

Scopitone&Cie

présente

Divina

Création mars 2018

« 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'élosion 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

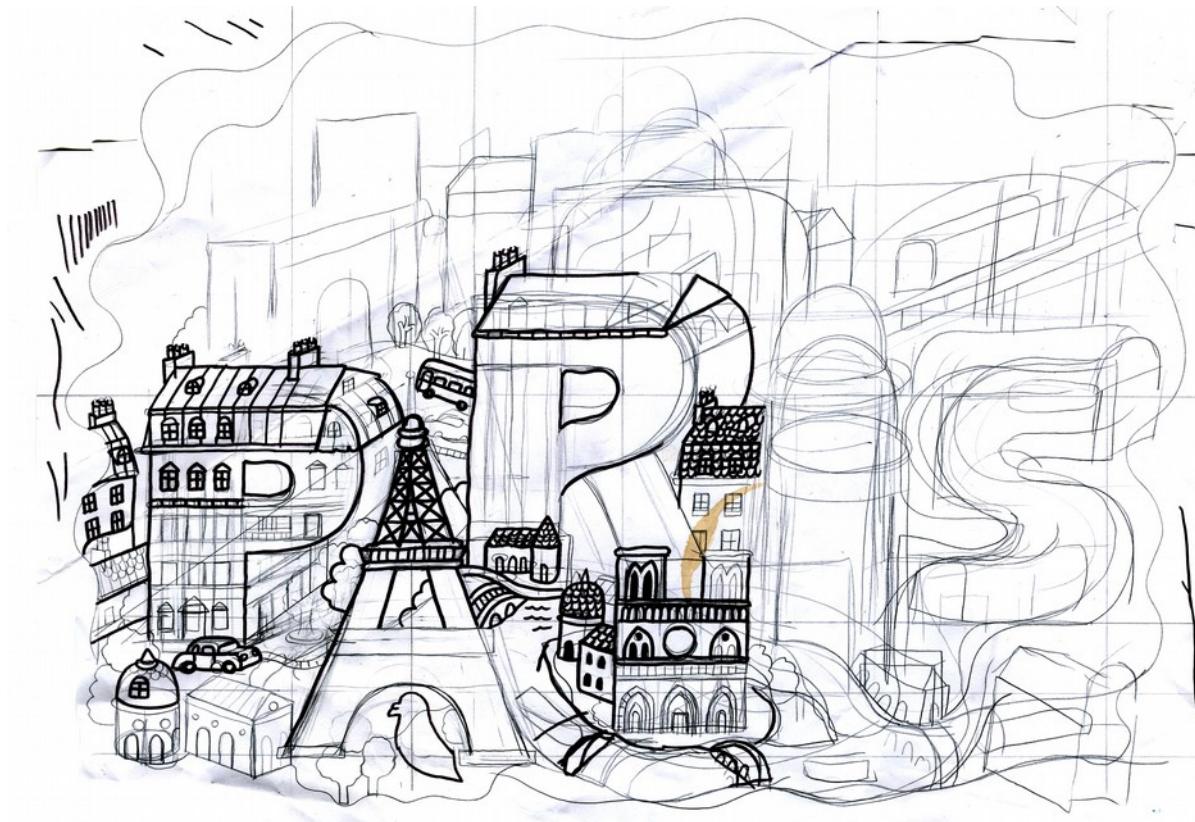
Si l'ambiance rococo peut paraître une évidence lorsqu'on évoque l'art lyrique, notre ambition est de bousculer ces codes et autres clichés sur l'opéra que la **Divina** n'a cessé de dénoncer.

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.

Maping, 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, boulote 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 Écriture - Mise en scène

Cédric Hingouët

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 Patrècathodics (2006), Formule 1 (2008), MOB (2009), Juliette+Roméo=AESD (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 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 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.

Interprétation

Emma LLOYD

Artiste anglaise, comédienne professionnelle depuis 25 années. Emma lloyd a pratiqué le cirque, le théâtre et la danse et son travail est beaucoup basé sur la technique d'improvisation.

Cette artiste pluridisciplinaire a expérimenté la rue, le cirque, le cabaret, la fabrication de marionnettes, le clown, la danse et le théâtre tant à la mise en scène qu'à l'interprétation.

Elle a créé et été interprète de pièces de sa propre compagnie de théâtre de rue **Stickleback Plasticus** dont le siège est en Grande-Bretagne. Dont le spectacle "*Two Left Feet*" a été récompensé par un award.

Emma Lloyd est sollicitée pour de nombreuses collaborations artistiques : Notamment par la cie **Salamandre**, pour la mise en scène des spectacles "*The box*", marionnettes pour la rue, et "*The party*", une collaboration entre un marionnettiste, un musicien et un artiste de cirque.

Elle a également co-créé et mis en scène le nouveau spectacle de théâtre de marionnettes de Pickled Image "*Houdini's Suitcase*".

Sa rencontre avec Scopitone&Cie date de la création "*Formule 1*" sur laquelle elle est intervenue en tant que metteur en scène. Emma est aussi interprète de la pièce "*Mob*" qu'elle a mise en scène au côté de Cédric Hingouët ainsi que sur les Ze patrècathodics et « Juliette + Roméo = AESD »

Yoann Pencolé

Acteur marionnettiste diplômé de l'ESNAM en 2008, Yoann Pencolé participe dès sa sortie à différents projets associant marionnettes et théâtre d'objet : *Capharnaüm* dirigé par Alain Gautré, *7 Péchés* avec Pierre Tual.

En 2009, il participe à la création de *La petite Odyssée* au TJP de Strasbourg. Il rencontre sur ce projet Yeung Faï, maître de marionnette à gaine chinoise avec qui il travaillera sur de nombreux projets dont ses deux premières créations *Hand Stories* (2011) et *Blue Jeans* (2013) en qualité d'assistant à l'écriture et au plateau (jeu et manipulation). Il assistera aussi Yeung Faï à l'ESNAM auprès de la 9ème promotion (2011-2014) de l'ESNAM. Au cours de leur cursus, en plus de la transmission de la gaine chinoise, le duo a créé deux spectacles : *Les J.O de la marionnette* et *Frontière(s)* (2013-2014).

.En 2014, il collabore avec le théâtre pour 2 mains de Pascal Vergnault dans *Opéra Vinyle* et créé une petite forme avec Pierre Tual basé sur un fait divers, *Rio-Paris*.

En 2016, il fait sa première mise en scène *Landru*, d'après l'histoire vraie de ce criminel légendaire.

Cette année, il participe à la nouvelle création de Naomi Van Niekerk *Alchemy of words* qui verra le jour en Juillet 2017 à Johannesburg.

Interprète et manipulateur dans la nouvelle création de Scopitone et Cie intitulée *Divina* et qui sera créée en Mars 2018 en ouverture du festival Méliscènes, à Auray.

Premiers éléments :

Mise en scène :

Cédric HINGOUET

Pièce pour un comédien et une comédienne marionnettistes :

Emma LLOYD

Yoann PENCOLE

Deux techniciens :

Création lumières et régie générale : Fabrice Abrard

Création et régie art numérique : Mitch Fournial

Scénographie, construction :

Création et construction marionnettes : Drolatic Industry

Construction décors : Alexandre Musset

Jauge :

Environ 150 personnes

Age :

À partir de 7 ans

Espace plateau :

Minimum 8Mx6M (A redéfinir)

Calendrier de création

Du 22 au 26 août 2016

Laboratoire vidéo et exploration scénographie

➤ 5 jours - 2 personnes - Parcheminerie - RENNES (35)

Septembre à décembre 2016

Écriture + premières explorations numériques

+ présentation de projet lors du festival Marmaille à Rennes (35)

1er trimestre 2017

Finalisation écriture et casting interprètes

Enregistrement voix et musique

Mars, Avril 2017

Construction marionnettes

20 mars 2017 - présentation de projet lors du festival Méliscènes à Auray (56) dans le cadre de l'accompagnement par la coopérative de production ANCRE

Mai, Juin 2017

Construction scénographie + Vidéo

Août - Octobre 2017

Premier plateau avec marionnettes, scénographie, art numérique

Fin Août : L'Intervalle (Noyal sur Vilaine -35)

Octobre : Centre culturel L'Estran (Guidel-56)

Octobre - Décembre 2017

Répétitions création lumières, mise en scène

Novembre : Lieu de résidence (en cours de recherche)

Décembre : Bouffou Théâtre à la Coque (Hennebont-56)

Centre culturel L'Estran (Guidel -56)

Janvier, Février 2018

Répétitions générales (avec avant-premières)

Janvier : Centre Culturel Athéna (Auray-56)

Février : Espace Capellia (La Chapelle sur Erdre - 44)

Bouffou Théâtre à la Coque (Hennebont-56)

Mars 2018

Dernière semaine de répétition générale

Création au Centre Culturel Athéna - Ville d'Auray (56) - Festival Méliscènes

Premiers partenaires

Centre Culturel Athéna – Auray (56)

- coproduction
- résidence du 26 janvier au 1er février 2018; du 8 au 15 mars 2018
- pré-achat : 4 représentations minimum à l'ouverture du festival
Méliscènes mars 2018 - CRÉATION

Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56)

- compagnonnage
- coproduction
- résidence du 4 au 17 décembre 2017, 18 au 23 février 2018
- pré-achat : minimum 4 représentations

Lillico / Festival Marmaille - Rennes (35)

- coproduction
- résidence août 2016
- pré-achat
- présentation de projet aux journées professionnelles durant le festival Marmaille 2016
- Porteur du projet au sein de la coopérative ANCRE

le Tas de Sable - Chê Panses Vertes - Noyon (60)

- compagnonnage
- résidences (périodes à déterminer)
- collaboration à la dramaturgie

L'Estran - Guidel (56)

- résidence : du 21 octobre au 5 Novembre; du 18 au 31 décembre 2017
- pré-achat : 1 représentation le 20 mars 2018

Festival Sapperlipuppet et Espace culturel Capellia - La Chapelle sur Erdre (44)

- résidence du 26 février au 2 mars 2018
- pré-achat entre le 11 et 14 avril 2018

Coopérative de production ANCRE – Réseau Jeune public Bretagne

- coproduction
- accompagnement du projet

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne

- aide à la production 2017

Première diffusion

15 et 16 mars 2018	4 représentations minimum Festival Méliscènes - Ouverture - Auray (56)
20 mars 2018	1 représentation L'Estran - Guidel (56)
28 mars 2018	2 représentations Le Sax - ACHERES (78)
entre le 11 et 14 avril	2 représentations minimum Festival Sapperipuppet - La Chapelle sur Erdre (44)
Octobre 2018	2 représentations minimum Festival Marmaille - Rennes (35)
Automne 2018	4 représentations minimum Bouffou Théâtre à la Coque - Hennebont (56) -

Scopitone & compagnie

DIRECTION ARTISTIQUE
Cédric HINGOUËT

ADMINISTRATION - PRODUCTION
Catherine VADUREAU
C/o Les Gesticulteurs
5 rue Jacques Prado - 35600 REDON
administration@scopitoneetcompagnie.com
+33 (0)2 30 96 12 23

DIFFUSION
Caroline GAILLARD
C/o Les Gesticulteurs
diffusion@scopitoneetcompagnie.com
+33 (0)2 56 50 10 72

www.scopitoneetcompagnie.com

Scopitone&Cie Cité Allende 12 rue Colbert 56100 Lorient
N° de SIRET 44500257900040 - Code APE - 9001Z - Licence N°2-1099075 / 3-1099076