

Juliette et Roméo

D'après l'histoire originale de William Shakespeare

Adaptation libre et poétique de Carl Norac

Musique d'après *Roméo et Juliette* de Serge Prokofieff

Orchestration Fabrice Pierre

CREATION à l'Opéra-Comique en janvier 2011

DISTRIBUTION

Irène Jacob et Jérôme Kircher, récitants
Bastien Vivès, dessins
Ensemble Agora
(Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, harpe)
Philippe Andrieux, créateur lumières

Concert en une partie
Durée totale : 60'
Tout public à partir de 7 ans

« - Aigle sans

bec !

- *Perruche à frou-frous !*
- *Vautour de Capulet !*
- *Pigeon de Montaigu !*

*Il y a de tout, sauf de la paix et des colombes.
On commence par les ailes, puis on en vient aux mains.
- En garde Montaigu ! Au diable Capulet ! »*

CREATION à l'Opéra comique (2011)
REPRISES à l'Opéra de Lyon (2015)
Opéra de Bordeaux (2017)

ADAPTATION

Inspirée par la pièce de Shakespeare, l'histoire de *Juliette et Roméo* est racontée ici dans un format de conte musical. L'idée est de proposer une relecture de la légende des amants de Vérone avec le soutien bouleversant de la musique de Prokofieff.

Texte

Carl Norac imagine un texte tout empreint de poésie, laissant délibérément des zones d'ombre que la musique vient éclairer :

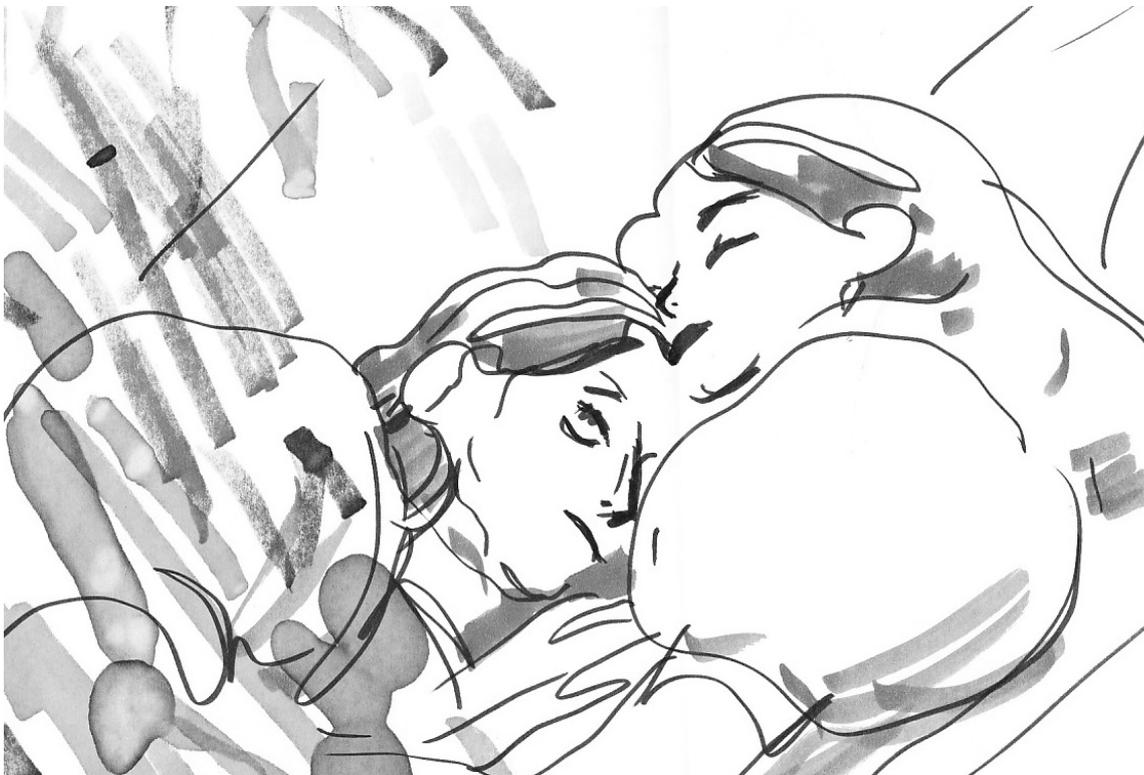
« J'ai essayé d'aller à l'essentiel en ne gardant que les scènes cruciales, d'utiliser aussi les scènes où la légèreté peut poindre. Mais je n'ai rien voulu édulcorer ni du romantisme, ni du tragique de l'histoire. Je sais que les enfants peuvent ressentir avec intérêt une fin triste. C'est une des plus belles fables du monde, elle doit rester ce qu'elle est : excessive et douce, enlevée et déchirée à la fois. »

Carl Norac

Musique et orchestration

La musique de Serge Prokofieff figure parmi les grands « tubes » de la musique classique, au point d'en faire oublier l'histoire de référence. L'ensemble Agora, avec ses six musiciens, veut réactiver la dramaturgie de la partition, souligner sa force d'évocation en resituant son interprétation dans un contexte littéraire.

Fabrice Pierre signe une nouvelle orchestration, tirant parti au mieux de la palette sonore de l'ensemble Agora et jouant sur la clarté du discours musical plus que sur les effets de masses sonores. Façon aussi de privilégier la proximité avec le public et l'équilibre poétique de l'ensemble du spectacle.

Alternant musique, récit et dessins en live conçus dans l'esprit « BD » par Bastien Vivès, le spectacle se raconte avec les mots et les images d'aujourd'hui, avec fantaisie et poésie, laissant une grande part à l'improvisation, au rêve et à l'expression des sentiments.

DISTRIBUTION

L'ensemble Agora

Depuis 1998, l'ensemble Agora imagine des formes de concert alternatives.

Illustrateurs, écrivains, metteurs en scène ou comédiens ont participé aux productions de l'ensemble : Natalie Dessay, Irène Jacob, Angélique Clairand, Carl Norac, Rascal, Bastien Vivès et Anaïs Vaugelade. Il s'agit pour ces musiciens de partager les grandes partitions à la lecture de plusieurs formes artistiques, et toujours dans un souci de révélation de l'œuvre et de proximité avec les auditeurs.

Cette formation originale réunit six instrumentistes : flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et harpe. Plusieurs orchestrateurs, Fabrice Pierre, Naoki Tsurusaki, Frédéric Pattar, Sylvain Blassel, Sergio Menozzi ou encore Luca Antignani ont créé un répertoire unique pour cette formation : *La Boîte à joujoux* et *Children's corner* de Claude Debussy, *Peer Gynt* de Edvard Grieg, *L'Arlésienne* et *Jeux d'enfants* de Bizet, *Babar* de Francis Poulenc, *Roméo et Juliette* de Prokofiev, 24 Préludes op.34 de Chostakovitch, *Casse-Noisette* de Tchaïkovski, etc. La variété des instruments utilisés, du contrebasson au piccolo, multiplie la palette sonore des orchestrations.

L'ensemble Agora a également enregistré plusieurs contes musicaux pour les éditions Actes Sud et Didier Jeunesse. Magnifiquement illustrés, les albums contribuent au projet de partage avec un large public :

- *L'Arlésienne* (ill. Elise Mansot, Actes sud 2004) ;
- *La Boîte à joujoux* (ill. Régis Lejonc, Didier jeunesse 2005) ;
- *La Petite Sirène* (ill. Nathalie Novi, Didier jeunesse 2008) ;
- *Les Plus Belles Berceuses classiques* (ill. Elodie Nouhen, Didier jeunesse, 2013)
- *Casse noisette* (ill. Anaïs Vaugelade, Gallimard jeunesse, à paraître 2019)

Du disque à la scène :

Opéra de Lyon, mai 2006 : *L'Arlésienne*

Opéra-Comique, décembre 2007 : *La Boîte à joujoux*

Opéra-Comique, juin 2009 : *L'Arlésienne*

Opéra de Lyon, décembre 2009 : *La Petite Sirène*

Opéra-Comique, janvier 2011 : *Babar, l'histoire du petit éléphant*

Opéra-Comique, février 2011 : *Juliette et Roméo*

Festival de l'Epau, mai 2012 : *La Boîte à joujoux*

Opéra-Comique, décembre 2012 : *La Petite Sirène*

Abbaye de Fontevraud, décembre 2012 : *Babar, l'histoire du petit éléphant*

Festival de l'Epau, mai 2013 : *Juliette et Roméo*

Opéra de Lyon, janvier 2014 : *Babar, l'histoire du petit éléphant*

Opéra de Lyon, décembre 2014 : *Casse-Noisette*

Opéra-Comique, décembre 2014 : *Casse-Noisette*

Opéra de Lyon, mai 2015 : *Juliette et Roméo*

Tournée 2015/2016 : Opéra de Bordeaux, Fanal de Saint Nazaire, Odysud de Blagnac, Théâtre de Rueil Malmaison, Vedène... : *Casse-Noisette*

Opéra de Bordeaux, mai 2017 : *Juliette et Roméo*

Irène Jacob

Récitante

Au cinéma, Irène Jacob joue dans *Au revoir les enfants*, *La bande des quatre*, puis incarne l'héroïne de *La double vie de Véronique* (Prix d'interprétation féminine à Cannes) et donne la réplique à Jean-Louis Trintignant pour *Rouge* (dernier volet de *Trois Couleurs*). Polyglotte, elle se construit une carrière internationale et joue dans *Par-delà les nuages* (direction M. Antonioni et W. Wenders), *US Marshals* (avec T. Lee Jones et W. Snipes) et *Spygames*. Elle n'oublie pas le théâtre et chante parallèlement en duo avec le groupe de rock français Weepers Circus et Vincent Delerm.

Jérôme Kircher

Récitant

Formé au Conservatoire National de Paris dans les classes de M. Bouquet et G. Desarthe, Jérôme Kircher participe à de nombreuses aventures théâtrales, notamment avec Chéreau, Françon, Sobel, Engel, J.-P. Vincent dont il fut Lorenzo à la cour d'honneur à Avignon. On l'a vu dernièrement avec D. Podalydes, P. Pineau, E. Elmosnino, I. Brook ou N. Bedos. Il a mis en scène deux spectacles musicaux aux Bouffes du Nord. Plusieurs fois nommé aux Molières, il reçoit le prix « personnalité de l'année 2010 » du Figaro, catégorie théâtre.

Bastien Vivès

Dessinateur

Bastien Vivès est né le 11 février 1984. Diplômé de l'école des Gobelins, après trois années de graphisme à l'ESAG Penninghen, Bastien Vivès réalise ses premiers pas dans un atelier de bandes dessinées qu'il cofonde à Paris. Sous le pseudonyme Bastien Chanmax, il publie sur le net *Poungi*, « le manchot rappeur amateur de gros seins ». Son premier album, *Elle(s)*, est publié en 2007 aux éditions Casterman sous le label KSTЯ. C'est à 25 ans, en janvier 2009, qu'il reçoit le Prix Révélation du festival d'Angoulême pour son album *Le Goût du chlore*. Parallèlement, il sort la *Boucherie* chez Wraoum et *Juju Mimi Féfé Chacha*, un scénario d'Alexis de Raphelis chez Ankama. Il enchaine avec Merwann sur une nouvelle série à

quatre mains, *Pour l'Empire*. En 2010 et 2011, il participe au feuilleton en ligne *Les Autres Gens* scénarisé par Thomas Cadène et en dessine sept épisodes. En 2012, il connaît un grand succès critique et public avec *Polina* dont une adaptation cinématographique est prévue par Angelin Preljocaj. Il travaille aujourd'hui aux côtés de Balak et Michaël Sanlaville sur le manga français *Last Man* qui devrait connaître douze tomes et sera prochainement adapté en dessin animé et en jeu vidéo.

Bibliographie

- 2006 : *Poungi la racaille* (sous le pseudo « Bastien Chanmax »), Danger public
- 2007 : *Elle(s)*, KSTЯ
- 2008 : *Hollywood Jan*, avec Michaël Sanlaville, KSTЯ
- 2008 : *Le Goût du chlore*, label KSTЯ (Sélection officielle du festival d'Angoulême 2009)
- 2008 : *La Boucherie*, Wraoum
- 2009 : *Dans mes yeux*, KSTЯ
- 2009 : *Amitié étroite*, KSTЯ
- 2009 : *Le Jour du musée*, collectif avec Benoît Preteseille, Fumio Obata, Jérôme d'Aviau et Marine Blandin, Warum
- 2009 : *Juju Mimi Féfé Chacha*, avec Alexis de Raphelis, Ankama
- 2010 : *Pour l'empire — Tome 1 : L'Honneur*, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières), collection Poisson Pilote, Dargaud
- 2010 : *Tranches napolitaines*, collectif avec Anne Simon, Alfred et Mathieu Sapin, Dargaud
- 2010 : *Pour l'empire — Tome 2 : Les Femmes*, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières), collection Poisson Pilote, Dargaud
- 2011 : *Polina*, label KSTЯ (Prix des Libraires de Bande Dessinée et Grand Prix de la critique de l'ACBD)
- 2011 : *Pour l'empire — Tome 3 : La Fortune*, avec Merwan Chabane (couleurs de Sandra Desmazières), collection Poisson Pilote, Dargaud
- 2011 : *Les Autres Gens — Tome 1* (collectif), Dupuis
- 2011 : *Les Melons de la colère*, collection BDCul, Les Requins Marteaux
- 2012 : *Le Jeu vidéo*, collection Shampooing, Delcourt
- 2012 : *Coups d'un soir — Femme fatale*, Wraoum
- 2012 : *La Famille*, collection Shampooing, Delcourt
- 2012 : *L'Amour*, collection Shampooing, Delcourt
- 2012 : *La Grande Odalisque*, avec Ruppert et Mulot, Dupuis - Aire libre (Prix Landerneau BD 2012)
- 2012 : *La blogosphère*, collection Shampooing, Delcourt
- 2012 : *La guerre*, collection Shampooing, Delcourt
- 2012 : *La Bande dessinée*, collection Shampooing, Delcourt
- 2013 : *Lastman* Tome 1, KSTЯ ; *Lastman* Tome 2, KSTЯ ; *Lastman* Tome 3, KSTЯ
- 2014 : *Lastman* Tome 4, Editions Casterman ; *Lastman*, Magazine Sexy Sirène, Editions Casterman
- Lastman* Tome 5, Editions Casterman

Carl Norac

Ecrivain

Carl Norac est l'auteur de plus de soixante livres pour enfants, traduits à ce jour dans le monde en plus de 40 langues, souvent édités à l'École des Loisirs (collection Pastel). Depuis 2004, il publie aussi à Londres des livres qu'il écrit en anglais (Éditions Macmillan). En 2009, il a reçu pour son œuvre le Grand prix de la Société des gens de Lettres à Paris. Carl Norac a remporté plusieurs succès en écrivant des textes en relation avec la musique. *Le Carnaval des animaux* de Saint-Saëns, une commande de La Monnaie à Bruxelles (1999). *Monsieur Satie, l'homme*

qui avait un petit piano dans la tête (Éditions Didier Jeunesse), un projet en compagnie de Frédéric Vaysse-Knitter, Alexandre Tharaud et François Morel, a reçu en 2006 le Grand prix de l'Académie Charles Cros, le Prix Adami et fut monté par plusieurs compagnies. Suivront chez le même éditeur un hommage au jazz, *Swing Café*, interprété en français par Jeanne Balibar et en anglais par Bebel Gilberto. En 2009, avec la pianiste Shani Diluka et le comédien Jacques Bonnaffé, naît *Monsieur Chopin, ou le voyage de la note bleue*, un livre cd célébré par la critique. En 2011, il réécrit aussi une version contemporaine de *Roméo et Juliette*, avec Irène Jacob et Jérôme Kircher, pour l'ensemble Agora, à l'Opéra-Comique (Paris).

« Carl Norac écrit du bout des yeux. Il capture l'instant, vole un visage, une attitude, un soupir, et les couche pour le lecteur en quelques phrases à cueillir pour leur rondeur aérienne, musicale. En un rien, il immortalise l'instant, défie l'œuvre du temps, donne à voir ce que nous ne voyons plus ou si peu. On y lit le monde, on y lit surtout la géographie intérieure d'un homme, d'un écrivain : une façon de regarder l'autre, de l'écrire. »

Martine Laval, Télérama

Bibliographie (extrait)

POESIE

- 1998 : *Le carnet de Montréal*, Éditions le Noroît, Montréal
- 1999 : *Éloge de la patience*, Éditions de la Différence, Paris
- 2003 : *Le carnet bleu*, Renaissance du livre, Tournai
- 2003 : *Métropolitaines*, L'escampette, Bordeaux

ALBUMS JEUNESSE

- 1991 : *Le lion fanfaron* (ill. Frédéric Du Bus), Casterman, Tournai
- 1998 : *L'espoir pélican* (ill. Louis Joos), Pastel-Ecole des Loisirs, Paris
- 2004 : *Mon papa est un géant* (ill. Ingrid Godon), Bayard Editions
- 2005 : *Le Géant de la Grande Tour* (ill. Ingrid Godon), Sarbacane
- 2005 : *Sentimento* (ill. Rebecca Dautremer), Bilboquet
- 2013 : *Bazar Circus* (ill. Isabelle Chatellard), Didier jeunesse

Fabrice Pierre

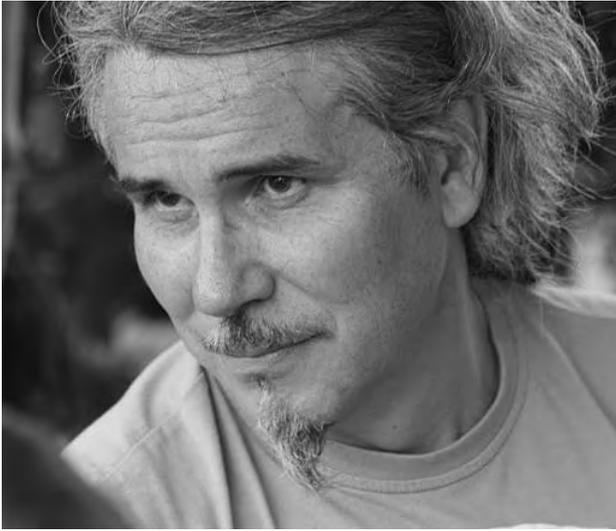
Orchestrateur

En 1980, Fabrice Pierre est nommé chef assistant de l'ensemble InterContemporain auprès de Pierre Boulez et Peter Eotvös et remporte en 1984 le Premier Prix à l'unanimité du concours international de harpe "Marie-Antoinette Cazala" à Gargilesse.

Il est nommé la même année professeur de harpe au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où il est également, depuis 1997, directeur musical de "l'Atelier du XXème siècle". Son activité de direction l'amène à diriger régulièrement l'ensemble Les temps modernes qui explore le répertoire contemporain. Il défend particulièrement le répertoire contemporain : Gérard Grisey, Gilbert Amy, Helmut Lachenman, Pierre Boulez, Tristan Murail, etc.

Il est régulièrement invité comme soliste ou comme chef d'orchestre dans les grands festivals internationaux (Kuhmo, Prades, Portogruaro...) avec de prestigieux orchestres : l'Orchestre national de France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre de la Radio Bavaroise, la Chambre Philharmonique, l'ensemble Ars Nova, etc. et a enregistré pour diverses firmes (Calliope, DGG, EMI, Forlane, Naxos...).

Il est également sollicité pour ses qualités d'orchestrateur par l'ensemble Agora (24 préludes op. 24 de Chostakovitch, *Children's corner*, *La Boîte à jousjoux*, *Le tombeau de Couperin* de Ravel, *Peer Gynt* de Grieg...) comme par d'autres formations dont l'Orchestre régional de Basse-Normandie (*Les Nuits d'été* de Berlioz) ou l'Orchestre national de Lyon (*Peer Gynt* de Grieg).

Philippe Andrieux

Créateur lumières

Philippe Andrieux est originaire de Lyon. A une époque où l'enseignement de la création lumières était presque inexistant, il s'est formé au travers de lectures et des rencontres avec les metteurs en scène de passage dans le théâtre de l'Université lyonnaise dont il avait la charge. Son travail s'est tout d'abord orienté vers le répertoire théâtral contemporain et notamment au cours des années de

collaboration avec Michel Pruner au "Théâtre des 30", alors véritable laboratoire de création.

Très vite, son activité professionnelle s'est étendue au-delà des frontières nationales. Il a alors travaillé avec les italiens Carlo Boso, Beppe Di Mauro, le russe Georgi Vassiliev, le suisse allemand Peter Braschler, le colombien Fernando Nope ou le palestinien Abu Salem. Une aventure plus particulière le lie au Proche Orient où depuis plus de vingt années il réalise des lumières et forme des techniciens.

Parallèlement à son travail théâtral, Philippe Andrieux éclaire aussi la danse et la musique. En France, il a travaillé auprès de Karine Saporta (Centre Chorégraphique National de Caen) en réalisant les lumières de six spectacles joués dans le monde entier et sur des scènes aussi prestigieuses que le théâtre de Chaillot à Paris ou le théâtre Marinsky de St Petersburg. A New York il travaille avec les chorégraphes Catherine Gallant, David Parker et Jim May "Sokolow Theatre/Dance Ensemble" pour lesquels il a conçu les lumières pour douze pièces dont cinq du répertoire d'Anna Sokolow (figure historique de la Modern Dance américaine).

A l'opéra, il a collaboré avec le Barenboïm-Saïd Music Conservatory, l'Orchestre de Pau Pays de Béarn et le Young Sound Forum of Central Europe. Ces confrontations aux différentes cultures ainsi que sa participation à l'aventure de deux compagnies internationales : "El Hakawati" à Jérusalem et "Theater Maralam" à Zürich, l'ont ainsi poussé à l'étude des relations induites entre lumière et culture sociale. Très logiquement, sa démarche le poussera à faire partager son savoir en enseignant l'éclairagisme artistique au sein d'écoles professionnelles, à l'Université et au cours de différents stages de formation en France.

Ensemble Agora

www.ensembleagora.com

Production / Diffusion

ENSEMBLE AGORA

David Pastor

06 52 14 80 45

ensembleagora@free.fr

<http://www.ensembleagora.com>

© Dessins de Bastien Vivès