

CAR/MEN
Compagnie Chiccos Mambo - danse

Mardi 7 mars et Mercredi 8 mars 2023 à 20h, Palais des Arts, Vannes
(durée : 1h15)

Conception / Chorégraphie : **Philippe Lafeuille**

Assistante : **Corinne Barbara**

DISTRIBUTION

Danseurs : **Antoine Audras, François Auger, Antonin «Tonbee» Cattaruzza, Phanuel Erdmann, Jordan Kindell, Samir M'Kirech, Jean-Baptiste Plumeau, Stéphane Vitrano**

Chanteur : **Antonio Macipe** en alternance avec **Rémi Torrado**

Création Vidéo : **Do Brunet**

Conception lumières : **Dominique Mabileau** assistée d'**Armand Coutant**

Création Costumes : **Corinne Petitpierre** assistée d'**Anne Tesson**

Bande son : **Antisten**

Régisseur Général : **Vincent Butori**

Régisseur Lumière : **Armand Coutant / Maureen Sizun Vom Dorp /**

Nicolas Bulteau Régisseur Vidéo : **Christian Archambeau**

Régisseur Plateau : **Jessica Williams / Clarice Flocon-Cholet**

Habillement : **Cécile Flamand**

Chauffeur : **Arnaud Baranger**

Diffusion : **Quartier Libre**

Compagnie La Feuille d'Automne : **Françoise Empio, Matthieu Salas**

CRÉATION : COMPAGNIE LA FEUILLE D'AUTOMNE

Co production : Victor Bosch-Lling music / Quartier Libre Productions / Le Théâtre de la Coupole de Saint Louis / Alsace - Le Quai des Arts - Relais Culturel Régional à Argentan, KLAP Maison pour la danse à Marseille (résidence de finalisation 2019)

Avec le soutien de : L'Orange Bleue - espace culturel d'Eaubonne - L'Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand - Micadanses / résidence d'accompagnement spécifique Remerciements à Marc Piera

Crédits photographiques : Michel Cavalca

Sources : wikipedia.org, gallica.bnf

I. AVANT LE SPECTACLE

1. L'équipe artistique

a) Le chorégraphe : Philippe LAFEUILLE

Qu'est-ce qu'un chorégraphe : Personne qui règle les pas et les figures des danses destinées à la scène. Dictionnaire Le Robert

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Chorégraphie>

b) Qu'est-ce qu'une compagnie de danse ? Une compagnie ou troupe de danse est un groupe de personnes associées dans une volonté de promouvoir une ou des œuvres de danse ainsi que de donner un cadre à la création.

Cie Chiccos Mambo: <https://fr-fr.facebook.com/ChicosMAMBO/>

A REGARDER :

La minute du spectateur : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2016-chicos-mambo>

c) Les danseurs de CAR/MEN :

- Quelle est la particularité de cette compagnie de danse ?

Uniquement des danseurs hommes

d) Enumérez tous les styles de danses que vous connaissez :

danse classique, ballet, contemporaine, modern jazz, danses de salon (tango, mambo, salsa...), hip hop, ...

e) Les chanteurs :

- Quels sont les deux arts qui vont être représentés dans ce spectacle ?

Danse et chant

2. CAR/MEN

a) Qui est Carmen ? Résumé de la nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen (1847).

« Don José, garde à la manufacture de Séville, tombe amoureux de la provocante bohémienne Carmen, pour laquelle il quitte l'armée et devient un bandit. Follement épris de la jeune femme et extrêmement jaloux des hommes qui l'entoure, il envisage de partir avec elle pour l'Amérique. Devant le refus de Carmen et la crainte d'une nouvelle infidélité, il la tue de deux coups de couteau. » Wikipedia

Cette histoire de passion, de violence et de jalousie exacerbée, qui est aussi un hymne à la liberté, est celle qu'a retenue Bizet pour son célèbre opéra.

b) Georges Bizet (1838-1875), compositeur français

« Alexandre-César-Léopold Bizet, plus connu sous le nom de **Georges Bizet**, est un compositeur français né le 25 octobre 1838 à Paris et mort le 3 juin 1875 à Bougival (Seine-et-Oise). Il est un des compositeurs de la période romantique. Il a composé *Carmen*, l'un des opéras les plus connus et les plus joués au monde. Il est surtout connu pour ses opéras et suites orchestrales, créés sur une courte période, puisqu'il meurt prématurément à l'âge de 36 ans. » Wikipédia

- Qu'est-ce qu'un compositeur ?

Personne qui compose des œuvres musicales.

- Connaissez-vous d'autres compositeurs

Mozart, Rossini, Verdi...

c) *Carmen*, un opéra populaire à succès

- Qu'est-ce qu'un opéra ?

« Dans la musique occidentale, un **opéra** est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des chanteurs. L'opéra est l'une des formes de l'art lyrique du théâtre musical occidental.

L'œuvre, chantée par des interprètes possédant un registre vocal déterminé en fonction du rôle et accompagnés par un orchestre, parfois symphonique, parfois de chambre, parfois destiné au seul répertoire d'opéra, est constituée d'un livret mis en musique sous forme d'airs, de récitatifs, de chœurs et d'intermèdes souvent précédés d'une ouverture et parfois agrémentés de ballets. Comme pour le théâtre, le livret met en scène les personnages et leur histoire, mais les rôles sont chantés. » Wikipedia

ECOUTER : Maria Callas, L'amour est un oiseau rebelle, Carmen de Bizet

<https://www.youtube.com/watch?v=IspRhX5Vhhg>

- Connaissez-vous d'autres opéras ?

- Autres opéras : *la Bohème* de Puccini, *la Traviata* de Verdi, *Le Barbier de Séville* de Rossini, *Les noces de Figaro* de Mozart, *Tristan et Isolde* de Wagner, *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy...

- Comment appelle-t-on cet art qui utilise le chant ?

Chant lyrique

d) Qu'est-ce qu'un ballet ?

Danse, chorégraphie orchestrée, exécutée sur scène par une ou plusieurs danseurs. Le Robert

Exemples de ballets célèbres : Piotr TCHAIKOVSKY

- *La Belle au bois Dormant*, Piotr Tchaikovsky

A REGARDER / ECOUTER : https://www.youtube.com/watch?v=c-_f-SO-N4c

- *Le Lac des Cygnes*, Piotr Tchaikovsky, le passage de la danse des petits cygnes

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU> (vers la 11ème minute)

- *Casse-Noisette*, *La valse des fleurs* :

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw> (6 minutes)

- *Danse de la fée Dragée* :

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=HNTsaOobbI4> (2min30)

e) Que remarquez-vous sur la façon dont est écrit le titre du spectacle ? Pourquoi est-il écrit ainsi ?

CAR/MEN

Le mot est coupé en deux avec un « slash » pour faire apparaître le mot « men » (hommes).

3. Les intentions du chorégraphe

« Une autre icône... Figure référence du Théâtre, mille fois revisitée. Alors comment aborder une telle icône? Narration? Parodie? Drame? Ballet? Opéra? Déjà peut-être une ode à la liberté, «libre, elle mourra...». Alors liberté de mouvement, sans étiquette ni code... Une fantaisie iberchorégraphique... Pas seulement opéra ou ballet... contemporain ou flamenco... Comique ou tragique... féminin ou masculin... artisanal ou numérique... un peu de tout ça et beaucoup plus. Une Carmen en mouvement par des corps dansants, une voix, des mots et la musique pour que le voyage au pays de Carmen puisse commencer... Et bien sûr l'inévitable Bizet...

Mais brouiller les pistes pour ouvrir le chemin... Qui es-tu Carmen? Une Carmen «réinitialisée», «un Minotaure volanté» ou un toréro «sur pointes»? Rencontre improbable entre un chanteur et des danseurs masculins et un éternel féminin. Des robes à volants pour ajouter des volants à la vie. Comme une dédicace flamboyante à ce moment de vie espagnol, un habit de lumière pour mieux entrer dans l'arène des souvenirs et des sentiments. Peut-être une façon de dire : je n'ai pas oublié... Et Olé. Carmen dans tous ses états... Jeu de masques... «L'amour est enfant de bohème...»

Philippe Lafeuille

Que recherche le chorégraphe selon vous dans ce spectacle ? Quelle est l'originalité de ce spectacle ?

mélanger les genres : opéra, ballet...

réinventer Carmen, surprendre

ode à la liberté d'être soi

écouter Bizet

...

4. La scénographie. Regardez ces photos.

a) Observez les costumes, les lumières et les décors.

A. costumes féminins, couleurs vives (blanc, rouge) : robes à volants

éventails, mantilles qui rappellent l'Espagne

danses en groupe

décor riche = motifs, femmes en robes traditionnelles espagnoles, vraisemblablement andalouses (référence à Séville), éventails

couleur du fond : rouge

lumières vives et tamisées

B. robe noire plus sobre, une fleur rouge (cf flamenco)

un décor aux couleurs bleues (plusieurs nuances)

Bref :

- Importance des costumes : costumes chamarrés, détournés, réinventés...

- Importance des couleurs, de la lumière

b) Quel pays reconnaît-on grâce aux éléments du décor?

Espagne

c) Quelle danse de ce pays connaissez-vous ?

Flamenco

d) En observant le plateau, dites quel autre médium est utilisé dans le spectacle ? A quoi sert-il ?

Vidéo

SOULIGNER L'IMPORTANCE DE LA MUSIQUE

Pas seulement la musique de Georges Bizet (cf liste des musiques du spectacle dans le tableau suivant)

Des créations sonores de Antisten pour ce spectacle

Listes des musiques CAR/MEN – Philippe Lafeuille :

Titre	Compositeur/Interprete	Arrangement ou remixage	Album	durée				
Le fil	Camille		Le fil	30s	Kustino Oro	Goran Bregovic		Label : Universal Music Division Mercury Records
Ouverture (prélude)	G Bizet	Antisten	London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon	2min33	Homme fleur entracte Act II& III	G Bizet		Le temps des gitans & Kuduz label : Universal Music Division Mercury Records
Sevillanas la liebre	Las corraleras de lebrija		Sevillanas de Carlo Saura Universal Music Spain S.L	40s	Etco	Antisten		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
Fizheuer Zieheuer	Ricardo Villalobos			3min33	Don Quixote Quiteria (Kitri) Enters	Leon Minkus		Musique originale
Carmen, Act 2_ _Les tringles des sistres tintaient	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon		Don Quixote Quiteria's Variation (The Fan)	Leon Minkus		Minkus: Don Quixote - Ballet in Three Acts Nayden Todorov & Sofia National Opera Orchestra
The Curse	Agnes Obel	Antisten	Aventine label Play It Again Sam	3m33	Don Quixote Quiteria's Variation	Leon Minkus		Minkus: Don Quixote - Ballet in Three Acts Nayden Todorov & Sofia National Opera Orchestra
Habla con Ella	Alberto iglesias		Archiipelago : A film music retrospective Label : Quartet Records	2m44	Don Quixote Coda	Leon Minkus		Minkus: Don Quixote - Ballet in Three Acts Nayden Todorov & Sofia National Opera Orchestra
Ouverture (prélude)	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon	1m23	Carmen Entracte x2	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
L'amour est un bouquet	G Bizet	Antisten		10s	Carmen Act2 « votre toast »	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
Habanera 1	G Bizet	Antisten		1m24	Albeniz : Sonatain D	Lucerno Tena		Clasicos divertidos 2 Lorin Maazel @ orchestre National de France & Lucerno Tena
Habanera 2	G Bizet	Antisten		1m32	Toreador	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
espana cani	parscual marquina		El pasodoble y ole label : Black cat production	1m17	Soupir éternel	Dhafer Youssef		3mn34
Amelia	David Lang		musique du spectacle Amelia pour la compagnie La La La Human Steps d'Édouard Lock	3m21	Duo Final Divers extrait « c'est toi c'est moi »	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
Carmen Près des remparts	G Bizet		Compagnia D'Opera Italiana, Antonello Gotta, Jeannette Nicolai Opera Valentine	2m02	Carmen « les tringles »		Antisten	London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon
Carmen la garde montante	G Bizet		London Symphony Orchestra & Claudio Abbado Deutsche Grammophon	2m20				
Fight with sticks	Antonio Gades			20s				
Uvertira	Goran Bregovic		Karmen	6s				

d) Quel est le ton de ce spectacle selon vous ?

Amusant, fantaisiste, humoristique

e) Définissez les mots : autodérision / humour / parodie.

- **HUMOUR** : forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et insolites
- **PARODIE** : imitation amusante d'une œuvre sérieuse
- **AUTODÉRISION** : le fait de se moquer de soi

Définitions du Robert

Bref :

L'humour pour créer une proximité avec le public.

L'humour car ce n'est pas si fréquent dans la danse.

TEASER DU SPECTACLE : <https://www.youtube.com/watch?v=qyOUopU8mSU>

II. PENDANT / APRÈS LE SPECTACLE

TÂCHES ATTRIBUÉES : Observer le plateau / les déplacements / les costumes / la musique / les vidéos / les décors / les lumières...

- Le plateau (**tous les élèves** : bien observer la scène en entrant dans la salle au début du spectacle ; retenir les changements et les évolutions du plateau)

- Les costumes / les accessoires : 4 élèves

* Décrire les costumes (forme / couleur / changement de costume ?...)

* Faire la liste des accessoires utilisés durant le spectacle.

- La musique : 4 élèves

* Quels styles de musique sont utilisés dans le spectacle ?

* Quel est le rythme de la musique ? Y a-t-il des changements de rythme, d'ambiance musicale ?

* Quelle est l'interaction entre la danse et la musique ?

- Les décors / la vidéo : 4 élèves

* Décrivez les décors. Combien y a-t-il de tableaux dans le spectacle ?

* Qu'apporte la vidéo ? Comment est-elle utilisée ?

- Les lumières : 2 élèves

- * Quels jeux de lumière ? À quels moments ? A quoi servent-ils ?

La scénographie : 8 élèves

- * Observer les placements / déplacements des artistes
- * Décrire ce que font les artistes durant le spectacle / leurs interactions / leurs déplacements

La danse : 10 élèves

- * Comment les danseurs dansent-ils entre eux ? En solo / duo / trio / quatuor / groupe ?
- * En quoi est-ce un spectacle de danse contemporaine ?
- * Quelles danses avez-vous reconnues ?

Tous les élèves : Vous devrez répondre à ces questions après le spectacle.

- * Faites un schéma du plateau et du décor.
- * Donnez trois adjectifs pour évoquer l'atmosphère et le ton de ce spectacle ?
- * Que pensez-vous de donner des rôles féminins à des danseurs hommes après avoir vu le spectacle ?
- * Le mélange des univers (opéra, danse, vidéo), musique) fonctionne-t-il selon vous ? Expliquez.
- * Que pensez-vous de la prestation artistique et physique des danseurs ?
- * Quel moment vous a particulièrement plu ? Pourquoi ?
- * Qu'est-ce qui vous a surpris / ému / touché / amusé / déçu dans ce spectacle ?

Ce dossier pédagogique a été élaboré par Anne Yseult Le Dévendec, Professeure Relais - Danse et arts du cirque, pour la DAAC, Académie de Rennes, janvier 2023.