

HopLà Prod
22 rue des Olivettes - 44000 - Nantes
Contact scène : 06 62 26 49 53
hopladiffusion@orange.fr
<http://hoplamusique.free.fr>

Soutenue à la création par la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil Général de Loire-Atlantique.
Soutenue à la diffusion par le Conseil Général de Loire-Atlantique.

Equipe

Compositions, cithare, voix : *Barbarie*

Arrangements, piano : *Adeline Guihard*

Batteur et percussionniste, voix : *Patrice Sawka*

Auteurs : *Anne Démortain, Paul de Maricourt, Alexandre Fourier, Pascale Caemerbeke, Marie-Claire Lechat, Maryse Boudehent, Armelle Pors-Le Corre, Marie-Laure Dehaillon*

Mise en scène : *Marina Tomé*

Recherche corporelle : *Christèle Marin*

Son : *Fabrice Tison*

Lumière : *Erik Joannesse*

Ecoute - conseils musicaux : *Pierre Michel Sivadier* (Arrangeur sur L'album)

Genèse du projet

Alors que je devais accompagner un ami gravement malade en Australie à la rencontre des aborigènes, celui-ci a rejoint « le temps des rêves » me laissant en cadeau deux mois libres de tout engagement, en France. J'ai alors commencé à composer sur des textes d'auteurs-amis ; le projet était né. L'année suivante, en tournée avec la Compagnie Transe-Express, je suis allée en Australie et cet étrange premier rendez-vous avec une terre lointaine s'est transformé en rendez vous avec moi même. Alors qu'avec une amie nous marchions à la rencontre d'un lac, celui-ci s'avéra être un mirage. Je réalisai alors que je devais chercher l'eau à l'intérieur...

Après avoir interprété pendant plus de quinze ans de nombreux répertoires et créations, mon être et ma voix se sont modelés et enrichis de toute une palette que je savoure grâce à plusieurs concerts-spectacles que je donne encore à ce jour.

Note d'intention

Aujourd'hui je désire, à travers des compositions musicales personnelles, « faire venir mon histoire à l'existence »*. De la rencontre avec des auteurs ayant accepté de partager ces chemins empruntés et de les retranscrire, naissent des chansons qui s'apprêtent pour leur public ...

J'ai demandé à Adeline Guihard (pianiste) d'en réaliser les arrangements et à Patrice Sawka (batteur, percussionniste) de créer par ses baguettes un univers sonore où l'on perçoit le vent, les grands espaces, la nature à même la peau...

À la question de savoir comment une histoire personnelle pouvait exprimer une émotion propre à chacun, je me suis interrogée sur mon rôle de compositrice-interprète.

Pour cela je recherche l'émotion inhérente en chaque être que révèle « l'anecdote » de ma propre vie et la manière de donner une vision personnelle, un sens au chaos où chacun se fraye un rivage.

L'univers ainsi esquissé se lira aussi bien dans le texte, la musique, le corps, que dans la lumière et le son... Une invitation au voyage, à la poésie, au langage de l'oiseau, au souffle de son propre temps des rêves...

Barbarie

Textes et réflexions participant à l'élaboration

« Il y a quelques chose là dedans on ne sait pas très bien quoi. Quelque chose.
Comme un moteur, comme une puissance. Ça travaille dur, ça pousse.
Regarde mon gars, ton rêve est là. C'est une grande chose, ne le lâche jamais.
Tous les rêves viennent de là ! »
Parole d'un aborigène

« L'art ce n'est pas de dire les choses réelles mais ce que sont réellement les choses »
Jean-Luc Godard

*« C'est en chantant le nom de tout ce qu'ils avaient croisé en chemin, oiseaux, animaux, plantes, rochers, trous d'eau, qu'ils avaient fait venir le monde à l'existence »

« Toutes les espèces dit-il, peuvent être un rêve. On peut avoir un rêve varicelle, un rêve pluie, un rêve orange du désert, un rêve pou... Dans les monts Kimberley, ils ont maintenant un rêve argent ! »

« En amenant le monde à l'existence par le chant, les ancêtres avaient été des poètes dans le sens originel du mot "poiesis" : la création »

« Les gens de notre peuple, dit Flynn, affirment qu'ils reconnaissent un chant par son toucher ou son odeur... et par là ils veulent dire tout simplement son air. L'air demeure le même des premières mesures au final »

« Dans la foi aborigène une terre qui n'est pas chantée est une terre morte, puisque si les chants sont oubliés, la terre elle-même meurt »

« Avant... personne en Australie n'était sans terre, puisque chacun recevait en héritage un tronçon du chant de l'ancêtre et un tronçon du pays où passait ce chant. Les strophes que possédait un homme constituaient ses titres de propriété »

« La musique, dit Arkady, est une banque de données servant à trouver son chemin dans le monde »

Extraits « Le chant des pistes » de Bruce Chatwin

Traditionnellement, la peinture aborigène décrit des histoires ancestrales qui mettent en scène des héros vivant au temps de la création du monde. Les aborigènes appellent ce temps lointain « Dreamtime » ou « Tjukurrpa ». Ces récits racontent d'une part les règles de la vie en commun et d'autre part l'origine des particularités du paysage et des animaux. Cependant le nombre de ces récits n'est pas figé car les aborigènes continuent à produire d'autres histoires qui leur sont révélées en rêve. Ces nouveaux récits sont souvent une manière de justifier un changement à l'intérieur du groupe ou de nouer de nouvelles relations avec un groupe voisin.

« Dans ce langage, qui sert à désigner des objets, le mot n'a qu'un sens, ou deux, et il garde la sonorité prisonnière. Qu'on brise la forme où il s'est englué et de nouvelles relations apparaissent : la sonorité s'exalte, des secrets endormis surgissent, celui qui écoute est introduit dans un monde de vibrations qui suppose une participation physique, simultanée, à l'adhésion mentale.

Libérer le souffle et chaque mot devient un signal(...)

Celui qui ouvre le mot ouvre la matière et le mot n'est qu'un support matériel d'une quête qui a la transmutation du réel pour fin.

Plus que de me situer par rapport à une tradition ou à une révolution, je m'applique à dévoiler une résonance d'être, inadmissible(...)

Je parcours aujourd'hui une étendue où le vacarme et le silence s'entrechoquent -centre choc-, où le poème prend la forme de l'onde qui l'a mis en marche. Mieux, le poème s'éclipse devant ses conséquences. En d'autres termes : je m'oralise. »

Introduction à un récital : extraits, Gherasim Luca

Barbarie - Chanteuse/Comédienne/Enseignante/Peintre

Chanteuse et comédienne. Après la maîtrise de Radio France, un D.U.M.I suivi d'études musicales approfondies au C.N.S.M de Lyon, elle arrive à Nantes en 1995. Interprète durant de nombreuses années dans différentes compagnies en France comme à l'étranger, elle a toujours développé parallèlement une démarche très personnelle.

Après une première aventure collective, « Cabarêve », elle initie en 2006 la compagnie « Hop Là ».

Par ailleurs, elle se passionne pour la peinture, présente depuis toujours dans son parcours.

Spectacles de Hop Là Prod

- BARBARIE, UNE FEMME QUI CHANTE BARBARA
Créé en 2007 au Théâtre Quartier Libre à Ancenis.
Grenier à Sel en Avignon
Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire.
Soutenu en diffusion par le Conseil Général de Loire-Atlantique.
Tourné en Rhône-Alpes, Paris, La Bouche d'Air à Nantes.

- TRIPTYQUE IMAGINOIRES (1, 1bis et 1ter) - Depuis 2000.
Chansons de Jacques Prévert
Avec Philippe Alaire au piano.
Tourné en Rhône-Alpes, en Avignon, à Nantes et chez des particuliers (Chant'appart), ainsi qu'en tournée avec l'ADDM.

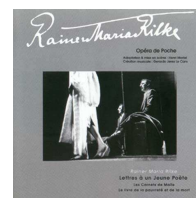
En tant qu'interprète

- LES ROIS FAIGNANTS & LÂCHERS DE VIOLONS
Soliste dans la Cie Transe Express. Depuis 2003.
Tournées internationales
- CAPPELLA MAGDALENA
Depuis 2005. Ensemble vocal (musique de la Renaissance)
- TOURNÉES CHANSON FRANÇAISE DE RÉPERTOIRE
Depuis 2002. Émirats Arabes Unis, États-Unis, Polynésie française
Sélectionnée pour l'International Festival de Boston
- L'AUTRE RIVAGE
Textes et mise en scène d'Henri Mariel
Musique de Gerardo Jerez Le Cam
Soutenu par la DRAC Musique, et la SPEDIDAM
Tourné à Nantes, Avignon, Paris (parrainé par FIP)
- LETTRES A UN JEUNE POÈTE
Théâtre de l'Entr'Acte - Musique de Gerardo Jerez Le Cam
Tourné à Paris (Lucernaire), Sierre (CH), Avignon, Nantes
- JULES L'OISEAU
Création Henri Mariel (Théâtre de l'Entr'acte)
Tourné pendant 5 ans, Festival d'Anjou, Nantes, Paris, Grenier à Sel en Avignon
- SOLISTE INVITÉE DE L'ENSEMBLE DOUBLE FEINTE
Ensemble baroque - Festival Été musical Loire en Rhône-Alpes (parrainé par José Van Dam)
- DONA GIOVANNI
Compagnie Bel Viaggio (Nantes) - Tourné à Nantes, Aurillac, Paris

Discographie

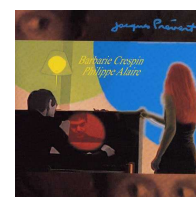
- LETTRES A UN JEUNE POETE
« Le livre de la pauvreté et de la mort »
De Rainer Maria Rilke.
Un comédien, une chanteuse, un pianiste
Composition musicale : Gerardo Jerez le Cam

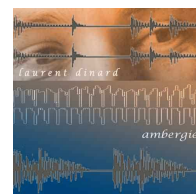
- L'AUTRE RIVAGE en live
Chroniqué par CHORUS n°33
Chansons d'images, univers portuaire
Textes : Henri Mariel - Musique : Gerardo Jerez le Cam

- IMAGINOIRES
Autoproduit
Au piano : Philippe Alaire
Textes : Jacques Prévert,
Musique : Joseph Kosma, Erik Satie...

- AMBERGIE
Autoproduit - Compositeur-interprète : Laurent Dinard
Electro-acoustique, ambient, rock

- BARBARIE, UNE FEMME QUI CHANTE BARBARA
Autoproduit
Textes et musiques : Barbara
Arrangements : Compagnie HOP LÀ

La peinture

Barbarie, qui a côtoyé très jeune l'univers de son père peintre, avec l'ambiance de l'atelier et les visites de galeries, a été profondément marquée par le dessin et la couleur. Aujourd'hui dans les moments difficiles, quand la voix ne peut plus sortir, le pinceau prend la relève de l'émotion et Barbarie renoue avec la peinture. Elle s'essaye à l'aquarelle, au pastel, à l'huile, puis au Kalam... (Roseau taillé servant à la calligraphie arabe et dont le nom signifie « parole »)
Un double talent qu'elle définit comme « un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur ».

Elle a réalisé les dessins au kalam et brou de noix pour deux recueils de poésie :

- « Entrelacements » d'Alexandre-Henri Fourier
Atelier « Encre & Lumière » - Cannes-et-Clairan 2004
 - « S'émerveiller ou le temps d'un regard » de Jacques Miguet
Édition Opéra - Nantes 2008
- Expositions depuis 1998
Récemment : expositions à Dinan, Paimpol (2008), Université Permanente de Nantes (2007)...

Travail scénique

Marina Tomé

Comédienne au théâtre et au cinéma, avec entre autres : Coline Serreau, Cedric Klapish, Martin Provost, Emmanuel Salinger, François Morel, Eléonore Faucher, Valérie Guignabodet, Jacques Deschamps, Danièle Dubroux, Solveig Angspach, Cécile Téliermané....

Elle est auteur et interprète pour le théâtre : « Trop tard pour pleurer », « Aria di Roma ».

Metteur en scène pour le théâtre, (« Escrache / Scratch » de Marina Tomé et Pedro Sedlinsky, « Déshabillez-Mots » de Léonore Chaix et Flor Lurienne, « Seule en scène » de Zazon, « Sous les pavés, les pavés »), elle met également en scène des concerts : Fabien Martin, Anne Demortain, Danielle Mainville, Arbon, David Sire...

Christèle Marin

Formée en danse contemporaine, interprète au sein de plusieurs compagnies, élève de l'Ecole Européenne de Danse Contemporaine, stagiaire de la Compagnie Kilina Crémona, puis participante à un groupe de recherche chorégraphique mené par Dominique Petit, Christèle Marin monte sa propre compagnie, Alégo, en 1996 (chorégraphe et danseuse).

Parallèlement elle fait partie du Big Band d'improvisation de Patricia Kuypers en Belgique et travaille pour la Compagnie Les Saltindanses en Bretagne. Elle enseigne aussi depuis 1987 auprès de différents publics et travaille avec des compagnies de théâtre pour un apport corporel et/ou chorégraphique. Depuis 2004, elle développe le Contact-Improvisation sur la ville de Nantes.

Erik Joannesse

Dix ans alpiniste professionnel, en 2005, il décide de se tourner à nouveau vers le spectacle. Auparavant artiste chorégraphique dans une Compagnie professionnelle de danse-escalade pendant quatre ans, il avait commencé à se former à l'éclairage. Sa rencontre avec Barbarie lors d'un premier projet commun a été l'élément déclencheur de la reprise de sa carrière de régisseur. Éclairagiste à « Théâtre en Savoie », organisme des Conseil Généraux des Pays de Savoie, et pour plusieurs compagnies (Rêves et Chansons, Les Tournefols, Décalcomanie...). D'autres créations sont prévues en 2009, le Zénith de Paris (Les Chœurs de France), Avignon (Compagnie Théâtre du Corbeau)...

Fabrice Tison

Il compte 12 années de tournée avec le chanteur Yann Tiersen.

Il a travaillé sur les concerts de Bed, Déportivo, Shanon Wright (projet avec Yann Tiersen), Tunng, Orka, Complot Bronswick, Benoît Morel, Julien Jacob, Oberkampf, Dominique Sonic, Olli and the Bollywood Orchestra, Mendelson, Lugo, WBBM, Rubin Steiner, David Delabrosse. Il est également technicien son sur les festivals des Transmusicales, des Tombées de la Nuit, ainsi que sur le festival Mythos (Rennes).

Pierre-Michel Sivadier

Pendant plus de 10 ans, ce pianiste-compositeur-chanteur a travaillé avec Christian Vander ("Offering", "Magma", "A tous les enfants"). Il écrit également des chansons pour Céline Caussimon, avec qui il joue régulièrement.

Compositeur de musiques pour le cinéma ("À ciel ouvert Casablanca" de Rachel Stella), il a le goût de l'improvisation, ce qui l'amène à accompagner des films muets (nombreux festivals, Musée d'Orsay, Cinémathèque française).

En 2008, il publie un album de chansons, "Rue Francoeur", et compose pour le dernier album de Jane Birkin "Enfants d'hiver".

Il enseigne à Paris au Studio des Variétés et dirige des ateliers sur l'harmonie, le rythme et la voix. Il a assuré la direction vocale du dernier spectacle mis en scène par son frère Jean-François, "La Dame de chez Maxim" et fait travailler les comédiens sur la partie musicale du film de Joann Sfar "Serge Gainsbourg Vie Héroïque".

Musiciens

Adeline Guihard

Diplômée d'Études Musicales à l'E.N.M. de Saint-Nazaire en piano jazz et classique, elle est licenciée en Musicologie. Elle a pris des cours d'accompagnement au Conservatoire de Rennes et a une grande expérience comme accompagnatrice de musiciens, chanteurs : Cabaret Studio, Université Permanente, opéras pour enfants. Enseignante dans les écoles de musique de Pontchâteau et Basse-Indre (44), elle est aussi pianiste dans différentes formations : spectacles sur Nougaro, Francis Blanche, « Grito Del Mundo », duo chant bulgare, Big Band de l'Université de Rennes...

Elle est à l'origine avec Barbarie de la Compagnie Hop Là.

Patrice Sawka

Batteur, percussionniste, il suit des cours de percussion classique à l'ENM de Châteaubriant. Il décide ensuite d'étudier le jazz et la batterie au CIM à Paris.

De par ses rencontres multiples, Patrice joue dans des formations de styles très différents : rock, jazz, world, variété, musette... Il est également musicien-comédien pour la compagnie Teatro de Cherbourg et la compagnie Patrick Cosnet de Pouancé (49).

Quelques auteurs

Paul de Maricourt - Paris

A 12 ans, il compose ses premiers vers, dont certains seront repris dans ses deux recueils de poésie : « Entre sable et brûlure » (1999 La Bartavelle) et « La leçon des vents » (2001 Bucdom). Suit une période de maturation, avant l'écriture des premiers romans, autour de 20 ans. C'est alors le temps de la découverte du désert, cinq voyages sur les pas de Monod ou de Saint Exupéry...

L'écriture de Paul de Maricourt s'en trouvera modelée, ses textes marqués par l'imaginaire, avec pour toile de fond des déserts de sable ou d'après plateaux montagneux et telle ou telle réminiscence de Dino Buzzati, voire de Julien Gracq : « La légion blanche » (2002 Bucdom), « Les grains du silence » (2003 l'Harmattan), « Les cairns » (2005 Circa 1924)...

Le style se décante alors, s'épure au fil des marches et du temps. L'auteur découvre le haïku et lui consacre, à 36 ans, un premier recueil illustré par I .R. Muracciole, sa propre grand mère, qui comme lui, partage la passion des sables brûlants.

Anne Démortain - Québec

Initiée aux disciplines du cirque, au travail de la voix et à la danse (Atelier du Colimaçon), elle écrit très jeune de nombreuses chansons.

Depuis 1986, elle réalise un court métrage sur le thème du voyage imaginaire, anime des stages et des ateliers d'écriture et crée une entreprise spécialisée en animation et formation en activités d'expression, « Recreolog », qui s'appuie sur la vidéo, l'écriture et les arts plastiques.

Dès 1995, elle autoproduit la cassette « L'Oiseau de Passage » puis l'album « Femme de Cœur », et l'album live « Les 100 Ciels ».

Elle et ses musiciens produisent l'album « Porte-Voix », avec lequel elle a participé au festival « Coup de cœur francophone » au Québec.

2002 : spectacle et album « Du Cœur de L'Écorce ».

Depuis 2006, l'association « Les Voix singulières » parraine ses œuvres. Tournée en Europe et au Québec.