

Projet de tournée et d'actions culturelles
dans les pays de l'Europe de l'Est
du 1er avril au 20 avril 2006
à l'occasion de la nouvelle création du
Théâtre de l'Esquif:

Photo: Jérémy Muraro ; graphisme: Linda Ecalle

Printemps 2005, train Iasi-Bucarest :

« Pour le projet *Carmen ou la Barlachi*, nous traversons la Roumanie avec l'*Esquif*.

Je rencontre une femme. On parle des Roms, de la condition de vie des roumains, de l'Europe, de théâtre, de médecine - elle est médecin - puis elle se met à raconter Tchernobyl. Le sien. Elle me dit que cela fait des années qu'elle n'en a pas parlé. Qu'elle est malade. Qu'il faut bien faire avec puisqu'on ne peut pas faire sans. Elle sourit beaucoup. Elle me perfuse de son *Élan de Vie*. Et d'un seul coup, tout prend sens. »

Hélène Arnaud, théâtre de l'*Esquif*

Sommaire

Présentation générale du projet	p. 4
Pourquoi Carmen ?	p. 5
Pourquoi une tournée et des actions culturelles en Europe de l'Est et plus particulièrement en Roumanie ?	p. 5
Présentation de l'équipe	p. 8
Descriptif du projet	p. 13
Objectifs du projet	p. 14
Perspectives de développement	p. 15
Calendriers	p. 16
Partenaires Création	p. 17
Partenaires Tournée et actions culturelles	p. 17
Budget prévisionnel	p. 18
Informations pratiques	p. 19

Projet de tournée et d'actions culturelles
dans les pays de l'Europe de l'est
à l'occasion de la nouvelle création du Théâtre de l'Esquif

du 20 mars au 20 avril 2006

en Roumanie, Hongrie, Slovénie, Serbie Monténégro et Bulgarie

Le théâtre de l'Esquif souhaite présenter en Roumanie, Hongrie, Slovénie, Serbie Monténégro et en Bulgarie du 20 mars au 20 avril 2006, sa nouvelle création, *Carmen, ou la Barlachí*, un opéra transposé à partir des œuvres de Georges Bizet (livret de Meilhac et Halévy) et la nouvelle de Mérimée, mis en scène par Hélène Arnaud. Un spectacle musical à découvrir dont les compositions originales, inspirées de l'œuvre de Bizet, sont aussi et surtout créées à partir de la musique andalouse, tzigane et des chants populaires roumains et marocains.

La tournée est l'occasion, pour le Théâtre de l'Esquif, de proposer des actions culturelles, en collaboration avec les institutions culturelles françaises du territoire, pour permettre, en lien avec *Carmen*, un travail d'échanges artistiques en amont, avec les populations.

Pourquoi *Carmen* ?

Printemps 2003, Rochefort, Corderie Royale.

Svetlana Alexievitch présente son travail de récit-documentaire aux côtés de Christian Salomon alors directeur du Parlement international des écrivains. L'*Esquif* a créé l'an passé *Noces de Graphite*, tiré de son livre *La supplication* (Lattès, 1998).

Svetlana se définit elle-même «écrivain, journaliste, actrice, sociologue, psychothérapeute et même prêtre.» Elle nous parle de notre histoire. De nous à travers d'autres. Une veuve, un électricien, une femme tireur d'élite, un enfant... Elle dit : « les souvenirs sont des portraits de l'âme. Je cherche un double portrait : celui de l'homme dans son temps et celui de l'homme éternel ».

Créer un nouveau spectacle et reprendre la parole après avoir donné le relais à celle-là... Nous voulons continuer à raconter les peuples, les villages, les familles, un immigré, un voisin, une gitane. *Carmen* nous parle des hommes. Il s'agit non seulement de dégager du mythe les passions, qui sont fondamentales, mais aussi d'en faire une lecture transversale qui interroge l'identité, les origines, la transmission des cultures.

Carmen est en fuite.

Elle tâche d'exister en refusant les cadres établis, elle dit : « je suis libre », mais elle est cernée. Plus que l'utopie de la liberté, *Carmen* questionne l'intégrité de l'individu, la construction de soi. « Être soi-même. » Hamlet, Peer Gynt, *Carmen* raconteraient donc la même histoire...

Pourquoi une tournée et des actions culturelles en Europe de l'Est ?

D'où vient le peuple dont fait partie Carmencita ? Ce grand peuple amnésique ? Il trace la grande boucle : l'Inde, l'Europe de l'Est, l'Andalousie portent ses marques. Il y dépose légendes, traditions, croyances, arts.

Transposer *Carmen* c'est aussi emprunter ces traces-là, et à travers sa musique, ses chants, raconter la boucle tzigane.

Le projet d'une tournée de *Carmen* dans les pays de l'Europe de l'Est s'est donc vite imposé comme une évidence.

Cette évidence naît :

✿ D'une part, de l'interprétation originale qu'en fait Héléne Arnaud : le livret de Meilhac et Halevy met de côté, à son sens, le mouvement de fuite dans lequel la *Carmen* de Mérimée est engagée. Dans l'adaptation qu'elle en fait, la metteur en scène s'attachera à **retrouver cet élan nomade, ce rapport fugitif au monde.**

Quoi de plus naturel donc, à l'image du personnage de *Carmen*, que la compagnie de théâtre emprunte ses pas, pour s'aventurer dans d'autres contrées, en refaisant ainsi le détour gitan, la menant jusque dans les plaines slaves ?

☀ D'autre part, les intentions de mise en scène, se nourrissant littéralement d'influences culturelles diverses, convergent vers cette nécessité d'interaction et de mouvement.

La musique et le chant n'ont pas de limite au voyage : ainsi la musique est envisagée comme un réel vecteur dramatique, jamais comme un accompagnement de l'action. Un travail de réécriture de la partition est effectué comprenant une restructuration rythmique et mélodique et des compositions (ellipses, reprises, compositions originales, chants populaires, réinstrumentation...). La musique et les chants populaires sont ainsi fortement inspirés du répertoire arabo-andalou et tsigane.

La danse, qui a aussi une place prépondérante dans la création, est travaillée à partir des techniques de la danse flamenco, de la rythmique des palmas et du répertoire traditionnel indien avec le Kathakali notamment.

Dans ce théâtre musical de *Carmen*, au tabac se substitue l'Argan¹. Les cigarières de Bizet cèdent leur place aux femmes marocaines produisant l'huile d'Argan. Le geste rituel accompli lors de la fabrication de cette huile ainsi que les chants qui accompagnent les différentes étapes du travail sont d'une force dramatique très grande. Sur le plateau, les comédiennes extrairont l'huile des graines de l'arganier. Dans le temps de la représentation, l'huile sera fabriquée.

La création de *Carmen*, tant sur le plan dramatique que sur le plan musical, dépend donc en majeure partie de transmissions et d'interactions culturelles.

☀ Ces échanges, transmissions et rencontres avec les populations de différentes cultures sont justement au centre des préoccupations du Théâtre de l'Esquif, qui déjà, sur son territoire d'implantation, le Poitou-Charentes, mène des actions culturelles, s'engage véritablement auprès des habitants ; ce qui lui a d'ailleurs valu d'être très rapidement apprécié et reconnu dans la région, aboutissant cette année au conventionnement de la compagnie par la région.

La préparation et les repérages que nécessite la création de *Carmen*, ont déjà amené la compagnie à se déplacer, pour apprendre et rencontrer :

- en Roumanie, pour séjourner chez des familles tsiganes et faire un stage de musique et chants tsiganes
- en Inde, pour apprendre les techniques de danse traditionnelle indienne avec un maître de Kathakali, Hassam Padmanabhan à l'école Kalamandalam au Kérala.

Et bientôt :

- au Maroc, pour un séjour itinérant dans la vallée du Draä, chez les travailleuses d'Argan.
- en Espagne, pour un stage de danse et de palmas au conservatoire de flamenco de Séville.

¹ L'Arganier est un arbre spécifiquement marocain qui est aujourd'hui menacé et avec lui l'équilibre écologique et socio-économique de toute la région qu'il couvre. L'huile d'Argan est une huile utilisée depuis des millénaires pour ses nombreuses vertus cosmétiques, pharmaceutiques et alimentaires. Outre qu'elle offre le pâturage, l'huile alimentaire et le bois de chauffage, l'arganeraie assure la subsistance de quelques trois millions de ruraux. Elle permet ainsi de stabiliser les populations dans les campagnes et donc de limiter l'exode rurale.

À chaque voyage, un travail de prise de sons, de photographies et de vidéos est effectué, des témoignages sont recueillis. Au terme de ces voyages et des tournées, un carnet de voyage - livret pédagogique - sera réalisé.

Le projet de tournée s'inscrit par conséquent dans cette **démarche d'engagement avec des populations**. C'est vital pour tous les participants au projet de *Carmen*.

À ce titre, **dans chaque région de représentation, des actions culturelles, en lien avec le spectacle, seront proposées sous diverses formes à différents publics, en tenant compte des besoins, des cultures et réalités locales.**

✿ **Les origines diverses des membres de l'équipe artistique** nous ont également porté tout naturellement à nous tourner vers l'Europe de l'Est: **Rona Hartner**, comédienne, danseuse et chanteuse polyglotte roumaine interprétera le rôle de *Carmen*, deux musiciens roumain et moldave font également partie de l'équipe artistique.

✿ **Enfin, la question des droits et de la reconnaissance des minorités tsiganes**, est aussi un point important. *Carmen* représente, dans ce contexte et par ses choix artistiques, un vecteur symbolique formidable de reconnaissance et de valorisation d'aspects de la culture tsigane.

Les roms représentent finalement la plus importante minorité transeuropéenne. Mais c'est en Europe centrale et orientale qu'ils sont le plus nombreux. L'élargissement programmé de l'Union Européenne à la Bulgarie et à la Roumanie en 2007, pose avec encore plus d'acuité la question de la reconnaissance des droits des roms et de leur intégration.

Pourtant, les roms représentent le mieux « l'euroanéité » visée par l'intégration européenne. Qu'ils pratiquent ou non le nomadisme, la valeur de la liberté prime sur toutes les autres et ils ne considèrent pas les frontières comme des limites à leurs voyages. Ils se définissent comme « nation sans territoire » et « peuple européen », et revendiquent d'être chez eux partout en Europe.

Dans ce contexte, la nouvelle adaptation de *Carmen* d'Hélène Arnaud, se nourrissant de la culture des roms mais aussi d'autres cultures, véhicule ainsi une certaine idée de cohabitation possible des diversités culturelles. Cohabitation indispensable, même, à la richesse, ici d'une œuvre; et là d'un territoire, d'une population ou d'une communauté...

Présentation de l'équipe :

• Mise en scène et dramaturgie: Hélène ARNAUD

Comédienne et metteur en scène, elle est la co-fondatrice du Théâtre de l'Esquif et en assure la direction artistique.

Quelques stages : écriture avec Mohamed Rouhabi, mime avec Pierre Baudouin ; « Le Tartuffe » avec Monique Hervouet ; « Tchekov » avec Claire Lasne ; Brecht, Shakespeare, Tchekov avec Joël Collin ; Koltès avec Brigitte Foray ; Carmen avec Stéphane Leach et Edouard Reichenbach.

Elle met en scène *Une petite entaille* de X.Düringer ; *La douzième nuit* de W.Shakespeare ; *L'enfant d'éléphant* de B.Brecht ; *Noces de graphite*, d'après S.Alexievitch.

• Composition musicale : Stéphane LEACH

Pianiste-concertiste, chef de chant et compositeur, il joue et compose pour la scène avec Hélène Delavault (La Républicaine), Jean Jourdeuil (Cabaret Valentin), Jean-François Peyret (Traité des passions), Frédérique Wolf-Michaux (check-point Charlie, passage du XXème siècle), Olivier Py, pour lequel il a écrit la musique des contes de Grimm, de *l'Apocalypse joyeuse* et du *Soulier de Satin*, de Paul Claudel, spectacle programmé au théâtre de la ville en 2003.

Il a aussi écrit la musique du disque et du spectacle *Casino des Trépassés* sur le texte de Tristan Corbière chanté par Pascal Héli (scène nationale de Quimper) et a composé la musique d'un film de Fritz Lang *Der Nibelungen*. Il a récemment composé la musique des *Vainqueurs* d'Olivier Py (création mars 2004 au C.D.N d'Orléans).

• Comédiens: Rona Hartner Carmen

Comédienne polyglotte, chanteuse et danseuse roumaine. Elle entre à l'académie de théâtre et cinéma de Bucarest, puis suit pendant plusieurs années des cours de chant lyrique et jazz (musical high school Titu Maiorescu).

Au cinéma, elle tourne notamment avec Mickaël Hancke, J.F Stévenin, Denis Granier Deferre, Nicolas Masson, Tony Gatlif (*Gadjo Dilo*: Léopard de Bronze, Loncarino 1997, Best European Actress, Bruxelles 1998, Variety Prize à Los Angeles Ten Best to Com 1998, the Sunrise of the East Prize Uruguay 1999, prix d'interprétation Michel Simon 1999, Nomination pour le César de la meilleure actrice 1999, prix du public au festival de Paris 1998.

Elle joue au théâtre sous la direction de Tamara Pitei, Dan Micu, A.Pintea, Dan Vuctor...

Elle chante entre autres avec Fred Galliano, Kustovitz Orchestra et Anapoda Band.

Bertrand Suarez-Pazos Don José

Comédien, acrobate, auteur, metteur en scène. Il a commencé sa formation avec AJT (Action Jeune Théâtre) sous la direction de Jean-Pierre Berthomier et Felix Faure avant d'intégrer l'ENSATT de 1998 à 2001.

Poète, il reçoit le prix Rimbaud 1998 pour *Vers des Espoirs*. En 2002, il participe à la création de *La compagnie allant vers*. Il a travaillé notamment avec Colline Serreau, Alexandre del Perrugia, Stéphanie Loïk, Brigitte Jacques...

Julien Pérignon

Vyasa (Escamillo)

Comédien et Co-fondateur de l'Esquif, il participe à toutes les créations de la compagnie et à son implantation (relations publiques, ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire...). Il débute sa formation en 1995 au C.D.N de Reims avec F.Roche, C.Berg et C.Schiaretti. Il travaille ensuite avec diverses compagnies entre Champagne-Ardenne, Picardie et Poitou-Charentes.

Quelques stages sur Artaud avec P.A Villemaine ; acrobatie avec A. del Perrugia et le Kathakali avec Padmanabhan en Inde.

Céline Girardeau

Micaela

Après une licence d'art du spectacle à Poitiers, elle suit une formation au sein de la compagnie du théâtre du *Sémaphore* puis avec le théâtre de l'Esquif. Quelques stages avec la scène nationale de Poitiers, mime, Brecht avec C.Giordano... Attachée à la région Poitou-Charentes, elle participe à l'activité artistique de différentes compagnies entre Charentes-Maritimes, Deux-Sèvres et Vienne (*Autour de Peter*; Théâtre de l'Esquif; A.L.I.N.E).

Mamy Andrianarisoa

Le Remendado

Co-fondateur de l'Esquif, après avoir suivi une formation au CDN de Reims entre 1995 et 1998 sous la direction de Christian Schiaretti, il s'installe dans les Deux-Sèvres et participe au fonctionnement artistique et administratif de la compagnie. Il s'investit aussi auprès des populations en intervenant notamment en milieu scolaire.

Il tourne actuellement avec la compagnie *Alliage théâtre, Quai Ouest* de B.M Koltès sous la direction de José Renault et crée en juin 2004 *Un riche trois pauvres* de Calaferte avec la compagnie *autour de Peter*, mis en scène par J.L Pérignon.

Catherine Van Hecke

Lilas Pastia

Elle débute avec Robert Hossein, participe à la création de la branche professionnelle du *théâtre du bocage* à Bressuire, suit l'atelier de Andréas Voutsinas et a fait partie de la ligue française d'improvisation. Elle a joué notamment sous la direction de J.P Billecoq, Stuart Seide, Marie-Claude Morland, Jean-Louis Ourdin, Philippe Faure et J.P Berthommier et au cinéma avec J.P Mocky, Judith Cahen, Gérard Jour'd'hui, Norman Jemison...

Chantal Laxenaire

Mercedes

Chanteuse, comédienne, instrumentiste et marionnettiste. Elle est notamment passionnée par le chant et les variations vocales et a suivi différents stages dans ce domaine (comédie musicale, improvisation...) et a travaillé le chant lyrique pendant plusieurs années avec Pierre Pégau. En 1995, elle rencontre Giovanna Marini qui l'initie aux chants populaires italiens. Elle suit ses cours d'ethnomusicologie, participe à des voyages de recherches et d'écoute en Italie. Elle chante dans le groupe *Charivari* (trio

vocal à Capella), chants d'Europe du sud. Elle anime également des ateliers de chant et d'interprétation vocale.

Jean-Pierre **Mesnard** **le Dancaire**

Comédien, il a notamment interprété au théâtre *Le suicidé* (N. Erdmann 2003), *Léonce et Léna* (Buchner 2003), *Salinger* (B.M Koltès 2000), *Polyeucte* (Corneille, 1998), *Maître Puntilla et son valet* (Brecht, 1996)...et à la télévision et au cinéma, *Vivement Septembre* (N. Abbas), *Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse* (Judith Cahen, long-métrage), *Aurélié* (série l'institut, France 2, Roger Kahane), *Orages* (Peter Kassovitz), *L'homme qui venait d'ailleurs* (François Luciani).

Babette **Moinier** **Frasquita**

Comédienne, auteur, interprète, elle a suivi divers stages au centre dramatique Poitou-Charentes notamment avec Claire Lasne, M. Rouhabhi, R. Brunel...ainsi qu'un stage en 2001 avec le théâtre national de Chaillot. Elle a travaillé avec différentes compagnies régionales dont la *Cie du Beau Monde* (Pougne-Hérisson), *Gonzo Collectif* (Parthenay), *Les Matapestes* (Niort), *La Martingale* (Parthenay) et la *Cie Lapi-Lazuli* (Parthenay). Elle vient de créer le spectacle *Largo* (chansons). Elle travaille aussi dans l'audiovisuel pour la conception de dramatiques radiophoniques, la conception et la réalisation d'univers sonores (diffusion sur France-Inter dans *Là-bas si j'y suis*) et la conception et présentation d'une émission de télé locale (*Créative T.V.*, consacrée à la musique).

• **Danseurs – acrobates : Alexandre Blondel** **Matéo**

Comédien, danseur, acrobate, jongleur, musicien (accordéon diatonique et trompette), sa formation mêle donc le cirque - avec l'école nationale de cirque de Châtellerauld, de Cuba et avec la *Cie Jo Bithume* - la danse contemporaine, l'improvisation et la danse contact - avec Yann Lheureux, la *Cie Alea Citta*, *Taller Nacional* au Costa Rica, la *Cie* contemporaine de Cuba - et la capoeira - avec l'association *Pau Brazil*. Co-fondateur de *Carnaboul' System* en 1999, il y a créé le spectacle *C'est ça* (mise en scène Sophie Lenfant) et a aussi participé aux projets *Jardins d'Eden provisoirement* (*Cie L'Éolienne*, chorégraphie Florence Caillon), *l'Envolée* (Théâtre du corps, mise en scène Sylviane Fortuni), *Syntracks* (spectacle de hip-hop, théâtre et cirque de la *Cie Farid'O*), *Mama, papa y yi* (chorégraphie Tangin Fong, La Havane).

Bertrand **Maury** **Firlamui**

Comédien, acrobate, danseur, il s'est formé à la danse contemporaine avec la *Cie Alea Citta* et à l'acrobatie avec *Carnage Production*, Agnès Brun, Frédérique Debitte, le centre France Tremplaine de Rennes, l'institut d'Arts de Cuba et l'école nationale de cirque de Châtellerauld.

Co-fondateur de *Carnaboul' System*, il a participé aux spectacles *Comcba* (danse africaine acrobatique, Mexique), *C'est ça* et *Les Julio's* (*Carnaboul' System*), *les Fontaines* et *l'Hiver* (danse contemporaine, *Alea Citta*).

Il a également animé plusieurs stages de découverte et d'initiation aux arts du cirque.

Fabrice Ducouso **Le guide**

Il s'est formé au cours de ses rencontres avec les compagnies : **Théâtre du Sémaphore**, **Théâtre de l'Esquif**. Il a joué au théâtre avec la **Cie Avis de Tempête** (*La Grande imprécation devant les murs de la ville de T. Dorst*, m. en sc. J.-J. Faure ; *En pleine mer*, trad. Thérèse Douchy m. en sc. J.-J. Faure) et **Oxygène productions** (*Une partie de campagne*, d'après Maupassant ; *Le Grand cirque des poètes*, recueil de poèmes joués par trois clowns). Il a également tenu des rôles dans plusieurs téléfilms. Enfin, il est à l'origine de la création de la **Cie Autour de Peter** (La Rochelle), pour laquelle il a écrit et/ou mis en scène les pièces *Une Ere nouvelle*, *L'Histoire de Peter*, et *Molly des sables*.

• **Musiciens:** Stéphane Leach piano

Serioja Gheorghe violon

Musicien traditionnel et populaire tzigane, il a travaillé professionnellement en Roumanie pendant 25 ans. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, il a participé à de nombreux festivals, joué dans l'ensemble Emigrante (émissions télévisées). Depuis 2003, il collabore très régulièrement avec **Rona Hartner**, avec qui il a participé à des enregistrements (sortie récente du disque **Rona Hartner / DJ Click**), et à de nombreuses scènes en France et à l'Étranger (dont, dernièrement, le **Printemps de Bourges**).

Gilles Monfort tuba

Formation : apprentissage en autodidacte, puis Certificat de Fin d'Études Musicales au CNR de Rennes et de Boulogne-Billancourt. Il prépare actuellement le Diplôme d'Études Musicales au CNR de Boulogne-Billancourt. Membre de **Sur le Banc** (musique tzigane, yiddish, irlandaise...) puis de **La Tournée du placard**, il a également une importante expérience de la rencontre avec d'autres disciplines scéniques : théâtre (**Cie Autour de Peter**) ; travail sur l'improvisation simultanée théâtre / musique (**Cie Theaterfaj**, Slovénie) ; danse (création de *Un Nouveau souffle*) ; théâtre de rue (avec le **SNOB**, spectacle musical) et mène également des travaux de recherche et de composition.

Bernard Subert clarinettes

Après un apprentissage très jeune de la clarinette, de la bombarde et de la cornemuse écossaise il donne ses premiers concerts de musique bretonne en 1973. En 1983 il enregistre « l'anthologie des chants marins » et crée un collectif de musiciens appelé *Cabestan* puis joue avec la compagnie *chez Bousca* et le *Quintet Clarinettes* avec Eric Marchand. Des musiques bretonnes, il élargit son répertoire suite à de nombreuses rencontres musicales interculturelles et s'essaie à la musique improvisée. Il participe, notamment à différents projets de Thierry Robin (*Gitans, Kali Gadgi*), accompagne le conteur Yannick Jaulin, les chanteurs bretonnants Denez Prigent, Arnaud Maisonneuve et la chanteuse espagnole Equidad Bares. Il joue également avec *Perlinpinpin folk*. En 1995, il fonde *la compagnie des neuf tribus* (collectif artistique) et le groupe *Ténarèze*. Il rencontre quelques ténors du jazz français (Sclavis, Kassap, Pifarely, Chevillon, Robert...).

Olivier Hestín percussions

Formation : Après des cours de batterie, il effectue des stages de percussions guinéennes avec Eric Genevoy, haïtienne avec Pierre Cheriza, au CNR de Rueil Malmaison avec François Bedel et un stage de « musique vivante et improvisation » avec Andy Emler.

Sur scène il accompagne notamment le chanteur Fabien Martin, la chanteuse Agnès Bihl et aux Francofolies de la Rochelle, Nicolas Reggiani et Giovanni Mirabassi et enregistre avec eux les inédits de Prévert. Il est le batteur-percussionniste du guitariste Thierry Titi Robin sur le projet « Kali Gadgi » et de Babik Reinhardt guitariste manouche. En 2005, il enregistre avec Catimini « d'un commun accord » (bdm Prod), avec Laurent Viel « l'impatience » (abacaba prod), avec Max « danses et interdits » (bdm prod) ; en 2003 avec Faudel « un autre soleil » (Mercury), avec Wild Koongo « afro punk show » (bdm/next music) etc.

Victor Coman accordéon

✿ **Création lumière :** Alain-Bernard Billy

Après avoir été régisseur à la **Maison de la Culture et des Loisirs** et au **Théâtre, Scène Nationale de Poitiers**, il a participé à de très nombreuses créations, avec diverses compagnies : **Cie Jo Bithume** (*Victor et la Créature*), **Théâtre des Agités**, (*Atteintes à sa vie* de M. Crimp, *Léonce et Léna* de G. Buchner, etc.), **Moulin du Roc** (avec les **Gériatrix Brothers**), spectacle de chansons de **Nicolas Jules**, **Théâtre du Diamant Noir** (*Lune Sentinelle* de J. Develay), **AJT Théâtre JP Berthomier** (plus de dix créations), entre autres.

✿ **Scénographie :** Alain-Bernard Billy / Claire Vialon

✿ **Création costumes :** Maryse Grimault / Brigitte Baudouin

✿ **Photographie :** Jérémy Muraro

✿ **Conseiller arts martiaux :** Joël Roche

✿ **Régie plateau :** Adeline Dujardin

✿ **Régie générale et lumière :** Laurent Massé

✿ **Organisation de la Tournée :** Linda Ecalle

✿ **Bureau de production :** Belokane, Sylvie Mouroux et Elodie Robbe

✿ **Recherche sponsors / mécénat :** PSM Conseil

Descriptif du projet

Carmen a fait scandale, dès sa première sortie en 1875. Que menace-t-elle ? Le pouvoir des hommes ? Certainement pas. La conduite des femmes par le mauvais exemple ? Elles sont les plus indignées. Ce que *Carmen* met en péril, c'est l'ordre qui gouverne toute société, en tous cas en Occident. Voilà pourquoi *Carmen* a traversé le temps. Ce n'est pas la femme volage, la grande amoureuse, la déroutante figure et tout ce monde dramatique dont elle est le pivot qui transperce des générations d'admirateurs, c'est le mythe qu'elle porte et réveille en nous.

Carmen prisonnière de sa liberté, *Carmen* qui se détruit pour se construire, *Carmen* que l'amour de la vie précipite dans la mort. L'éternelle étrangère, celle qui cherche à être soi-même.

Carmen si infiniment proche, comme un astre, que chacun peut regarder de n'importe endroit de la terre...Après le Poitou-Charentes, c'est de la Roumanie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Serbie Monténégro et de la Bulgarie, dans un premiers temps nous l'espérons, que l'on pourra observer cet astre.

☀ Trois jours minimums par étape sont prévus :

Pour permettre à nos artistes d'aller à la rencontre des populations avant chaque représentation dans chaque ville, en collaboration avec les institutions culturelles françaises du territoire, nous proposerons des actions culturelles en lien avec le spectacle. Notre équipe artistique interviendra, par petits groupes, dans les villes et villages environnants, ceci pour pouvoir construire une ambiance plus conviviale entre les participants et permettant ainsi de mettre en place plusieurs ateliers simultanément.

☀ Plusieurs thèmes et problématiques seront abordés :

Quand le chant fait-il du sens ? Ces ateliers de mise en situation en chant et en théâtre chercheront en partie à travailler sur cette question. Quelle est la force du chant dans les actions dramatiques ? Une attention particulière sera portée sur les traditions populaires et plus spécifiquement sur le chant populaire, envisagé comme lien direct avec notre histoire. L'essence du chant populaire réside en effet au coeur de la vie sociale. On chante au travail, en famille, aux fêtes et rassemblements... Tous nous savons le chant, car il nous est propre. Il s'agit aussi de réfléchir sur le passage de la parole parlée à la parole chantée. Dans le spectacle, le chant est considéré non pas comme une représentation culturelle mais comme une expression de la culture elle-même, dictée par les contraintes et les nécessités que rencontre l'homme dans toute société. Un travail sur le corps qui chante sera également proposé. Nous tâcherons finalement de raconter une histoire sans la barrière de la langue, grâce au chant, au mouvement et à la musique.

☀ Les intervenants :

Ce seront des chanteuses comme Rona Hartner ou Chantal Laxenaire, la metteur en scène Hélène Arnaud, des acrobates comme Alexandre Blondel et Bertrand Maury ou encore le compositeur, Stéphane Leach, qui proposera des exercices et jeux de rythmes.

☀ Ces ateliers seront **gratuits, ouverts à tous, professionnels et débutants**, à partir de 16 ans. Des interventions en **milieu scolaire**, à partir du secondaire seront également possibles.

Nous sommes ouverts à toutes propositions pour mettre en place, en collaboration avec vous, d'autres types d'actions culturelles.

Objectifs du projet

✿ Prioritaires :

1/ Permettre des rencontres entre l'équipe artistique et technique et les populations des pays de l'Europe de l'Est, pertinentes dans le cadre du spectacle de *Carmen*, à l'occasion d'une tournée dans ces pays.

2/ Mettre en place des actions culturelles gratuites, en collaboration avec les institutions culturelles françaises du territoire, pour permettre un travail d'échanges artistiques en lien avec *Carmen*, dans des zones mal « irriguées » par des offres culturelles et disposant de peu d'infrastructures pour accueillir de tels spectacles.

✿ Secondaires :

1/ Assurer une large diffusion de *Carmen*, et évoluer d'une diffusion régionale vers une diffusion européenne, dans un premier temps.

2/ Tenter d'attirer des publics peu sensibilisés au théâtre en allant vers eux par la mise en place d'actions culturelles en lien avec *Carmen* et permettant de communiquer sur l'événement en amont afin d'élargir les publics.

3/ Participer à la promotion de la francophonie, sous un visage multiple, *Carmen* étant inspirée d'influences culturelles diverses.

© JEREMY MURARO La metteur en scène Hélène Arnaud et Julien Pérignon, comédien, lors du voyage de repérage en Roumanie, avril 2005.

Perspectives de développement

Nous souhaiterions élargir notre tournée à d'autres pays de l'Europe de l'Est et du sud, pour multiplier les échanges et les actions culturelles et développer la diffusion de *Carmen* en Europe.

Nous espérons, pour ce faire, rentrer dans la programmation de l'année de la francophonie, mise en oeuvre par l'AFAA, organisée justement en partie dans ces pays.

Calendriers

✿ Création :

Première période de travail

Juin 2004 : chants populaires roumains/italiens et chants sacrés/chants profanes
travail rythmique sur la partition de Bizet et training physique/acrobatie
improvisations polyphoniques et travail du chœur
Lieu : Parthenay (Deux-Sèvres)

Deuxième période de travail

Septembre 2005 : Résidence du 5/09 au 5/10
Lieu : Saintes (Charentes-Maritimes) au *Gallia* Théâtre

Octobre 2005 : Résidence du 7/10 au 23/10
Lieu : Cerizay (Deux-Sèvres) à la salle de spectacle *La Griotte*

Troisième période de travail

Janvier/février 2006 : Résidence du 15/01 au 12/02
Lieu : Pamproux (Deux-Sèvres) à la salle de spectacle municipale

Février 2006 : Résidence du 13/02 au 27/02
Lieu : Rochefort (Charentes-Maritimes) au théâtre de la *Coupe d'Or*.

Première de *Carmen ou la Barlachi*, le 28/02/06 au théâtre de la *Coupe d'Or*.

Rona Hartner
et
Hélène Arnaud,
Roumanie, avril 2005

© JEREMY MURRAY

✿ **Première tournée en France :**

28/02/06 : Théâtre de la *Coupe d'Or*, Rochefort (17)
1/03/06 : idem
4/03/06 : *l'Avant-scène* à Cognac (16), scène conventionnée
7/03/06 : *La Gare* à Fontenay Le conte (85)
9/03/06 : au Moulin du Roc à Niort (79), scène nationale
11/03/06 : au Palais des Congrès de Parthenay (79)
13/03/06 : idem

✿ **Organisation de la tournée dans les pays de l'Europe de l'Est :**

Avril 2005 : Voyage de repérage en Roumanie

Rencontre de : Patrice Poteuil, attaché culturel de l'ambassade de France à Bucarest
Guillaume Robert, directeur du centre culturel français de Jasi
Manuelle Debrinay-Rizos, directrice du centre culturel français à Cluj-Napoca
Valeria Sitaru, professeur du module francophone à l'Université Nationale de l'Art Théâtral et Cinématographique de Bucarest.
Prise de contact avec : Stéphane Ré, directeur du centre culturel français de Timisoara.

Mai-août 2005 : Étude des ressources et besoins:

Organisation de la disponibilité de l'équipe artistique et technique
Recherches de partenaires et financements
Établissement du budget prévisionnel de tournée
Proposition d'un programme d'actions culturelles
Planning prévisionnel de tournée

Septembre-novembre 2005 : Communication et administration

Contacts partenaires
Invitations aux répétitions publiques et aux premières représentations
Plan média
Début élaboration du dossier de presse
Réalisation d'une « démo » sonore
Contractualisation entre la compagnie et les centres culturels français

Novembre-Mars 2006 : Finalisation organisation tournée

Location/réservation transports
Coordination logistique avec les institutions culturelles françaises

Mars-Avril 2006 : Tournée Europe de l'Est

Mai 2006 : Bilan et dossier de presse

Envoi bilan et dossier de presse aux partenaires

Partenaires création :

• Coproductions

La Coupe d'Or, Scène conventionnée de Rochefort
Le Gallia Théâtre, Saintes
Le Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort
Comité d'Animation en Pays Mellois et Haut Val de Sèvre
Service Culturel de la Ville de Cerizay
Service culturel de la Ville de Parthenay

• Soutiens

Théâtre de Thouars – Scène conventionnée
Théâtre de Bressuire

La compagnie est conventionnée par la Région Poitou-Charentes en pays Rochefortais (Hélène Arnaud est artiste partenaire du Théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort).
et soutenue par la DRAC Poitou-Charentes,
le Conseil Général des Deux-Sèvres
la SPEDIDAM (réponse en septembre)

Partenaires Tournée et actions culturelles:

• Institutions culturelles françaises en Roumanie :

Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France de
Bucarest

Centre culturel français de Iasi
Centre culturel français de Cluj-Napoca
Centre culturel français de Timisoara

• En cours de négociation :

Fondation Européenne de la Culture (programme *Step Beyond*)
AFAA (pôle collectivités territoriales, fonds d'aide au surtitrage
et année de la francophonie)
SPEDIDAM

• Autres :

Université nationale de l'Art et de la Cinématographie de Bucarest

Budget prévisionnel

BUDGET PRÉVISIONNEL TOURNÉE ROUMANIE
 formule voyage en train jusqu'à Paris + avion A/R Paris-Bucarest + voyage interne en bus
 4 représentations prévues à Bucarest, Iasi, Cluj-Napoca et Timisoara sur 15 jours

DEPENSES		prev. 20/06/05	RECETTES		prev. 20/06/05
ARTISTIQUE			RECETTES PROPRES		
Salaire Brut Metteur en scène		732			
charges sociales		476			
Salaire Brut 14 Comédiens		10 248	Ventes		
charges sociales		4 788	Bucarest		9 500
Salaire Brut 6 Musiciens		4 392	prise en charge ++		3 318
charges sociales		2 144	Iasi		9 500
Salaire Brut photographe		1 650	prise en charge ++		3 318
charges sociales		20	Cluj Napoca		9 500
sous-total		24 450	prise en charge ++		3 318
			Timisoara		9 500
			prise en charge ++		3 318
			sous-total		51 272
TECHNIQUE			SPONSORS ET MECENAT		
Salaire Brut régisseur lumières		1 464			
charges sociales		952	FEC Step Beyond		1 864
Salaire Brut régisseur plateau		1 464			
charges sociales		952	sous-total		1 864
frais de régie		2 200			
Nettoyage costumes		80	AUTRES PARTENAIRES		
Maquillage		70			
surtitrage		2 000	sous-total		0
sous-total		9 182	SOCIETES CIVILES ET AUTRES ORGANISMES		
LOGISTIQUE					
Hébergements équipe		3 900	AFAA		
Repas équipe		3 900	Fonds d'aide au		
Transp.train+avion Frce-Roum			surtitrage		2 000
équipe		11 578	Fonds d'aide		
Transp.camion Frce-Roum			mobilité pôle		
décor		3 158	collectivités territoriales		8 514
Transp. Bus interne Roumanie			SPEDIDAM		3 850
équipe		4 950			
Transp. Camion interne Roum			sous-total		14 364
décor		490	SUBVENTIONS		
Taxes routières		30			
sous-total		28 006	sous-total		0
ADMINISTRATION & GESTION			TOTAL		
Facture production		800			67 500
Sal. Brut chargée de diffusion		732			67 500
charges soc		476			
Assurances		20			
frais diplomatiques		0			
Retenue à la source		164			
Services bancaires		370			
imprévus		3 300			
sous-total		5 862			
TOTAL		67 500	TOTAL		67 500

Informations pratiques

Durée : environ 1 heure 40 minutes

Tout public (scolaires à partir du collège)

CONDITIONS TECHNIQUES

Espace scénique :

Ouverture : 10m

Profondeur : 10m

Hauteur : 4.5m minimum

Temps de montage 2 jours :

5 services de montage, 1 service raccord, 1 service exploitation et démontage

Noir indispensable

Prévoir la location d'un piano droit

TARIFS

Cachet : 1 représentation en contrat de cession

tarif spécial minoré au coût plateau : 9500 Euros

Gîte et couvert : 25 personnes

Transport : 1 camion de 23m³ + 1 bus pour 25 personnes

Droits d'auteurs (450 Euros)

Chargée de la diffusion à l'étranger : Linda Ecalle +33 (0)6-24-19-39-84

linda.ecalle@laposte.net

