

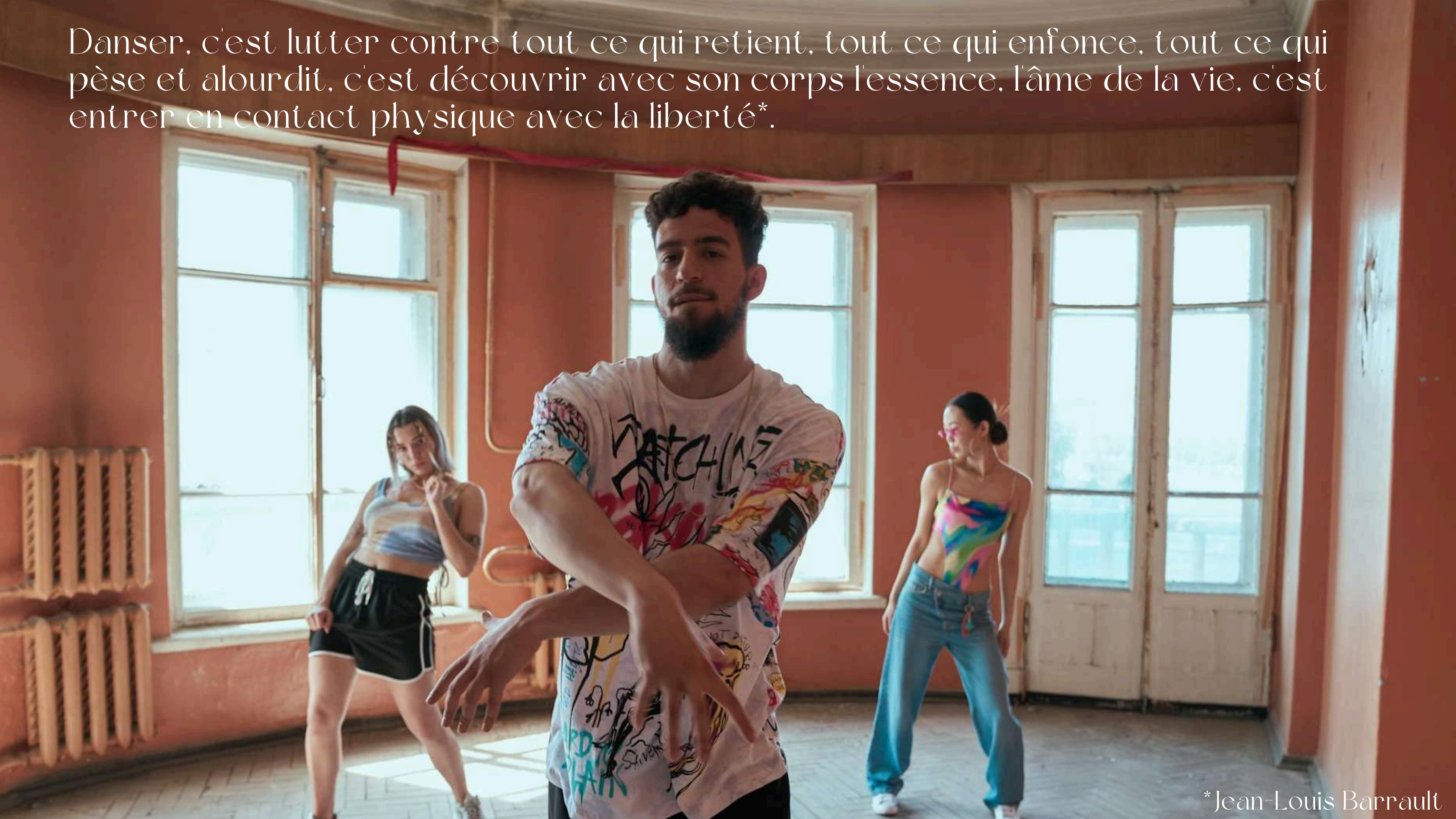
OPÉRA JAZZ

Adaptation libre de Porgy and Bess

La Cerise
sur
le gâteau

Danser, c'est lutter contre tout ce qui retient, tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit, c'est découvrir avec son corps l'essence, l'âme de la vie, c'est entrer en contact physique avec la liberté*.

*Jean-Louis Barrault

Le projet

Faire découvrir aux publics éloignés des accès à la culture le jazz, le spectacle vivant dans une adaptation actuelle, inclusive, resserrée de l'opéra jazz Porgy and Bess.

L'adaptation reprendra la trame narrative du livret original pour en proposer une version d'1h30, transposée dans un contexte actuel.

Elle offrira à 10 jeunes de 16 à 25 ans, en rupture, déscolarisés et sans projet professionnel, d'intégrer une équipe de professionnels à travers des tableaux de danse urbaine.

Les costumes seront réalisés par des personnes en chantier d'insertion.

La création se fera à travers un travail en résidence sur 2 sessions et 2 régions Ile de France et Paca soit 2x12 jours : en avril 2025 au Hameau de Montrieux (pressenti) et en août 2025 (lieu à déterminer).

Adaptation & Mise en scène

Adaptée par Florence Pescher, cinéaste et Frédéric Recanzone, comédien, metteur en scène, l'adaptation reprendra la trame narrative du livret original pour en proposer une version resserrée.

L'histoire sera transposée dans un contexte actuel : ici pas de taudis de Charleston mais la rue, celle dans laquelle vivent les migrants en quête d'une vie meilleure, le racisme qui s'exerce toujours au profit des plus pauvres et les violences faites aux femmes.

La mise en scène introduira un personnage de narrateur.

Pas de construction de décor. Le choix du lieu sera une composante importante du projet. Atypique, il devra permettre au public (petite jauge) d'être dans un rapport de proximité avec les artistes, musiciens et chanteurs, créant ainsi une autre émotion, un autre rapport au théâtre que sur une scène classique.

Le public devient acteur, il se déplace avec les musiciens et les chanteurs, en fonction de l'histoire. De fait, il est intégré au spectacle et cela casse complètement les codes. Les émotions sont plus concrètes, plus palpables.

La colère, la violence livrée à travers la gestuelle des tableaux chorégraphiés viendront créer la rupture avec des mélodies langoureuses et suaves.

La musique

Alessandro Navacchi, saxophoniste et Jacques Bouniard, pianiste, tous deux compositeurs, et ici co-arrangeurs du projet :

La version lyrique de Guershwin sera arrangée pour une réduction à 4 musiciens, vers une forme de jazz moins lyrique que la partition originale pour tendre vers un jazz plus authentique.

En respect profond du score original et du livret, ils souhaitent extraire les cellules rythmiques les plus magiques et les atmosphères harmoniques pour mettre en avant et développer ce qui constitue la particularité première de cette oeuvre : un brouet subtil de blues, de rythmes et de mélodies.

Les thèmes les plus connus comme « Summertime », « I Loves You Porgy » et tant d'autres, sont passés dans la mémoire universelle grâce aux émotions qu'ils suggèrent.

Ils iront chercher au plus près, à l'intérieur de l'oeuvre, pour en réduire la texture et lui donner une forme plus contemporaine.

La chorégraphie

Romane Mims et Socrate Andzouana, danseurs et chorégraphes de la Cie Tonnerre de Singe assureront la chorégraphie.

Ils ont choisi le krump. D'abord parce que cette danse très codifiée née dans les quartiers pauvres de Los-Angeles, servait de moyen d'expression face aux discriminations et oppressions que subissaient les habitants pour exprimer la colère et la violence de notre époque.

La danse libre, quant à elle, tend à défaire les contraintes et les tensions du corps et de l'esprit. Elle rompt avec les codes de l'esthétique et du mouvement bien exécuté de la danse classique.

Comme l'œuvre de Porgy and Bess, ces mouvements fut pointés du doigt avant d'être mis en lumière. C'est par le biais de ces deux danses que le corps pourra traduire ce que la parole ne peut exprimer. Qu'il tentera de se sauver en mettant des gestes à la place des mots.

De la même manière, que Porgy tente de sauver Bess de sa relation avec Crown, les corps des personnages s'appellent et se répondent pour donner naissance à une scène.

Et leurs histoires se raconte alors dans un seul et grand mouvement.

Le lieu

Nous sommes à la recherche d'un lieu fort, mais à taille humaine qui pourra servir notre ambition de proximité avec les publics. Nous voulons les artistes au milieu des gens, avec les gens...nous voulons des regards qui se croisent, des frôlements...et abolir les frontières.

L'histoire originale

Porgy and Bess est un opéra composé par George Gershwin. Adapté d'un court roman publié en 1925, il traite de la condition des noirs dans un quartier fictif de Charleston en Caroline du Sud au début des années 1930.

En Caroline du Sud, Charleston, un port de pêche sur l'Atlantique, une chaude soirée...

Porgy & Bess, pêcheurs et cueilleurs de coton se reposent des fatigues de leur journée de travail. Dehors, dans la cour, des hommes jouent aux dés.

Crown, le caïd du coin est là avec sa petite bande : Bess, sa jeune et belle compagne et Sporting Life, un dealer. La partie tourne mal : Crown assassine Robbins, un joueur trop chanceux. Dans sa fuite, il abandonne Bess sur place. Elle se réfugie chez Porgy, un mendiant handicapé. Entre elle et lui, une histoire d'amour se tisse peu à peu. Il la protège de Sporting Life qui essaye de la ramener à la drogue, en lui offrant la simplicité d'une vie normale.

Mais Bess ne pourra résister ni à son ancien amant, Crown - que Porgy finira par tuer - ni aux tentations de Sporting Life et des sachets de poudre blanche.

À sa sortie d'une semaine de garde à vue en prison, Porgy se retrouve seul : Bess a repris son errance, quitté Charleston pour New York avec son dealer. Porgy ne renonce pas à elle et prend la route pour la retrouver...

Les points essentiels du projet

1

Modernité

2

Inclusivité

3

Proximité

4

Emotion

À propos

1

Les créateurs

2

Les musiciens

3

Les chanteurs

4

Les danseurs

Les créateurs

Florence

Frédéric

Alessandro

Jacques

Romane

Socrate

Romane Mims

Romane est inspiré par la danse et le théâtre depuis petite. Elle partira sur Paris faire une formation qui mêlera les deux disciplines. Par la suite, elle rencontrera plusieurs metteur/euses en scène pour qui elle travaillera et qui participeront à nourrir et enrichir son expérience. Depuis 4 ans, elle donne ses propres cours de Danse Libre où elle mettra en scène deux spectacles "Bonjour Nuit" et "Dissimula" . Elle créa par la suite, avec Socrate une performance de krump "Seul Ensemble" qui se jouera dans plusieurs festivals. La compagnie : Tonnerre de Singe ! le bruit du geste.

Tonnerre de Singe ! est une compagnie qui fait parler le geste. Ici, la voix bruite, les pas rythment, la peau se meut, les corps sont au service de l'histoire et du texte...

La compagnie tend vers un théâtre engagé, accessible à tous. Le théâtre est ici un instrument pour « faire lien », un art de la mise en relation afin de faire le pont entre les différentes populations, faire en sorte que ces dernières soient capables de s'asseoir les unes à côté des autres, de partager une histoire et peut-être se rencontrer.

Aujourd'hui, il devient urgent de présenter un théâtre qui propose de nouvelles formes populaires.

Le projet initié par la cerise sur le gâteau, fait écho à notre travail. Il est nécessaire que toutes formes d'art puissent être accessible à tous.

Nous travaillerons en lien pour cette création.

Socrate Aka Sow

Danseur depuis plus de 10 ans.

Il est actif dans les battles et remportent quelques compétitions de krump.

Il est depuis Membre de la compagnie tonnerre de singe et la fontaine aux images où il transmet sa passion.

Depuis peu, il apprendra le métier de comédien où il mêlera le texte au krump dans la pièce "Milles ans".

Par la suite, il écrira une performance sur le krump "Seul Ensemble" où il se met en scène avec Romane Mims.

Frédéric Récanzone

Photographe de formation, Frédéric Récanzone se consacre très vite au théâtre. Il se forme auprès de Philippe Car et de Patrick Ponce (Cartoun Sardines) ainsi que de Bernard Palmi, de Stephano Scribani (Piccolo Teatro de Milano) et de Philippe Hottier (Théâtre du Soleil). Et, travaillera également avec des metteurs en scènes tels que Jean Claude Nieto, Wladyslaw Znorko...

En 1998 décide de fonder Zone&Cie pour encadrer son travail de metteur en scène et participe à la création de La Distillerie – Lieu de création théâtrale, à Aubagne - où il restera 18 ans.

Ses projets artistiques se développent autour de 3 directions : la création de spectacles contemporains : lecture, spectacle théâtre de rue, créations performatives, théâtre, formes participatives ; la diffusion des spectacles par le réseau classique de diffusion mais également et dans des lieux insolites non dédiés à l'accueil de spectacles favorisant une interactivité et une proximité avec le public ; la formation : par l'enseignement de l'art théâtral auprès de publics jeunes et adultes.

Ses spectacles revendiquent la place de l'art et la poésie dans la vie. Ils se déplacent dans des lieux insolites, créent une interactivité avec le public. Son théâtre se nourrit des constantes contradictions de la vie, il est fait d'intelligence et d'animalité, de spontanéité et de maîtrise pour créer l'émotion.

Florence Pescher

Florence Pescher aime rendre les rêves et les idées tangibles. Des idées, elle n'en manque pas, tant son imaginaire pétille. Côté réalisation, Florence a appréhendé tout au long de son parcours, de la production à la réalisation et au montage tous les métiers qui composent une oeuvre filmée. Au gré des vents, sa passion pour l'image animée et l'écriture l'entraîne vers le cinéma documentaire, la fiction, l'animation souvent en tant qu'auteur réalisateur, parfois seulement comme scénariste ou monteuse... Femme Libre et engagée, Florence déteste les préjugés, lutte contre les discriminations. Car elle a un vrai amour pour les gens. A travers ses projets, elle souhaite traduire en actes toute la richesse de son métissage, entre les arts, les genres, les peuples.

Jeter des ponts entre des univers, des individus qui pourraient ne jamais se rencontrer... que ce serait dommage.

Alessandro Navacchi

Alessandro a ramené de son Italie natale un raffinement dans sa musique.

Formé à Bologne à la clarinette et au saxo par William Righi, il devient musicien professionnel multi instrumentiste et peut varier du saxo au banjo, de la guitare classique à la basse.

Alessandro a étudié la composition en France avec le compositeur chilien Sergio Ortega, ce qui lui a ouvert encore de nouveaux horizons.

Sa connaissance fine de la musique et son oreille font de lui un arrangeur de grande qualité.

Parallèlement aux années passées comme musicien des spectacles musicaux de Disney, il participe à de multiples formations de jazz.

Enthousiaste, il écrit des partitions pour le spectacle vivant, pour le cinéma et compose ses propres chansons, en italien bien sûr.

Jacques Bouniard

Jacques Bouniard n'a cessé de multiplier les expériences musicales, avant de se consacrer à sa propre musique. Il a joué, entre autres, avec des musiciens et chanteurs de renom : Michel Legrand, Monica Passos, John Surman, Bernard Lubat, Joël Allouche, Michel Bénita, Albi Cullaz, David Angel (Woody Herman, Diana Ross), Colette Magny, So Kalmery (Congo), Kate Ceberano (Australie), José Luis Cortés, Peter Erskine... Il a composé, arrangé et enregistré des musiques originales pour la danse contemporaine (Salia Sanou), le cinéma (Gilles Ribstein), le théâtre (Serge Valetti, Michel Didym, Claude Guerre, France Culture, France Musique, « Ma famille » de Carlos Liscano, Uruguay)...

Invité par Chucho Valdés au 25ème Festival International Jazz Plaza 2009 à La Havane, il joue en solo et une de ses compositions avec le célèbre groupe de timba NG La Banda.

« Il poursuit sans fracas ni mobilisation médiatique une carrière de pianiste muni d'une identité musicale des plus passionnantes et dispose de qualités que certains plus célèbres pourraient lui envier. Le sens de la mélodie notamment, avec une façon bien à lui de la faire sonner, juste et belle, au travers d'un travail harmonique d'une grande richesse. L'art de poser un climat aussi en quelques accords clairs et précis. »

Jean Paul Ricard – Diapason.

« Il fait apparaître chaque plage de son disque comme une mini scène ou se déroulerait une histoire aisément visualisable et dont les plus infimes détails trouvent naturellement leur place dans la disposition de l'ensemble... C'est, en somme, tout un culte de l'harmonieux. »

François Lacharme – Jazz Mag

Une création tournée vers la jeunesse

Un travail en amont de la création sera fait avec les publics éloignés des accès à la culture, tant pour l'inclusion des jeunes de 16 à 25 ans que pour les publics destinataires afin de leur donner envie de découvrir l'opéra jazz.

Pour les représentations, nous proposerons à des jeunes de venir découvrir les métiers du spectacle vivant avec la création de binômes 1 professionnel/1jeune intéressé par les métiers du spectacle.

Nous procéderons à un casting de voix auprès de jeunes sortant des écoles de jazz.

Un travail en résidence

Après l'adaptation du livret et l'arrangement de la partition originale, nous souhaitons travailler en résidence pour une création commune où chaque artiste participe activement à l'évolution du projet.

Une résidence que nous souhaitons faire en deux fois et sur 2 régions : Paca et ile de France.

Emmener les jeunes ailleurs, au propre comme au figuré, leur faire toucher du doigt la vie de troupe, le plaisir de faire ensemble et le dépassement que cela représente.

1ère résidence en avril 2025 au Hameau de Montrieux, tiers lieu social et environnemental
<https://www.montrieux.org/>

2ème résidence en août 2025 à Paris. (lieu à trouver)

Chaque résidence donnera lieu à une représentation "carte postale" du travail déjà effectué.

La première représentation complète est pensée pour fin d'automne 2025.

Contacts

Florence Pescher,
0673059173

Célien Badeau,
0643452717

13cerisesurlegateau@gmail.com

<https://13cerisesurlegateau.wixsite.com/cerise>