

Scopitone&Cie

présente

Création mars 2018

Divina

« Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix »

Yves Saint Laurent

Pour sa nouvelle création, Scopitone&Cie souhaite parcourir la vie de Sophia Cécilia Anna Maria Kaloyeropoulou, alias Maria Callas, dite « La » Callas, surnommée « La bible de l'opéra » par Léonard Bernstein et adulée par le public de la Scala de Milan qui lui attribuera le titre de « Divina Diva ».

Le destin tragique d'une icône qui a su toucher les étoiles et rejoindre les compositeurs des opéras qu'elle aura interprétés dans toute sa splendeur, pour prendre normalement sa place au panthéon de l'art lyrique.

Son charisme, son intelligence et sa passion invétérée pour la musique vont lui permettre de gravir, non sans vaciller, les échelons d'un statut que seuls les mythes peuvent atteindre.

Une vie semée d'embûches, depuis sa naissance, où elle sera rejetée par sa mère, en passant par une enfance délicate sauvée par l'éclosion de son talent de cantatrice, jusqu'à sa mort, seule à écouter ses enregistrements dans son appartement parisien, après avoir perdu l'amour de sa vie...
Et sa voix.

Grâce à un habillage musical constitué d'extraits d'Opéra et autres trouvailles sonores, à la marionnette et aux arts numériques, Scopitone&Cie veut revenir sur ces nombreux obstacles qui forgeront le caractère sans concession de la diva et rendre hommage à celle qui a su rendre populaire, un art, habituellement réservé aux élites.

Marionnettes

Après « Le petit chaperon rouge » et « Kamikaze ? » (marionnettes sur table), Scopitone&Cie, depuis « Ze Patrècathodics » ou encore « Juliette+Roméo=AESD », a rejoint la famille du théâtre d'objets.

Forts d'une expérience acquise au fil des années et de rencontres importantes, avec Agnès Limbos (Gare centrale) ou Serge Boulier (Bouffou théâtre) entre autres, nous souhaitons conjuguer techniques contemporaines avec d'autres types de manipulation plus classiques, en l'occurrence, marionnettes sur table, muppets, fils et théâtre d'ombres.

Nous avons sollicité l'aide de Drolatic Industry, autant pour la fabrication des pantins que pour leurs conseils précieux en manipulation ainsi que les regards extérieurs et avisés d'Alain Moreau (TOF Théâtre) et de Sylvie Baillon (Ches Panses Vertes), au service d'une mise en scène que nous voulons aussi exigeante que la diva l'aurait souhaitée.

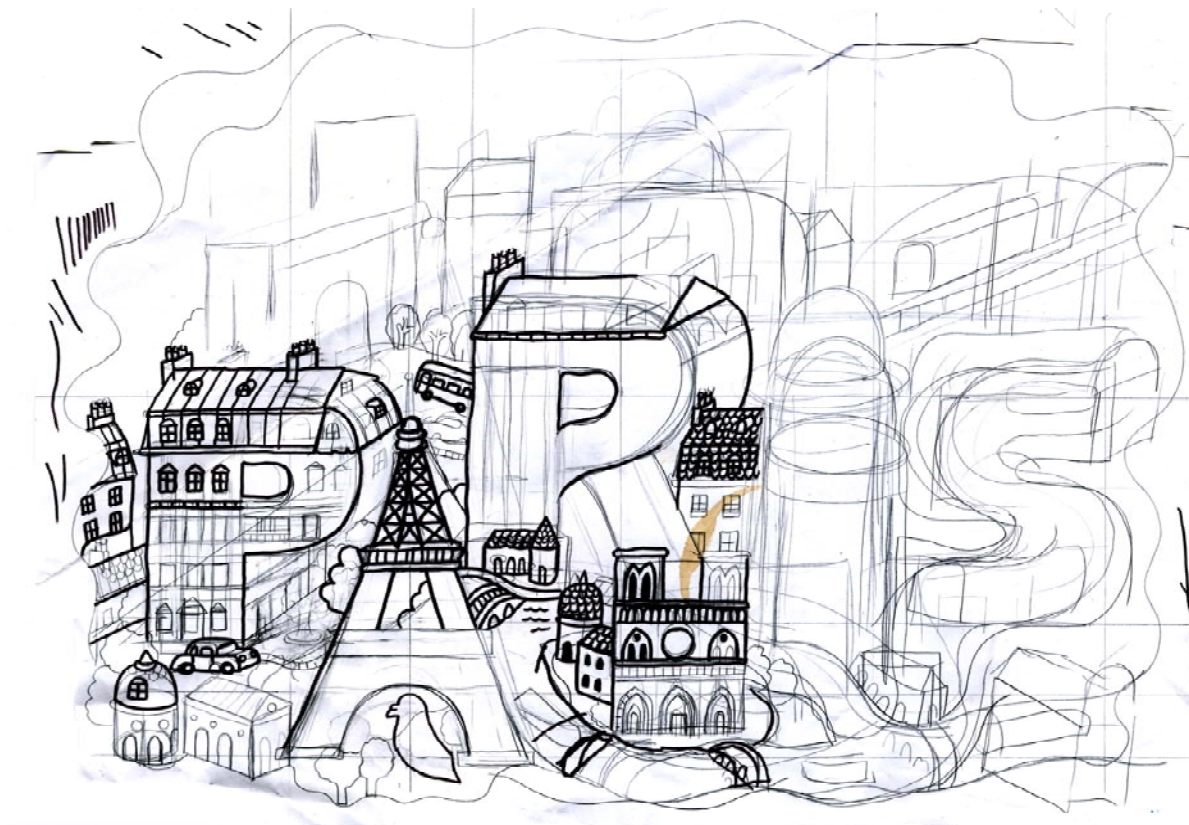
Scénographie

Si l'ambiance rococo peut paraître une évidence lorsqu'on évoque l'art lyrique, notre ambition est de bousculer ces codes et autres clichés sur l'opéra que la **Divina** n'a cessé de dénoncer.

Nous avons proposé à Olivier Marie dit « Chaos » de créer l'univers graphique du spectacle. Son style qualifié de « Old school » marque les esprits. Après plusieurs pochettes d'album vinyles, des affiches pour de nombreux événements ou encore des performances pour des festivals (Trans Musicales de Rennes, Teenage Kicks, Quai des bulles à St Malo), Chaos, inspiré par les tatouages et autres comics américains des années 50, a su imposer un style coloré, simple, délicat et terriblement efficace dans ses œuvres qui nous a poussé à lui demander de participer à ce projet.

Les marionnettes et les décors seront donc directement inspirés par ses visuels.

Le nouveau défi pour Scopitone&Cie, plus habituée au vintage (électrophones, formica, etc...), sera de mêler cette esthétique rétro à de nouvelles technologies. Mapping, ondes portées, capteurs et autres techniques numériques seront orchestrées par La Sophiste, collectif auquel la compagnie souhaite s'associer afin de nous permettre d'expérimenter de nouveaux déplacements dans l'espace et de rassembler marionnettes, musique et vidéo animée sur un plateau, au service d'un seul et même récit.

Note d'intention

L'histoire d'une femme devenue le modèle de cantatrices, condamnées à tenter d'atteindre un statut que la diva semble avoir rendu inaccessible. Une allure de vilain petit canard, un père absent et une mère qui joue la marâtre, tous les ingrédients du conte de fées étaient rassemblés pour que Maria Callas puisse connaître une fin heureuse. A force de travail, elle a su déployer ses ailes pour devenir la « **Divina** ». Malheureusement, sa rencontre avec le prince charmant, va transformer le rêve... En tragédie grecque.

L'épopée d'une petite fille solitaire, boulotte et myope, rejetée par sa mère à la naissance, qui va finir par convaincre le monde entier qu'elle était née pour être aimée.

Outre la fascination pour le pouvoir dramatique de cette voix déchirante, c'est également le parcours de l'artiste qui « devait changer et casser les codes d'un art qui ne voulait plus être bousculé » (Maria Callas) qui séduit.

Afin de légitimer son acte, Maria Callas va d'abord travailler sa voix à l'extrême, pendant de nombreuses années, afin de parcourir un répertoire improbable, allant de Puccini à Wagner, en passant par Berlioz, qui lui vaudra le surnom de « Bible de l'opéra ». Elle peut tout chanter car elle a tout travaillé ! Elle ira ensuite jusqu'à se transformer physiquement pour devenir une des plus belles femmes du monde et finira par travailler la théâtralité de ses personnages afin d'asseoir son aura et obtenir le statut de Divina Diva.

Si Maria Callas fait voyager tous les paparazzis des années 60. Force est de constater que son image tend à disparaître dans les pages d'un dictionnaire, c'est pour cela que Scopitone & Cie tient à rendre hommage à celle qui a su inspirer nos contemporain(e)s.

Une force de travail qui donne envie de se dépasser pour mieux bouleverser ses habitudes.

Se mettre en danger, explorer des territoires inconnus, travailler ses muscles, tout bousculer et garder ce désir d'arpenter des univers où on ne vous aurait jamais imaginé.

C'est précisément le but premier de ce nouveau projet.

Récit

Si cette nouvelle création veut bousculer les habitudes de manipulation propres à l'identité avérée de Scopitone&Cie, nous ne souhaitons cependant pas effacer cette empreinte indispensable à notre inspiration et au processus de fabrication de nos spectacles, à savoir celle du récit sonore.

“La Divina” veut être l'aboutissement d'un travail d'exploration du livre-disque avec la création de celui qui manquait à nos trouvailles puisqu'il n'existe tout simplement pas : Maria Callas racontée aux enfants.

En s'inspirant de la dramaturgie narrative habituelle de ces récits destinés à un large public, nous souhaitons revenir sur la vie de la diva avec la volonté d'explorer plus particulièrement cette enfance délicate qui ne laissait rien présager de ce destin exceptionnel.

Avec la participation de Sylvie Baillon à la dramaturgie, nous allons écrire le récit du parcours incroyable de cette petite fille, de cette femme devenue diva, qui a consacré sa vie à bousculer l'art lyrique, fait accompli, avant d'accéder au bonheur inespéré, celui qu'elle n'osait imaginer... L'amour !

Musique

Scopitone&Cie continue de peaufiner ces recherches autour de l'habillage musical de ses spectacles avec, cette fois encore, une réelle volonté de bousculer l'oreille du spectateur en réalisant un véritable récit sonore ciselé au millimètre par nos soins, avec la complicité de musiciens.

Nos recherches seront concentrées sur la période de vie de La Callas, soit de 1923 à 1977, pour que l'histoire puisse également témoigner d'une alternance musicale et de la confrontation des genres.

Maria Callas est plus célèbre, en 1955, qu'un jeune chanteur qui va marquer l'histoire du Rock'n roll et devenir à son tour une icône, un certain Elvis Presley ! Opéra, Rock'n'Roll (donc), compositions originales, bruitages et silences nécessaires, sans oublier quelques confidences de la diva feront partie intégrante de cette bande son originale.

Distribution

Création

Cédric Hinguët

Comédien marionnettiste et directeur artistique de Scopitone et Cie.

Enfant du « Fraggle rock » et de « Téléchat », fan de comédies musicales comme de l'univers de Quentin Tarantino, inspiré par les Scopitone et autres vidéos clips des années 80-90, il aime dénicher des pépites gravées sur disques microsillons pour les mixer afin de construire des histoires qu'il adapte au théâtre d'objets et à la marionnette. Dj bidouilleur, mélomane, amateur de photographie et de peinture, il aime créer des univers où jouets, objets et marionnettes se rassemblent.

Spectacles : Le Petit Chaperon Rouge (2002), Kamikaze ? (2005), Ze Patricathodics (2006), Formule 1 (2008), MOB (2009), Juliette+Roméo=ÆSD (2013), K2 (2015).

Dramaturgie

Sylvie Baillon

Metteur en scène de la Compagnie Ches Panses Vertes et directrice du Tas de Sable – Ches Panses Vertes.

Depuis la création de la compagnie Ches Panses Vertes par Georges Baillon en 1979, elle s'y investit à divers titres et à partir de 1986, met en scène tous les spectacles de la compagnie. Elle travaille à la professionnalisation de la compagnie et en devient directrice en 1991.

Elle est amenée à mettre en scène pour d'autres compagnies : Les Sisters (Amiens), Arketal (Cannes)...mais consacre son temps à la compagnie Ches Panses Vertes. Avec celle-ci, elle dit pratiquer un théâtre de textes, d'images, d'acteurs et de figures. Elle place au cœur de son travail, comme éthique de création, l'écriture : textuelle et scénique. D'une part, elle attache en effet une grande importance aux écritures contemporaines. La plupart de ses créations font connaître les écritures d'auteurs vivants, avec qui elle travaille sur des textes déjà édités ou, de plus en plus souvent sur des textes commandés. D'autre part, elle explore sans cesse de multiples langages à travers la marionnette et l'acteur et mêle souvent dans son écriture scénique d'autres disciplines artistiques comme la photo, la vidéo, la musique, la danse...

« La marionnette est à même de ré-interroger le théâtre et la représentation. Elle peut permettre de faire entendre de façon pertinente des écritures contemporaines. Ce qui me motive avant tout, c'est la rencontre avec un texte : par ce qu'il dit, il rencontre des préoccupations personnelles et celles que je peux percevoir du monde, et comment il le dit, je suis attachée à la qualité de la langue. Je veux faire entendre une respiration. Arracher au silence et au noir des sons, des images et des fantômes. Faire un théâtre d'émotions. » (Sylvie Baillon)

Art numérique

Mitch Fournial

Victime d'une espièglerie prépubère, Mitch tire son surnom d'un serpent domestiqué dans un un film pour ado... Il pratique le visuel avec l'outil numérique mais s'en détache manifestement. Empiriste de nature, il aime par dessus tout repenser la manière de vivre des expériences avec d'autres en en changeant le référentiel. Il s'intéresse donc évidemment à la représentation liturgique et à ses rituels. Cofondateur de La Sophiste, collectif d'artistes numériques, il pose, décompose, recompose des images au-delà des écrans, crée des environnements immersifs et invite à une dé-condition de l'expérience collective. Adorateur d'incongruités bienséantes, il s'aventure aussi sur les usages du numérique et aspire à leurs inexorables dérives.

Spectacles : Au doigt et à l'œil (Rennes 2013), Hommage à Dubon-Dubonnet (Rennes 2014), Ondes portées (Nuit Blanche- Paris 2015).

Art designer

Olivier Marie dit Chaos

Originaire de banlieue parisienne, il dessine en dilettante depuis l'adolescence (merci m'sieur Margerin !). C'est la rencontre avec le graffiti en 1995, ainsi qu'avec les comics américains de la scène californienne (Crumb, Shelton, Rick Griffin), les tatouages de marins, les gravures médiévales qu'il va définitivement s'orienter vers l'illustration, la peinture et la sérigraphie. Il dessine des pochettes d'albums et affiches de concert, participe à des fanzines de BD et de sérigraphie, à des expositions collectives (avec Poch, Rock et Honet), il expose alors dans des magasins de disques (born bad records), des librairies (le monte en l'air) et quelques galeries où il présente des toiles, affiches sérigraphiées et dessins originaux.

Fixé à Rennes depuis quelques années il continue sa besogne toujours plus tourné vers les comic strips, les flashes tattoos et les pochettes de vinyle, support qu'il affectionne particulièrement.

Création marionnettes

Drolatic Industry

Maud Gérard et **Gilles Debenat**, codirecteurs de Drolatic Industry, poursuivent leur recherche autour de la marionnette, depuis leur sortie de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2002.

La compagnie explore la relation acteur/marionnette à travers plusieurs formes de spectacles et façonne un univers visuel, où se côtoient volontiers tradition et modernité.

Son répertoire recense à ce jour huit créations et plus de 130 marionnettes.

Premiers éléments :

Pièce pour un comédien et une comédienne marionnettistes :

Cédric Hingouët + Distribution en cours

2 techniciens :

Création lumières et régie générale : Fabrice Abrard

Création et régie art numérique : Mitch Fournial

Mise en scène :

Distribution en cours

Jauge :

Environ 150 personnes

Age :

À partir de 7 ans

Espace plateau :

Minimum 8Mx6M (A redéfinir)

Calendrier de création

Août 2016

Laboratoire vidéo et exploration scénographie
> 5 jours - 2 personnes

Septembre à décembre 2016

Ecriture + premières explorations numériques
> 2 personnes
+ présentation de projet Marmaille

Janvier 2017

Finalisation écriture et casting de voix
> 5 jours - 2 personnes

Février 2017

Enregistrement voix et musique
> 7 jours - 3 personnes

Mars, Avril 2017

Construction marionnettes + répétitions manipulations
> 7 à 12 jours - 3 personnes

Mai, Juin 2017

Construction scénographie + Vidéo
> 4 personnes

Juillet 2017

Premier plateau avec marionnettes, scénographie, art numérique
> 7 à 12 jours - 5 personnes

Septembre, Octobre 2017

Répétitions Acte 1
10 à 15 jours - 4 personnes

Novembre, Décembre 2017

Répétitions Acte 2-
> 10 à 15 jours - 4 personnes

Janvier, Février 2018

Répétitions générales (avec avant-premières souhaitées)
> 10 à 15 jours - 5 personnes

Mars 2018

Dernière semaine de répétition générale
Création possible au Centre Culturel Athéna - Ville d'Auray (56) - Festival
Méliscènes
> 5 à 7 jours - 5 personnes

Scopitone & compagnie

DIRECTION ARTISTIQUE
Cédric HINGOUËT

PRODUCTION/DIFFUSION/COMMUNICATION
Sandrine HERNANDEZ
diffusion@scopitoneetcompagnie.com
+33 (0)6 45 58 72 82

ADMINISTRATION
Catherine VADUREAU
administration@scopitoneetcompagnie.com
+33 (0)2 30 96 12 23

www.scopitoneetcompagnie.com

Scopitone&Cie Cité Allende 12 rue Colbert 56100 Lorient
N° de SIRET 44500257900040 - Code APE - 9001Z - Licence N°2-103 43 37