

COMPAGNIE OFF

PAGLIACCI !

OPERA SOUS CHAPITEAU CREATION 2011/2012

LA COMMEDIA NON E FINITA!

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

«Pagliacci !» est une réécriture extrême - bien que fidèle dans l'esprit - de l'opéra de Leoncavallo. Sous un chapiteau déstructuré, la sueur et le sang règnent en maîtres au coeur de l'éternel conflit qui oppose jusqu'à l'extrême ou rapproche jusqu'à la fusion l'Homme et la Femme.

Caractériels et sanguins, ces personnages qui vivent au quotidien dans la matière et la fragilité ont le verbe haut, le geste brusque et la théâtralité exagérée.

Dans un univers en technicolor emprunté aux fifties, l'essentiel de la beauté opératique de «l Pagliacci» est mise en relief par une musique aux sonorités contemporaines.

L'onirisme fellinien et la cruauté jodorowskienne influencent fortement la supervision de l'ensemble et le surréalisme de certaines séquences.

Entre vérisme et ultra-réalisme, l'image crève l'écran.

«Pagliacci!», c'est la quadrature du cercle. Quatre personnages au coeur d'une histoire éternelle, le cycle / cirque perpétuel des passions intemporelles : **Nedda / Colombine**, la femme infidèle, au coeur partagé, **Canio / Paillasse**, le mari trompé, au tempérament jaloux, **Silvio / Arlequin**, l'amant irrésistible, au pouvoir vénéneux, **Tonio / Taddeo**, l'amoureux éconduit à l'âme frustrée... Quatre écorchés vifs dans la spirale de leurs sentiments exacerbés.

Nedda est morte et notre histoire commence.

L'action débute quelques années plus tard, quand la fille de Nedda a repris son rôle au sein de la troupe. Sur une piste circulaire inscrite entre quatre mâts, à travers des flash-backs, le drame va se jouer, la confusion va s'installer entre présent et passé, fantômes et réalité.

NEDDA EST MORTE ...

LIVRET ORIGINAL & ADAPTATION

1892

«I PAGLIACCI»

RUGGERO LEONCAVALLO

«I Pagliacci» (Les Saltimbanques en italien) est un opéra en deux actes de Ruggero Leoncavallo, créé le 21 mai 1892 à Milan.

C'est l'histoire d'une passion, une histoire d'amour et de mort. Rendu célèbre par la magistrale mise en abyme de son action dramatique, l'opéra fut célébré lors de sa création comme l'un des premiers opéras véristes, genre qui consiste à s'inspirer de faits réels, et dont « Carmen » de Georges Bizet deviendra le plus célèbre.

Enrico Caruso, premier interprète de Canio en 1892

LES PERSONNAGES

CANIO : Le directeur de la troupe, mari trompé au tempérament sanguin et jaloux

NEDDA : La femme de Canio au cœur volage, qui désire fuir cette vie de saltimbanques avec son amant

SILVIO : Un homme du village, l'amant de Nedda, qui souhaite la persuader de s'enfuir avec lui

TONIO : Le bouffon de la troupe, difforme et torturé, secrètement amoureux de Nedda

ACTE I

Une troupe de saltimbanques débarque dans un petit village italien. Canio annonce la représentation du soir sous les acclamations, puis la troupe se dirige vers l'auberge pour boire un verre, à part Tonio, qui reste pour secrètement courtiser Nedda. Un villageois insinue alors que Tonio est amoureux de Nedda. Canio n'apprécie pas la plaisanterie et répond qu'il serait fou, celui qui souhaiterait lui voler sa femme... Nedda, restée seule, rumine les paroles de son mari. Tonio apparaît alors, et commence à lui déclarer sa flamme. Elle se moque de lui, mais il insiste, de plus en plus brutal. Elle finit par l'éloigner d'un coup de fouet. Tonio s'en va en criant vengeance...

Apparaît Silvio, l'amant de Nedda. Il l'implore de s'enfuir avec elle après le spectacle du soir, mais Nedda hésite, aussi amoureuse soit-elle. Elle craint la colère de Canio. Ils ignorent que Tonio les espionne. Ce dernier, meurtri et amer, va prévenir Canio de l'infidélité de sa femme. Quand ils arrivent sur les lieux, Silvio a à peine le temps de s'enfuir, et Nedda nie les accusations. Canio s'emporte violemment, mais l'heure du spectacle arrive, il devra remettre à plus tard sa colère. Il est temps de se maquiller et de revêtir le costume de Pagliaccio...

...ET NOTRE HISTOIRE COMMENCE

LIVRET ORIGINAL & ADAPTATION

ACTE II

Le public est venu nombreux, le spectacle va commencer. La pièce reflète de façon ironique et cruelle la réalité vécue quelques minutes auparavant : Canio interprète Pagliaccio, le mari trompé, Nedda est Colombine, la femme adultère qui dîne avec son amant Arlequin, et Tonio est Taddeo, le bouffon.

Pagliaccio surprend Colombine et Arlequin, joué par un comédien de la troupe, mais la ressemblance avec son désespoir réel est trop grand, et il sort peu à peu du personnage pour redevenir Canio, le mari bafoué. Nedda tente tant bien que mal de persuader le public que tout ceci fait partie de la pièce, mais Canio devient de plus en plus violent. Quittant définitivement son rôle, il ordonne à Nedda de lui avouer le nom de son amant, sous peine de mort. Les spectateurs applaudissent, ravis du réalisme du jeu des acteurs... Mais Canio, fou de rage et de chagrin face au refus de Nedda d'avouer sa trahison, saisit un couteau et la poignarde. Dans un dernier souffle, elle appelle son amant, Silvio. Celui-ci se jette sur scène, mais est reçu par un deuxième coup de couteau de Canio. Canio/Pagliaccio se tourne vers le public horrifié, et annonce que « La commedia é finita ... »

2012

« PAGLIACCI ! »

COMPAGNIE OFF

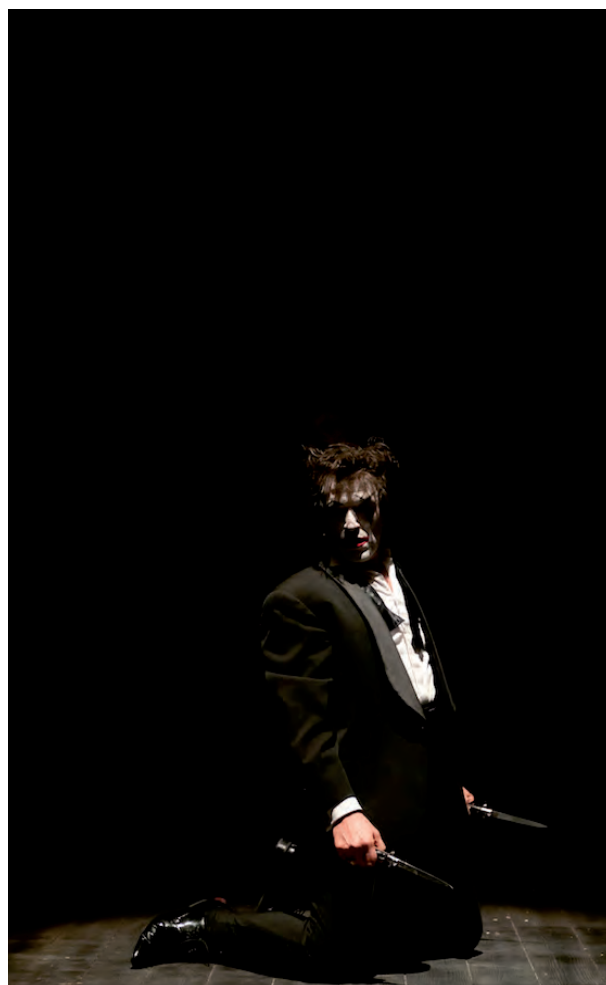
En 2011, la Compagnie Off propose une relecture extrême – bien que fidèle dans l'esprit – de cet opéra. Nedda est morte et notre histoire commence...

Dans un univers en technicolor emprunté aux années 50 américaines et au cinéma italien, la fille de Nedda a repris le rôle de sa mère au sein de la troupe.

Canio, qui ne s'est jamais vraiment remis du meurtre de sa femme, tente malgré tout d'assurer la représentation à venir. Le jeune Tonio s'avère être resté fidèle à la perversité de son prédécesseur, et Silvio le grand séducteur, derrière son aisance effrontée, laisse percevoir l'âme meurtrie du Clown Triste...

Mais dans les visions enivrées de Canio, le passé et le présent vont se brouiller, la réalité et la fiction se mélanger, les morts et les vivants se confondre. Le public est-il finalement devant, ou derrière le rideau ?

La commedia non é finita...

Nicolas Gambotti est Canio dans «Pagliacci!», 2012

REVUE DE PRESSE

EXTRAITS

« Au cœur du Festival d'Aurillac s'est joué le cruel théâtre de la condition humaine. Sous le chapiteau de la Compagnie Off, le chant lyrique et la jalousie ont trouvé une place de choix puisque se jouait l'opéra Pagliacci, formidablement adapté par Philippe Freslon, dans une version d'une intensité sans relâche oscillant entre une ambiance année 1950 et une folie faustienne. Au rythme des percussions de l'orchestre, le décor ne cesse de se mouvoir, obligeant le spectateur à virevolter de part et d'autre de la piste. Superbe! »

L'Humanité

27/08/2012

« Une pin-up, qui fait office de prologue, introduit la pièce : «Un tableau de la vie, l'artiste n'est qu'un homme». Ce paradoxe du comédien est au centre des questions. L'opéra intègre désormais le cirque, le burlesque et la musique rock, un savant mélange qui transporte le spectateur à travers les siècles et les arts. »

LA MONTAGNE

22/08/2012

« Entraînés - presque bousculés! - dans l'ambiance colorée des années 50, dans une alternance de pénombre, de poussière et de lumière, les spectateurs suivent l'histoire de «Pagliacci», palpitent dans un décor où tout est mouvant, enivrés par le tourbillon des images, des sons, des comédiens cascadeurs et chanteurs lyriques. Un très grand et beau spectacle, avec des instants d'émotion et de création extraordinaires, qui marquent un public, et une époque. »

21/08/2012

citizenside

« Dans un décor en perpétuel mouvement, on ne sait plus où donner de la tête. Au rythme de la musique, acteurs, danseurs et chanteurs ont offert une performance vertigineuse, en osmose avec un public admiratif et comblé. »

L'Écho de la Lys

12/07/2012

« Dans la fumée et le sable, «Pagliacci!» fait croire à la vie, à travers l'Opéra. Du dehors, une Ford Thunderbird crache sa fumée et enjoint les spectateurs à les suivre sous le cirque. La Ruffiana se déhanche. Elle est le prologue à cette histoire d'amour et de haine. Canio aime Nedda qui aime Silvio, dans la vie et dans la pièce qu'ils vont jouer, incroyable mise en abyme que l'Italien Ruggero Leoncavallo a tiré d'un fait divers. Plus d'un siècle plus tard, la compagnie Off la redessine. Au milieu, un déferlement de sentiments. Nedda retrouve Silvio, Canio les poursuit, la bouscule, la violente, le décor vit et le spectateur avec, figurant malgré lui du drame qui se joue, au plus vrai, sous ses yeux. Ça tourne, ça virevolte, il y a une fraîcheur qui fait qu'on a envie d'y croire. »

08/07/2012

« Un spectacle hors cadre, bousculant les codes classiques, complètement déjanté. Relecture originale, dynamique et pour le moins surprenante de Paillasse, un des monuments de l'art lyrique populaire immortalisé par le grand Caruso, ce spectacle va en étonner plus d'un. Jugez plutôt. Une troupe de cirque arrive en ville, avec sous le chapiteau, une femme infidèle, un mari jaloux, un amant irrésistible, un traître... tous les ingrédients de l'opéra sont là. Avec en plus cette dose de folie qu'apporte l'arrivée sur la piste d'une mythique Ford décapotable, d'un pick-up semblant sortir

des Raisins de la colère, d'une caravane et même d'un avion. Une véritable explosion d'images. Dans la mise en scène de Philippe Freslon, les chanteurs, comédiens, acrobates, musiciens, et même les techniciens, partagent la piste avec le public. Une façon originale d'associer les spectateurs à tout ce cirque où le passé et le présent, où l'amour et la jalousie se télescopent. Pagliacci réunit en un même lieu l'univers forain, l'opéra, la performance et les scénographies monumentales dans un spectacle époustouflant. »

echo62

02/07/2012

« Grisant Pagliacci ! L'histoire tirée d'un fait divers réel réunit tous les éléments du drame - la passion, la vengeance, le meurtre - que Philippe Freslon pousse à leur paroxysme. Et ça vaut vraiment le coup d'oeil : une vision déjantée et très inspirée, un univers des années 50, une bande-son grisante, des acteurs formidables, une énergie débordante...

L'interprétation déjantée est supra-sensuelle, la sueur et le sang prennent les spectateurs à la gorge. Les personnages sont placés au coeur d'un drame où le juke-box crache une musique live, où les décapotables vrombissent, où les corps se touchent, se heurtent, s'attirent et se repoussent. Le spectateur est littéralement embarqué dans l'histoire. Le chant lyrique est là, bien sûr, mais le travail réalisé par Angélique Cormier et Sylvestre Perrusson réinvente l'oeuvre : leur partition, telle une bande-son cinématographique, donne un ton moite, noir et des frissons, entre opéra, univers fifties, Tom Waits et plus encore.

«Pagliacci !» a enivré les chanceux qui se trouvaient sous le chapiteau de la compagnie. Pendant plus d'une heure, happés par cette histoire d'amour et de sang, ils se sont retrouvés projetés dans un univers chaud et moite, entre comédie humaine et tragédie. Une vraie claque pour le spectateur qui, une fois passé la toile

du chapiteau, n'est à l'abri d'aucune émotion.»

la Nouvelle République

27/11/2011

« La Compagnie Off bouscule tous les codes de l'opéra. Déconcertant, décalé, audacieux, le nouveau «Pagliacci !» est un ovni dans le monde de l'opéra. Ici, le public, debout les pieds dans la sciure, peut applaudir, bouger, parler et même boire un verre au bar mobile s'il en a envie. Philippe Freslon -ce metteur en scène délicieusement loufoque- prend le spectateur par la main et l'emmène à la croisée des arts. »

Nord éclair

09/10/2011

« Un Spectaculaire Paillasse des Rues ! Trois artistes lyriques d'une présence vocale et dramatique remarquable pour cette production de la compagnie Off : on a ressenti pendant une heure le charme, la tension, le coeur qui bat, enfin toutes ces émotions qui font l'opéra. »

LA VOIX DU NORD

15/10/2011

« Du délire et de l'extravagance ! Sur une piste de cirque, Nedda, Canio, Silvio et Tonio vivent tambour battant l'éternel chassé-croisé des passions amoureuses... Du délire et de l'extravagance pour cette relecture du chef d'oeuvre de Leoncavallo : «Pagliacci !» tourne le dos à l'idéalisme pour faire place au réalisme et à l'étude psychologique des personnages. »

SORTIR

Lille Eurorégion

05/10/2011

L'EQUIPE DE CREATION

DISTRIBUTION

L'EQUIPE DE CREATION

- PHILIPPE FRESLON
Concept original, scénographie
et mise en scène

- ANGELIQUE CORMIER
& SYLVESTRE PERRUSSON
Adaptation musicale & composition

- CAROLINE FORESTIER
Assistante de mise en scène

- SABINE SOLIN
Création Costumes

- PIERRE ALLIAS
Création sonore

- GUILLAUME DESNOULET
Création lumière

LES INTERPRETES

- FLORENCE BARBARA
NEDDA (soprano)

- NICOLAS GAMBOTTI
CANIO (Ténor)

- SERGEÏ STILMACHENKO
SILVIO (Baryton)

- CECILIA RIBAUT
LA FILLE (Performance chorégraphique)

- FRANCO DEBIERE
TONIO (Performance chorégraphique)

- CAROLINE FORESTIER
LA RUFFIANA (Comédienne/chanteuse)

- SYLVESTRE PERRUSSON
Direction musicale

- REGIS ALTMAYER-HENZIEN
Guitare

- NATHAN BLOCH
Clavier

- THOMAS LESIGNE
Basse, contrebasse

- PABLO PICO
Clarinette, percussions

- SYLVAIN ROUDIER
Saxophone

L'EQUIPE TECHNIQUE

- DAMIEN BLANCHET
Régie générale

- PIERRE ALLIAS
Régie son

- GILLES BARA
Régie technique, accessoires et décors

- GUILLAUME DESNOULET
Régie lumière

- LAURENT RICHEFORT
Régie technique, accessoires et décors

- SABINE SOLIN
Costumes & accessoires

- AURELIEN TRILLOT
Régie technique, accessoires et décors

- HENRI LEUTNER
Poursuite, accessoires et décors

L'EQUIPE DE CREATION

BIOGRAPHIES

PHILIPPE FRESLON
Concept, Mise en scène et
Scénographie

Après des séjours prolongés en Afrique, aux Etats-Unis et en Inde, il pose en 1980 ses valises à Berlin où il mène de front une formation circassienne et son implication au sein du cirque alternatif Tempodrôme. Il crée en 1986 la compagnie Off à Tours. Il est auteur / metteur en scène / scénographe des créations éphémères et des spectacles. Sa ligne artistique s'appuie sur un imaginaire emprunt d'extravagance et de détournements. Passionné d'opéra, il explore à travers de nombreuses créations (Les 7 Pêchés Capitaux, le Défilé Fantastic, Carmen Opéra de Rue, Va Donner aux Poissons une Idée de ce qu'est l'Eau...) l'adaptation de l'opéra à l'espace urbain, la confrontation entre le réel et la fiction, la terre et l'au-delà, le populaire et le savant, le profane et le sacré.

CAROLINE FORESTIER
Assistante de Mise en Scène
/ La Ruffiana

Auteur compositeur interprète, comédienne et multi-instrumentiste, Caroline FORESTIER pratique dès son plus jeune âge le piano, le violon, le chant et la danse classique, et entre au CNR (Conservatoire National de Région) de Tours en 1982. Elle fait ses débuts sur scène à l'âge de 12 ans en tant que soprano à l'Opéra de Tours, puis intègre l'ORJC (Orchestre Régional des Jeunes du Centre) sous la direction de Jean-Yves Ossonce. Après l'obtention de ses Diplômes de Fin d'Etudes en violon classique et solfège, elle se tourne vers les musiques actuelles, et collabore à divers groupes de chanson et de rock. Elle se produit dans tout l'Hexagone et partage la scène avec des artistes tels qu'Arno, Les Blankass, Les Nonnes Troppo, ou La Tordue.

Elle multiplie les expériences théâtrales et musicales dans différents domaines (théâtre, arts de la rue, audiovisuel), collabore à de nombreuses créations, écrit et compose pour diverses compagnies. Elle se forme également à la danse contemporaine, aux claquettes, ainsi qu'aux métiers de la voix en studio professionnel. Plus récemment, elle crée le personnage de La Bavarde (au Léon), dans un "one woman show" sur la communication amoureuse, composé de textes et de chansons intimistes aux accents lyriques. Sa «Bavarde» croise la route d'Allain Leprest, Arthur H, Nilda Fernandez, Enzo Enzo, ou encore Eric Luther... Elle enregistre son premier album Chansons de filles à faire pleurer même les gars en 2012. Comédienne pour la Compagnie OFF depuis janvier 2010, elle joue notamment le rôle de La maîtresse dans "Les Girafes, opérette animalière", et le rôle de La Ruffiana dans "Pagliacci !". Elle assiste également Philippe Freslon sur l'écriture, la mise en scène et le travail d'acteur.

ANGÉLIQUE CORMIER
Adaptation Musicale
et Composition

Née en 1979, pédagogue titulaire du DUMI. Certificat international de Soundpainting. Entre 1989 et 1999, en parallèle à une formation classique, elle chante pendant 8 ans dans le chœur contemporain Mikrokosmos. Elle découvre très tôt, tout en cultivant avec engouement une oreille tout à fait éclectique et un attrait au mouvement, un goût certain pour les pratiques improvisées et transversales. Elle poursuit ces chemins ouverts entre improvisation/écriture/son/corps lors de différentes formations (CFMI de Tours, ateliers d'improvisation à Jazz à Tours), ainsi qu'au travers d'expériences de groupes (chanson française, rock, théâtre de rue...). Après l'obtention du Diplôme universitaire de musicien intervenant, elle transmet pendant 8 ans une approche de l'expression sonore, du chanter et «sonner» ensemble à de nombreux

L'EQUIPE DE CREATION

BIOGRAPHIES

publics d'enfants, en milieu scolaire ainsi qu'en écoles de musique et conservatoires. Elle découvre le Soundpainting lors d'une masterclass avec Vincent Lê Quang en 2005, et poursuit sa formation auprès de Walter Thompson à Woodstock (N-York) puis en Suède et en France. Elle fonde le Tours Soundpainting Orchestra en 2005 et mène depuis avec lui des pièces pluridisciplinaires composées en temps réel. Elle conduit de nombreux projets de transmission et de création auprès de publics hétéroclites (harmonies, Conservatoires, université François Rabelais, Cepravoï, PREAC Nord Pas de Calais, Musique et Danse 44, cefedem, projet interculturel Franco-marocain...). Elle a composé et «soundpainté» pour des projets orchestraux en collaboration avec la compagnie Du Coin. (Délyres excentriques 2006/2007, Noicatum à la Halle aux grains et au château de Blois, en 2008 et 2009). Elle joue dans la création «Alice» de l'Orchestre Ducoin, spectacle musical créé en 2011. Elle a collaboré avec la Cie OFF en tant que directrice musicale du spectacle Paraboles 2.0, créé à Singapour en juillet 2010, puis en 2011 a composé et arrangé la musique de l'opéra de Leoncavallo, pour la dernière création de la compagnie, «Pagliacci!» en co-écriture avec Sylvestre Perrusson, artiste tourangeau. En 2011, elle développe avec Walter Thompson l'échange franco-américain «Signs across the Atlantic», entre le WTO (Walter Thompson Orchestra, New-York) et le TSO.

l'écriture musicale pour le théâtre, les arts de la rue et le cinéma, et collabore aux créations, arrangements et enregistrements de Claire Dit Terzi, Camille, Rubin Steiner, Ez3kiel et Gérald Genty, ainsi qu'aux créations musicales pour l'image (courts-métrages, séries, la 5, Arte...) et le théâtre (Cie Off, Cie Cano-Lopez, Théâtre à cru, les Geuribands...). Comédien et multi-instrumentiste, il fait partie du duo Croque Love avec Camille Trophème, enregistre de la contrebasse pour Bénabar, Françoise Hardy et Magid Cherfy.

Il joue, compose et donne sa voix pour la série animée «Le Petit Bestiaire» de Yona Friedman (utopiste renommé). Une expérience de direction d'orchestre lui permet de faire travailler des fanfares locales (y compris en Inde), afin de les intégrer aux spectacles de la Compagnie Off. Il est aussi Technicien du son, en studio et pour le spectacle vivant : il prend en charge les régies son de différents spectacles et concerts avec le Tours Soundpainting Orchestra et Boogers, et régit également des installations sonorisées en multi-diffusion pour Les Gueuribands (Ma Femme) et la Compagnie Off (Paraboles).

SYLVESTRE PERRUSSON
Adaptation Musicale
et Composition

Il débute ses études musicales au Conservatoire de Tours où il obtient le 1er prix de contrebasse. Dès l'âge de 13 ans, il aborde la musique actuelle et intègre le groupe Forguette-Mi-Note, sur scène et sur disque pendant près de 10 ans. A 20 ans il s'intéresse à la prise de son, la M.A.O. et à

FLORENCE BARBARA
Chanteuse Lyrique
(Soprano) : Nedda

Lauréate des Bourses Lavoisier et Direction de la Musique, elle entre dans la classe du Maestro THIOLAS à Castelfranco Veneto (Italie). Finaliste aux concours internationaux Mario LANZA (Filignano-Roma), Voix d'or (Rouen) et Concours national de Béziers. Débuts scéniques dans la Troupe du StudiOpéra dirigée par E. Navratil (Susanna, Donna Elvira, Micaëla). Remarquée par Guy GRINDA et Jean-Louis PICHON, elle est engagée dans Die Walküre (Gerhilde) à l'Opéra de TOULON, puis dans Roma (Junia), La Reine de Saba (Benoni), Sapho (Irène) (Opéra

L'EQUIPE DE CREATION

BIOGRAPHIES

d'Avignon), Die Zauberflöte (Papagena), Ariane (Eunöe) (Création) à l'Opéra Théâtre de SAINT-ETIENNE, et participe ainsi au Festival MASSENET. Suivront La Vie Parisienne au Trianon à Paris, Cyrano & Roxane à L'Opéra d'ATHENES (Création de Stavros XARHAKOS), elle sera également Médée dans le Médée de Darius MILHAUD au TDM à Paris en Mai-Juin 2010. Invitée dans de nombreux festivals : Gattières, Avranches, Crest, Fontainebleau, Choeur Lyrique de Paris-Eglise arménienne... Elle a été dirigée par les Chefs d'Orchestre Hervé NIQUET, Patrick FOURNILLIER, Laurent CAMPPELLONE, Giuseppe GRAZIOLI, Jacques LACOMBE, Christian SEGARICI, Christian MENDOZE, Jacques CHALMEAU, JP SARKOS, dans les mises en scène de David FREEMAN, Jean-Louis PICHON, Eric CHEVALLIER, Antoine SELVA, dans des lieux tels que l'Arsenal de Metz, Les Opéras de Dijon, Nancy, le Théâtre Impérial de Compiègne, mais aussi des sites historiques tels que la Villa Mateus au Portugal, L'Hôtel de Lassay, Le Château de Chaumont sur Loire, La Cathédrale La Maggiore à Marseille, Le Couvent Royal St Maximim, le Salon des Miroirs (Musée Grévin-Paris). La couleur particulière de sa voix de Soprano lui permet d'aborder le répertoire de la Soprano lyrique et aussi du Soprano lirico-spinto.

NICOLAS GAMBOTTI
Chanteur Lyrique (Ténor) :
Canio

Nicolas Gambotti obtient en 1998 un Premier Prix de Chant au Centre d'Études Musicales Supérieures de Toulouse (où il suit les Master-classes de Gabriel Bacquier, Jean-Christophe Benoit, Andréa Guiot, Jean-Philippe Lafont), ainsi que son diplôme au CNSM de Lyon. Il remporte le Grand Prix du Concours International de Chant de Rennes en 2000, entre dans la troupe de l'Opéra National de Lyon, puis perfectionne son art grâce aux conseils de Christiane Stutzmann. Il a interprété en France et à l'étranger : Così

fan Tutte (Ferrando), The Turn Of The Screw (Quint), Le Médecin Malgré Lui (Léandre), La Colombe de Gounod (Horace), L'Ivrogne Corrigé (Cléon / Pluton), La Comédie Sur Le Pont de Martinu (Le Maître- d'École), La Poule Noire (Berbiqui), La Veuve Joyeuse (Coutançon), enregistré le Te Deum de Bizet et Les Diamants De La Couronne d'Auber chez Harmonia Mundi. Le Festival d'Aix-En-Provence l'a accueilli dans La Flûte Enchantée, ainsi que le Teatro San Carlo de Lisbonne, l'Opéra De Lyon et le Festival d'Edinburgh, dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig sous la direction de Philippe Jordan, David Stern et Zoltan Peskò. Il s'est aussi produit notamment dans le Stabat Mater de Schubert, La Belle Hélène (Pâris), le Stabat Mater de Dvorak, la Missa di Gloria de Puccini à Bordeaux et Madama Butterfly dans le rôle de Goro à Lille, Amiens, Nantes, Angers et Nancy, la messe en ut de Mozart à Angoulême, Philémon et Baucis de Haydn (rôle-titre) à Rouen ainsi qu'à l'Opéra Bastille, Madame Butterfly (Pinkerton) au Festival de Gattières, le rôle de Danceny dans Les Liaisons Dangereuses de Claude Prey à l'Opéra de Metz, Flavio dans Norma de Bellini, le Requiem de Mozart à l'Eglise St Roch à Paris, Souchong dans Le Pays du Sourire de Franz Lehar, Jean dans La Vierge de Massenet au Festival de musique sacrée de l'Opéra de Marseille... Plus récemment Cavalleria Rusticana (Turiddu) de Mascagni à l'opéra de Metz, La Petite Messe Solennelle de Rossini, La Belle Hélène (Pâris) à l'Opéra de Metz, Tosca de Puccini (Mario Cavaradossi) à Nîmes, Carmen (Don José), en tournée estivale en franche-comté, Mac Beth (Malcolm) à l'Opéra de Nice, Hin und Zurück (le mari) et Das Lage Weihnachtsmah (Roderick) de Hindemith à l'opéra de Metz, à la cité de la musique à Paris et la péniche opéra, Les Brigands (le Duc) au Grand Théâtre de Limoges, Traviata (Alfredo), Nabucco (Ismaele) à Lyon... Il se produira cette saison notamment dans La Périchole (Piquillo) à l'Opéra de Metz, Il Trovatore de Verdi (Manrico), Carmen (Don José) à l'opéra de Rennes.

L'EQUIPE DE CREATION

BIOGRAPHIES

SERGEI STILMACHENKO
Chanteur Lyrique (Baryton)
: Silvio

Le baryton canadien Sergei Stilmachenko étudie au conservatoire de Kharkov, sa ville natale. Il poursuit sa formation au Canada et aux Etats-unis, puis se perfectionne en France, où il intègre l'Atelier d'Art Lyrique de l'Opéra National de Paris en 2001. Il remporte plusieurs concours internationaux, parmi lesquels Rosa Ponselle International Competition à New York en 1994, Concours de Musique Tchèque à Toronto, en 1999, Concours Joseph Rouleau à Montréal en 2000, concours international à Marmande en 2001, et le concours de musique de Chambre Amber Nightingale à Kaliningrad en 2006. Sa carrière l'amène à se produire sur les grandes scènes internationales : il se produit plus de 150 fois sur la scène de l'Opéra National de Paris, mais aussi, à l'Opéra Real de Madrid, l'Opéra Comique, l'Opéra de Montréal, l'Opéra National de Toulouse et Strasbourg, Limoges, Vancouver, Kharkov..... Ces différentes apparitions l'ont conduit à travailler sous la direction de prestigieux chefs d'orchestre, notamment Alexandre Vedernikov, Kent Nagano, James Conlon, Jiri Belohlavek, Marcello Viotti, Pinchas Steinberg, Stéphane Deneuve, Bruno Campanella, Jesus Lopez-Cobos....., et avec de célèbres metteurs en scène tels que Robert Carsen, Jérôme Savary, Colline Serreau, Francesca Zambello, Laurent Pelly.... Son répertoire contient plus de 50 rôles. Il se distingue dans Figaro du Barbier de Séville, Ford de Falstaff, Onéguine, Eletsky de La Dame de Pique, Marcello et Schaunard de La Bohème, Danylo de La Veuve Joyeuse, Tarquinius dans Le Viol de Lucrece, Peter dans Hansel et Gretel, et Malatesta dans Don Pasquale. Ses projets incluent Ford (Falstaff) au théâtre de Reims, Figaro (Le Barbier de Séville) pour le festival Opéras en plein air, Le contremaître (Jenufa) à Toulon,

ainsi que des récitals, prévus en Ukraine, au Canada et à Paris.

CECILIA RIBAUT
Performance
Chorégraphique : La Fille

Cécilia Ribault se forme en danse contemporaine auprès de Véronique Solé, puis par le biais de divers stages avec notamment Julyan Hamilton, Francis Plisson, Kô Murobushi, Jackie Taffanel, Odile Azagury. Elle collabore en qualité de danseuse interprète avec: Francis Plisson (compagnie Marouchka), Odile Azagury, Tal Beit Halchmi, Jackie Taffanel, Olivier Dohin et Raphael Dupin, etc... Elle développe parallèlement à la danse une pratique vocale faisant appel à diverses techniques et styles: chant lyrique, chant carnatique (sud de l'Inde), chant arabe (Maroc), jazz et improvisation. Elle collabore avec les compositeurs et musiciens: Sébastien Rouiller, Jean Aussanaire, Pierre Léger, Jean Luc Cappozzo et Angélique Cormier, et intègre le Tours Soundpainting Orchestra en octobre 2009.

FRANCO DEBIERE
Performance
Chorégraphique : Tonio

Danseur et performeur. Il découvre la danse à 28 ans alors qu'il est ingénieur en mathématiques. De 2004 à 2008 il se forme à la danse contemporaine et au jeu d'acteur avec Christophe Egros de 2006 à 2008. Durant cette période d'apprentissage, il reste fortement marqué par ses rencontres avec Elsa Wolliaaston, Peter Gemza et, à l'Odin théâtre, par le théâtre physique d'Eugénio Barba. Depuis 2007, résolument créatif, il a écrit une dizaine de performances au sein de l'association S.T.O. affirmant et explorant ses propres territoires pour la chorégraphie. Depuis 2010, il a rejoint le groupe d'artistes

L'EQUIPE DE CREATION

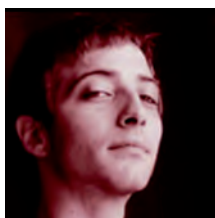
BIOGRAPHIES

de la FAAAC et travaille depuis 2011 avec la compagnie OFF et le Collectif Martine à la Plage.

REGIS ALTMAYER-HENZIEN
Musicien : Guitare

Régis Altmayer-Henzien est né à Nantes en 1977. Au cours de ses études musicales aux CNR de Tours, Orléans et Nantes, il a travaillé avec Olivier Castain, Gérard Abiton et Michel Grizard. Il a aussi bénéficié des conseils de Pablo Marquez, Eric Sobswiec, Roland Dyens, Philippe Rayer et Nicolas Courtin lors de stages d'été. Il est titulaire d'une licence de musicologie, a obtenu le Diplôme d'Etat de guitare classique en 2005 et enseigne actuellement à l'Ecole Municipale de Musique de Montlouis ainsi qu'au Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Fondettes en Touraine. Ouvert à différents styles musicaux il se produit en France et à l'étranger avec les chanteuses Cécilia Parody (musique argentine), Assumpta Canadell (chansons traditionnelles catalanes), Sandra Correia (fado) ou encore avec la flûtiste Emilie Poingt. Il joue en duo avec Florian Chauvet depuis 2005.

NATHAN BLOCH
Musicien : Claviers

Après 10 ans d'études de piano au CNR de Tours, Nathan Bloch poursuit sa formation au Conservatoire de Flint, Michigan aux Etats-Unis. Il rentre en France en 2002 et commence à travailler avec le groupe les Traine-Savates. Nathan compose ensuite pour différentes compagnies de théâtre (Théâtre de l'Ante, Studio de Monaco, Théâtre des Trois Clous...). En 2005, il monte le groupe Onze h30 et sort un album sur le label Prikosnovenie. Il

joue, compose et arrange également dans le groupe Dine et Déon (chanson Rock) ainsi que Bad Billy (Rock). En parallèle il assure la partie musicale des Match d' Improvisation à Tours. Aujourd'hui, en plus de son activité dans les groupes, il travaille avec la compagnie «Le Muscle» sur la création musicale de leur prochaine création «Où est Stern» en collaboration avec Joan Guillon d'Ez3kiel.

THOMAS LESIGNE
Musicien : Basse,
Contrebasse

Né en 1985, Thomas Lesigne débute sa carrière musicale par la pratique du violon et du chant choral au Conservatoire de Tours, avant de s'orienter vers la contrebasse qu'il étudie avec Daniel Jacques puis Margot Cache. Il obtient le D.E.M. de contrebasse en 2009. Parallèlement à ses études classiques, il prend part à plusieurs formations, qu'elles soient classiques (l'Ensemble Orchestral du Loire et Cher) ou de musique actuelle (Les Traînes-Savate, les Voleurs de Swing, Bad Billy, Malakit, l'Orchestre Du Coin) dans lesquelles il apprend la basse électrique. Il découvre le Soundpainting en 2009 et intègre le Tours Soundpainting Orchestra sous la direction d'Angélique Cormier, et participe à la création Meet Myth, ainsi qu'à Paraboles 2.0 avec la Compagnie Off. Depuis quelques années il est amené à collaborer avec différents groupes à l'occasion d'enregistrements : «Fumuj» de Monstrueuse Normalité, «Onze Heure 30», «Naphtaline» d'Ez3kiel, et la version orchestrale de «Naphtaline» au Grand Théâtre de Tours en juin 2011 dans le cadre du festival Excentrique.

L'EQUIPE DE CREATION

BIOGRAPHIES

PABLO PICO

Musicien : Clarinette,
Percussions

Compositeur, arrangeur et musicien, Pablo Pico débute la batterie à l'âge de 8 ans. Après des études de percussions classiques, il entreprend en 2001 un parcours de musicien qui l'amène de la musique de rue (Cie Belle Image) au théâtre (Cie du Hasard, Cie Off), du classique (Alexandre Tharaud) au baroque (Symphonie du Marais) et du jazz (X'tet) à la variété (Gérald Genty). Il apprend par ailleurs à jouer de la clarinette et du piano, et s'initie aux percussions et musiques du monde. Depuis 2007, il consacre une part grandissante de son travail à la composition. Après être passé dans la classe de composition de musique de film de Patrice Mestral à l'École Normale, il travaille sur des films d'étude de l'école des Gobelins. Auteur de la musique d'une quinzaine de courts métrages, de spots tv et internet, de pilotes de séries, etc... il participe aussi à la 12e session d'Émergence 2010. Partageant son activité entre compositions et concerts, il est actuellement associé à plusieurs projets de séries, de courts et de longs métrages en développement.

SYLVAIN ROUDIER

Musicien : Saxophone

Après des études de percussions et saxophone classique à l'ENM de Guéret et de Vierzon, où il obtient un Diplôme d'Études Musicales et un Perfectionnement en saxophone, Sylvain poursuit ses études à Tours où il valide une Maîtrise de Musique et Musicologie sur «Les Hommages à Charles Mingus». Il entre dans l'école Jazz à Tours puis au CRR et réussit son Diplôme d'Études Musicales en Jazz. Parallèlement, il se produit dans diverses

formations comme Sunset Boulevard (trio jazz avec qui il gagne le concours des JMF en 1997), Argou et Irbingude (lauréat du tremplin MSG 2003), Guava Jelly (formation reggae jazz expérimental), Yweridd (collectif électro rock), Ras Guava (collectif reggae). Actuellement il se développe au sein du combo New Orleans «Caiman Swing», du «Tours Soundpainting Orchestra», participe au projet commun Compagnie Off/TSO «Paraboles 2.0» récemment créé au Singapour Night Festival. Il joue régulièrement avec la compagnie de danse Traversée d'Ys, le quatuor de saxophone Apostrophe et la Compagnie Off pour «Pagliacci!». Son parcours le mène naturellement vers des points de rencontre entre différentes traditions musicales, et des pratiques au carrefour de l'écriture et de l'improvisation.

REFERENCES

LA COMPAGNIE OFF

La Compagnie Off, ancrée à Tours et dirigée par Philippe Freslon, est l'une des compagnies des Arts de la Rue européenne emblématique depuis 1986.

Ses créations dans l'espace public, issues d'un savoir-faire pluridisciplinaire mariant le cirque, l'opéra, l'art contemporain et les scénographies monumentales, voyagent autour du monde.

En constante adaptation aux contextes, au lieux et aux publics, les créations du répertoire alternent avec les performances sur-mesure écrites en étroite relation avec l'espace de représentation.

Allant des déambulations carnavalesques aux expérimentations contemporaines dans les lieux atypiques, la Compagnie Off offre un débordement poétique urbain, et se fixe en permanence un cadre universel et intemporel, pour mieux pouvoir s'en échapper.

«La Compagnie Off jour à créer l'évènement dans le lieu investi, et poser le cadre hors-cadre de ses visions hors du temps. Les représentations spectaculaires et vivantes se déroulent dans des univers mouvants ou bâtis. Le lieu devient espace d'énergie au service d'une démesure contrôlée. La Compagnie Off joue à la déraison, à la transfiguration de thèmes universels - l'amour, la mort, la différence - par la sueur, le fantôme et l'extravagance.»

Philippe Freslon
Directeur artistique

- **ARLES** Scène Nationale
- **AUGSBURG** Allemagne Gaswerk Festival
- **AURILLAC** Festival Eclats
- **BILBAO** Espagne Semana Grande
- **BLAGNAC** Odysud
- **BREST** Le Fourneau
- **BRUGES** Belgique Théâtre de la Ville
- **CAEN** Théâtre Hors les Murs
- **CARACAS** Venezuela Fundateneo Festival
- **CHALON EN CHAMPAGNE** Festival Furies
- **CHALON SUR SAONE** Chalon dans la Rue
- **CHARTRES** Festival Excentrique
- **CHATEAUROUX** L'Equinoxe Scène Nationale
- **CHIAYI** Taiwan Printemps Français
- **DEVENTER** Pays-Bas Op Stelten Festival
- **EDINBOURG** Ecosse Hogmanay Festival
- **GOYANG** Corée du Sud Lake Arts Festival
- **GRAZ** Autriche La Strada Festival
- **GRENOBLE** Maison de la Culture
- **LEUVEN** Belgique Intl. Circus Festival
- **LILLE** Capitale Culturelle
- **LONDRES** Royaume-Uni Greenwich Festival
- **LUXEMBOURG** Capitale Culturelle
- **MADRID** Espagne Cabalgata
- **MONTBELIARD** Cité Rêvée
- **MONTPELLIER** Printemps des Comédiens
- **MONTREAL** Canada Festival
- **MOSCOU** Russie Carnaval Blanc
- **MUNICH** Allemagne Tollwood Festival
- **NEW DELHI** Inde Bonjour India Festival
- **PARIS** Festival de La Défense, Nuit Blanche
- **PERTH** Australie International Arts Festival
- **POZNAN** Pologne Malta Festival
- **REIMS** Grand Théâtre
- **ROME** Italie Nuit Blanche
- **ROUEN** Festival J'Entends des Voix
- **SANTIAGO** Chili Santiago A Mil Festival
- **SALAMANCA** Espagne Festival de las Artes
- **SINGAPOUR** Night Festival
- **SOTTEVILLE-LES-ROUEN** Festival VivaCité
- **ST BRIEUC** Festival Art Rock
- **ST PETERSBOURG** Russie City Festival
- **TARBES** Scène Nationale
- **TONGEREN** Belgique Artua Tuca Festival
- **TORONTO** Canada Sumer Festival
- **TOULOUSE** Festival La Novela
- **VILLEURBANNE** Festival Les Invites
- **ZARAGOZA** Espagne Expo Universelle

REFERENCES

CREATION LYRIQUE HORS LES MURS

CARMEN, OPÉRA DE RUE (1999)

Plus qu'une simple reprise de l'original, c'est une métamorphose mêlant les espaces de jeux, les registres, l'opéra et le cirque, l'opulence d'un genre sans cesse en renouveau. De la passion à l'ironie, du drame au burlesque, les acteurs-acrobates-chanteurs retracent les maux et les cris de l'horreur qui s'amorce, pourtant si fugace. Le rythme ne faiblit pas, relancé de part et d'autres de l'enceinte, atteignant des intensités extatiques. La tragédie et la farce s'entrechoquent. En renversant le rapport au public, la Cie Off place le spectateur au cœur d'une représentation à 360°, au dessus de lui, et saisit chacun de manière physique. [Libération](#)

Coup de cœur : la scénographie de Carmen, une haute muraille de fer, ressemble à une arène taurine, à une cuve de pétrole ou à une centrifugeuse de fête foraine. Tels des gamins pris dans un tourbillon, comédiens, chanteurs lyriques et musiciens se plaquent aux parois, prêts à toutes les farces. [Le Monde](#)

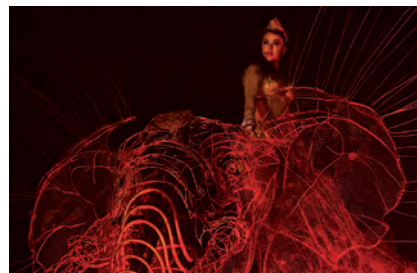
VA DONNER AUX POISSONS UNE IDEE DE CE QU'EST L'EAU, Opéra de Cirque (2003)

Cet opéra de cirque est une plongée dans l'enfer de la vie. C'est aussi un doux rêve où la Compagnie Off prolonge son envie de marier les arts populaires à un univers lyrique et contemporain; chaque interprète y est brillant. [Le Monde](#)

LA GRANDE PARADE, Best-Off circo-lyrique (2007)

Les tableaux se succèdent, entre exercices d'équilibriste et voix d'opéra. On se laisse bercer par la mise en scène gigantesque signée Philippe Freslon. Une fois de plus, le spectacle vivant dans l'espace urbain a montré sa capacité à réunir, instaurant une authentique complicité entre acteurs et spectateurs. [La Nouvelle République](#)

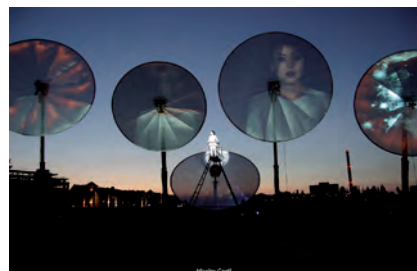

Un cirque d'hiver éblouissant, une formidable performance : une ambiance complètement folle et délurée pour conclure en beauté l'une des plus somptueuses et extravagantes parades, que l'ensemble de la troupe a su parfaitement faire fonctionner au service d'une histoire. Presque deux heures de bonheur. [Var Matin](#)

PARABOLES 1.0

Pièce pour soprano et dispositif vidéo (2008)

Une féerie mécanique de parabole enchantées. Un opéra monumental fascinant : le public écoute, regarde, visiblement captivé. Une véritable création. [La Dépêche du Midi](#)

Une merveille aérienne, voire interstellaire, rigoureusement rêveuse et proprement sidérante. [Rue89](#)

PRODUCTION & CONTACTS

CALENDRIER DE CREATION

2011

Création et première présentation publique

27 août : TOURS

Béthune 2011, Capitale Régionale de la Culture

8 octobre : BETHUNE

9 octobre : BETHUNE

10 octobre : BETHUNE

14 octobre : BARLIN

15 octobre : BARLIN

16 octobre : BARLIN

25 Ans de la Compagnie Off

26 novembre : TOURS

27 novembre : TOURS

2012

Nord-pas-de-Calais : Sport & Culture

7 juillet : AIRE-SUR-LA-LYS

8 juillet : AIRE-SUR-LA-LYS

Festival International d'Aurillac

21 août : AURILLAC

22 août : AURILLAC

23 août : AURILLAC

24 août : AURILLAC

COMPAGNIE OFF

BP 13832

37038 TOURS CEDEX 1

tel. +33(0)2 47 630 633

www.compagnieoff.org

CONTACTS

Diffusion

ALEXIA ELOY

+33(0)6 82 12 86 90

a.eloy@compagnieoff.org

Direction artistique

PHILIPPE FRESLON

+33(0)6 07 06 30 20

Régie de production

DAMIEN BLANCHET

+33(0)6 86 58 72 11

d.blanchet@compagnieoff.org

Spectacle créé dans le cadre de Béthune 2011, Capitale Régionale de la Culture. Production La Clef des Chants / Région Nord-Pas-de-Calais. Production déléguée Compagnie Off

Ce spectacle reçoit le soutien de la Spedidam.

La Compagnie Off est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Centre, la Région Centre la Communauté d'Agglomérations Tour(s) Plus et la Ville de Tours.

