu plus sur notre métier.

Que faisons-nous ?

Plusieurs projets ont été produits et sont en phase de production et/ou d'écriture:

- 10 février 2014 : **Mets l'Ancolie sur tes Yeux**, opéra tout public à partir de 10 ans, livret d'Eugène Durif, musique de Benjamin Hertz en coproduction avec l'ensemble 2 e 2 m.
- 2014- 2015 **Incident sur la Voix Publique**, fantaisie ferroviaire pour soprano et piano. Création en collaboration avec les conservatoires de Deuil-la-Barre et Saint-Brice (directeur Marleni Batola)..

Les projets

- 2017/2018: **IonescooOh!** Contes et Leçons de Français aux Étudiants américains, de Eugène Ionesco mis en musique par Isabelle Aboulker. Partenariat avec l'ensemble instrumental Fa7. Création fin 2018.

Contacts

Stéphanie Marco (artiste associée): info@ode-et-lyre.com
Delphine Malglaive (chargée de diffusion et relations
publiques): odeetlyre.poduction@gmail.com

Site internet : <http://www.ode-et-lyre.com>
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
Facebook: <https://www.facebook.com/odeetlyre>
Vimeo: <https://vimeo.com/odeetlyre>