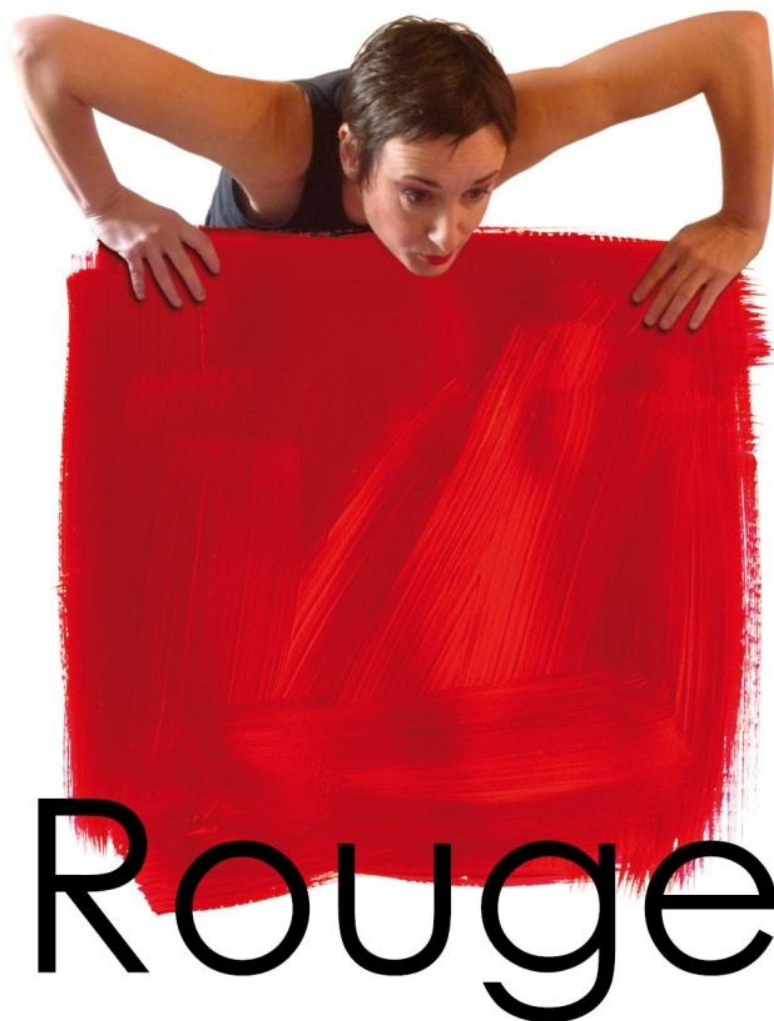

Compagnie Une Autre Carmen

Rouge

...

La compagnie Une Autre Carmen
présente

Rouge...

Inventions pour opéra et pots de peinture

Spectacle musical

Jeune public
12 mois / 6 ans

Durée : 35 minutes

Contact : Cie Une Autre Carmen - 9, ancienne route de Genève 74 150 Rumilly
Sandrine Le Brun Bonhomme - 06 78 10 31 86 - sandrine.lebrunbo@gmail.com
www.uneautrecarmen.com

Rouge...

Opéra et poésie, grain de folie, geste, chiffons, pinceaux, modulations, éclaboussures, J.S. Bach, Mozart, rouge, taches, doigts, Carmen...
Autant de variations et d'inventions autour de ces matières...

La couleur rouge déroule son fil et nous embarque dans un univers pictural et lyrique.

Un personnage manipule des pinceaux, de la peinture, des bouts de chiffons, un sac à géométries variables, des pinces à linge...

Il peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge?

Un air d'opéra émerge, c'est Carmen, elle chante le rouge de la passion et de l'amour...

Mais, la couleur rouge peut-elle vivre seule ? Petit bout de chiffon vert vient trouver sa place...
C'est l'histoire du rouge et du vert qui n'ont rien en commun mais qui, au fil des rencontres apprennent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre...

Histoire d'amour et d'amitié.

*« Une chanteuse lyrique, des cordes vocales étrangement sollicitées !
Un corps en mouvement, de l'humour décalé, de la peinture...
Un thème : la couleur rouge ! »*

Création - interprétation

Sandrine Le Brun Bonhomme

Création musicale

Marybel Dessagnes

Regard extérieur

Romuald Leclerc

Régie:

Elise Faïta

Création lumière :

Hubert Niel (Le Quai des Arts - Rumilly)

Note d'intention

Ma proposition artistique s'appuie sur mon expérience de 15 ans de scène auprès de jeunes et très jeunes publics.

Pour ce spectacle, j'ai eu envie de transmettre ma passion pour la voix, l'opéra, la peinture, le geste, la couleur, le rire...

J'ai exploré la couleur "rouge", ses langages, ses nuances pour créer des inventions pleines de poésie, de tâches, de matières, d'envolées lyriques et d'humour...!

L'œuvre de Jean-Sébastien BACH: "les variations Goldberg" est mon second thème. Bach écrit un aria très simple et nous offre des variations magnifiques autour de ce thème.

Petits et grands entendent et écoutent en direct, pour la première fois « peut-être » de grands airs d'opéra comme Carmen (Bizet), Pamina (Mozart), Norina (Donizetti).

J'ai demandé à Marybel Dessagnes, compositeur, d'oser des variations au piano, à partir de J.S. Bach et de la couleur rouge. Au fil du spectacle, le son du piano égrène ses notes à travers des variations pleines de fantaisie et d'audace.

Comme le peintre avec sa palette de couleurs, la voix est utilisée ici avec une palette de timbres, de tessitures et de sons hauts en couleurs.

Dans un décor sobre, composé de formes simples, la chanteuse comédienne invite et embarque le public dans un univers un peu « fou » ! La complicité se crée, les voix répondent, la magie opère... C'est pour les enfants et les adultes, l'occasion de partager, de s'émouvoir, de rire ensemble.

Les thèmes abordés pendant le spectacle sont :

- **L'opéra, la voix** avec toute la richesse de sa palette sonore : le chant lyrique, Le yodel, la voix grave, la voix aigue, les interjections (tous ces petits sons qui ponctuent notre quotidien), le cri, les rires, les jeux vocaux...
- **La couleur rouge**, qu'elle soit peinture sur une plaque de plexi, bouts de tissus, objets du quotidien, clown, formes...
- **La rencontre** du rouge et de la couleur verte que tout oppose et qui traversent des états émotionnels vifs (la peur, la colère, l'étonnement, l'appivoisement, l'approche, le jeu, la relation...)
- **les liens entre la couleur, le graphisme et la voix**, palette sonore, palette de couleurs.

La Compagnie

Une Autre Carmen...

Compagnie d'opéra théâtre, la compagnie Une Autre Carmen voit le jour en 2009, sous l'impulsion de Sandrine Le Brun Bonhomme. Elle naît de l'envie de promouvoir l'opéra, le chant lyrique, la voix avec toutes ses couleurs auprès d'un large public. Inviter les adultes, les enfants, les bébés à entendre, à écouter la voix, à devenir curieux de cet organe vocal que nous possédons tous !

L'envie aussi de dédramatiser l'accès à l'opéra, qui fréquemment est considéré comme un art « pour les autres », un art d' « élites ». Ainsi, l'humour, le clown, le jeu burlesque, la poésie viendront permettre une première écoute en douceur, et en rires, pour doucement être prêt à la voix, au bel canto, à l'opéra.

La Cie Une Autre Carmen est soutenue par le Conseil général de Haute Savoie.

Le spectacle « ROUGE » a été accueilli en résidence pour sa création par les salles de Rumilly (Quai des arts) et St Julien en Genevois (MJC).

« L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre... » (Georges Wolinski)

Actions pédagogiques

La voix :

La voix prend très tôt une place privilégiée dans le développement de l'enfant. La voix qu'il écoute et qu'il entend à chaque instant, c'est celle de sa mère. Elle lui parle, elle lui chante le quotidien, elle prête sa voix à son bébé. Celui-ci, explore sa propre voix, il lui répond, il l'imité, il gazouille... Ensemble ils chantent la vie. La maman sait parler le langage du bébé, ils se comprennent et prennent un plaisir immense à communiquer. Des duos se créent.

L'art de l'opéra prend sa source dans ces premiers échanges vocaux.

Comment se préparer au spectacle ?

Actions proposées comme des pistes pour les enseignants ou les professionnels de la petite enfance :

Avant le spectacle :

Ecouter la voix lyrique, en écoutant les airs chantés dans le spectacle :

- Opéra « CARMEN » de G. Bizet, air l'Habanera
- Opéra « La flûte enchantée » de Mozart avec l'air de Pamina : « Ach ich füls ». Cet opéra est une belle manière d'appréhender les différentes tessitures de voix.
- Air de Norina dans « Don Pasquale » de Donizetti.

Ecouter la voix sous d'autres formes :

- Le yodel avec les chants tyroliens.
- Chanter ensemble des comptines, des chansons à gestes.

Inviter les enfants à exprimer leur ressenti lors de ces écoutes : qu'est-ce que ça me fait ?

C'est fort ? C'est joyeux, ça me rend triste, ça me fait mal aux oreilles !

Distinguer la voix de femme (aigue ?), la voix d'homme (grave ?).

Ecouter "les variations Goldberg" de J.S. Bach. Notion de thème et variations.

L'instrument joué : le piano.

Trouver des objets du quotidien ROUGES et VERTS :

Rassembler toutes sortes d'objets, tissus, matières de ces deux couleurs, les exposer, les prendre en photos, et préparer une exposition sur le ROUGE/VERT

Le jour du spectacle

Je m'habille en rouge !? Les enfants et les professeurs trouvent dans leur armoire un habit ou un accessoire rouge.

Comment profiter du spectacle ?

Après le spectacle :

Un échange avec l'artiste ?

Après la représentation du spectacle ROUGE, la chanteuse comédienne pourra prendre un temps d'échange et de partage avec les enfants et les adultes. Ce petit temps dure environ 15 minutes. Ce moment sera d'autant plus pertinent si les enfants ont été préparés au spectacle en amont avec les adultes accompagnants.

Continuer à le faire résonner en nous ?

Sur le thème de la couleur rouge :

- En peinture : notion de camaïeu avec toutes les nuances de rouges : rose, orange, clair, foncé.
- Qu'est ce qui est rouge ? Dans la nature (les fruits), dans mes habits, dans ce que je mange, dans la salle de classe, dans ma maison.
- Qu'est ce qui est vert ? comment je peux faire se rencontrer ces couleurs (rouge et vert) en peinture sur une feuille, est-ce qu'elles se ressemblent ? Vont-elles bien ensemble ? Aborder les couleurs complémentaires (rouge/vert, orange/bleu, jaune/violet)
- Est-ce que je connais des expressions avec le mot « rouge » ? être rouge de colère, rouge cerise, le nez rouge (du clown), la rougeole, le rouge sang.
- Inventer une chanson ou une poésie avec toutes ces trouvailles autour du mot rouge.
- Créer un mobile géant à partir des objets rassemblés et l'exposer.
- Inventer la journée rouge ? S'habiller, manger, peindre en rouge...

Sur le thème de l'écoute, des bruits, des sons, de la musique, du silence :

- Nous sommes allés au spectacle « ROUGE » : en parler, échanger sur ce que l'on a vu et entendu.
- Aborder la notion d'imitation (voix et corps): avec les voix d'animaux et leur façon de bouger, imiter la chanteuse d'opéra aigue/grave, imiter les bruits du quotidien (la pluie, l'eau qui coule, un avion qui passe, parler du nez, une sonnerie de téléphone...)
- Ça veut dire quoi écouter ? Parler du silence, sa relation au silence (ça me fait peur quand il n'y a pas de bruit, j'aime bien le silence, je peux entendre le chant des oiseaux). Inviter les enfants à dire, puis les inviter au silence. Est-ce que je peux écouter le silence ? Dans ce silence de qualité, écouter un air d'opéra, est-ce que je peux fermer les yeux en écoutant ?

Sur les liens entre graphisme et musique :

- Sur différents styles de musique, inviter les enfants à s'exprimer en peinture, couleurs, gestuelles, oser les grands mouvements sur la feuille, les petites touches de couleur, les traits, spirales, courbes, angles, les rythmes différents, les silences.
- Faire des liens entre sons et formes : chanter le trait, le pointiller, la spirale, inventer le son de la tache de couleur. Et, ça serait comment le silence sur une feuille de papier ?
- Notion de langages inventés, s'amuser de ces sons, invitation à l'improvisation en duo: un enfant peint, un deuxième enfant met en sons les gestes. Un enfant chante une comptine ou ose improviser une petite mélodie, le second se laisse porter par la musique et les sons et les traduit en gestes, rythmes et couleurs sur une feuille.

Ateliers Adultes

Des ateliers sont aussi proposés en direction des professionnels de la petite enfance, musiciens intervenants, artistes du spectacle vivant...

Ces ateliers de recherche, de réflexion et d'expérimentation durent entre 1 heure et 3 heures. Ils sont à composer ensemble selon vos demandes, vos projets, vos besoins et selon les tournées du spectacle et la disponibilité de l'artiste- intervenante. Devis sur demande.

Ils sont animés par :

Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse lyrique et comédienne

Directrice artistique de la Cie Une Autre Carmen

Formatrice en expression vocale, diplômée d'art thérapie par le chant et l'expression scénique, diplômée de psycho-sexoanalyse.

Atelier de réflexion sur « l'enfant spectateur »

Effectif : 12 personnes maxi (8 personnes minimum)

Durée : 1 heure

Réflexion autour des acteurs de cette expérience du spectacle vivant qui sont :

L'équipe artistique, les enfants spectateurs, les parents et adultes accompagnants et aussi spectateurs, le lieu d'accueil, le spectacle.

Un temps d'échange avec pour propositions, les axes suivants :

- Une réflexion commune sur **l'enfant spectateur** et le **personnel accompagnant**.
- Comment préparer les enfants et les adultes au spectacle ?
- Quelle attitude face aux réactions des enfants pendant le spectacle (pleurs, rires, commentaire, émotions, débordements) ?
- De l'utilité et de l'importance du doudou pendant ces expériences nouvelles (pour ce public de 1 an à 6 ans).
- Comment inviter les enfants à parler de leur expérience ? de leur ressenti, de ce qui s'est passé en eux pendant le spectacle. Les inviter à s'exprimer (dans le sens étymologique ex-primer : mettre au dehors de soi) afin de digérer et d'intégrer l'expérience.
- Et **l'artiste** dans tout ça ? Quel est son expérience face à ce jeune public si vivant, si imprévisible ?

***« Il n'y a pas LA bonne attitude du spectateur !
Si nous, artistes, proposons un spectacle VIVANT,
c'est bien pour des spectateurs VIVANTS et donc imprévisibles! »***

Cet atelier peut être envisagé de façon isolé ou venir en complément de l'atelier « Corps et voix » ci-après.

Atelier Corps et voix

Effectif : 12 personnes maxi (8 personnes aux minimum)

Durée : 2 heures

Cet atelier est axé sur l'exploration de nos voix, de ses couleurs vocales, de l'exploration de sa tessiture, des sons qui nous habitent, de l'improvisation.

Alfred Tomatis éminent ORL et chercheur nous dit :

« La voix ne peut émettre que ce que l'oreille entend »

La fonction d'écoute est une clé essentielle pour l'exploration de sa propre voix.

Expérimentations, explorations :

- Le rire : il vient détendre le diaphragme, ouvrir les résonateurs, aiguïser l'écoute, assouplir le corps.
- Des jeux vocaux en groupe,
- Exploration des voyelles (o, eu, a, è, é, i, u, ou) : Sentir leur place,
- Exploration des résonateurs (pharynx, larynx, thorax, et tous les espaces disponibles dans le corps.)
- Exploration de l'écoute : Qu'est ce que l'oreille et sa fonction d'écoute nous enseigne sur notre propre voix ? Comment j'écoute l'autre ? Comment je m'accorde ? Comment je chante avec... l'autre ?
- Des interjections : Mmm, Bah ! Berk ! AAACH... EEEEhOoo !
Notre quotidien est semé de ces sons qui nous échappent et qui sont toujours bien en place et sonores !
- Des mots insensés jusqu'à l'essence du mot, la poésie : Inventer une phrase la laisser résonner en soi, la murmurer pour soi, la sentir en bouche, quelle place elle prend ? La dire, à soi, à l'autre, au groupe... Explorer son rythme, la chanter, la partager, improviser avec la phrase de l'autre et se laisser émerveiller par le jeu de l'improvisation, l'air de rien, en s'amusant.
- Oser rencontrer une saine agressivité qui nous permet de nous faire entendre !
- Chanter ensemble un canon, s'amuser avec, oser improviser seul.
- Jouer à imiter, à faire semblant (d'être un grand chanteurs d'opéra, une castafiore, un chanteur Corse, un super héros...) L'humour, la dérision, la fantaisie nous font perdre le contrôle et nous ouvre à un espace de créativité sans limites !
- Apporter des jouets, des objets, des doudous, des livres de son lieu de travail (crèches, école...) nous explorerons nos relations à ces objets et les détournerons de leur droit chemin. Comme un enfant pourrait le faire !

...

La presse

Le Dauphiné libéré - Septembre 2012

FESTIVAL "AU BONHEUR DES MÔMES" Rendez-vous l'an prochain !

Les mômes tirent leur révérence pour cette année

(En haut) Vibrant hommage au travail de la compagnie de Rumilly "Une autre Carmen" avec son spectacle Rouge. Un style unique et ciselé pour emmener les enfants à découvrir le monde de l'opéra. (En bas, de gauche à droite). Rensversant, l'atelier cirque. Les "Rois vagabonds" du Jura voisin laissent sans voix. Parmi les lauréats de la boîte à Poèm'meuh, Salomé Gris qui se félicite d'être au Grand-Bornand, parce qu'il n'y a pas d'écran. Photos DL/K.B, C.C

Sandrine Le Brun-Bonhomme met le rouge aux joues et la joie au cœur

Grâce à une mise en scène infiniment délicate, l'artiste est parvenue à sensibiliser tous les petits à des arts comme l'opéra ou la peinture.

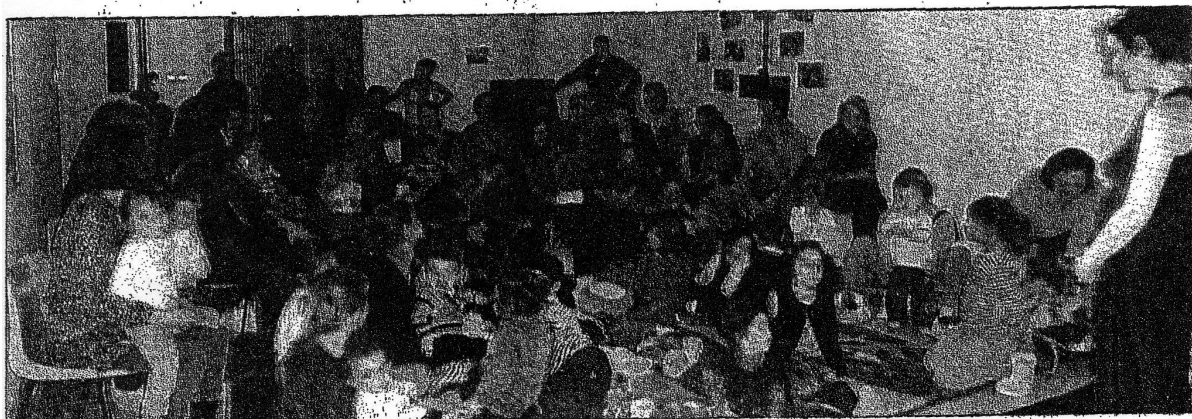
Maîtres et maîtresses en savent quelque chose : difficile de conserver intacte l'attention d'un tout jeune public pendant plus d'une demi-heure. Ce challenge audacieux, l'artiste Sandrine Le Brun-Bonhomme l'a pourtant relevé avec son spectacle "Rouge... invention vocale et pot de peinture". Des petits de maternelle qui écarquillent grand leurs yeux et les parents qui n'en croient pas leurs oreilles. À la fin, en mêlant une ouïe affûtée à la mêlée, on saisissait des mots comme "magique", "super"... que de belles appréciations. Des commentaires galvaudés ? Non, définitive-

ment non... avec une poésie folle, la comédienne a jonglé avec tous les arts sur le thème du rouge. Elle a chanté Carmen, barbouillé de couleurs une vitre transparente, donné vie à des marionnettes de tissu...

C'était la première fois qu'elle montrait cet opéra délicat au public... et certainement pas la dernière tant cette variation artistique fut touchant de grâce, d'émotion et d'esthétique. De quoi toucher le cœur des spectateurs... mais aussi les "médiathécaires" du Dôme qui avaient jeté leur dévolu sur cette animation pour battre le rythme de la semaine "caillou, doudou, bout d'chou"... J.F.

SCIONZIER

Opéra "rouge" pour bambins grisés

70 enfants âgés de 10 mois à 4 ans ont assisté aux représentations du spectacle "Rouge". Photo DLM.-C.P.

Vendredi, deux représentations du spectacle "Rouge" ont été offertes aux enfants, parents, assistantes maternelles de la Maison de la Petite Enfance.

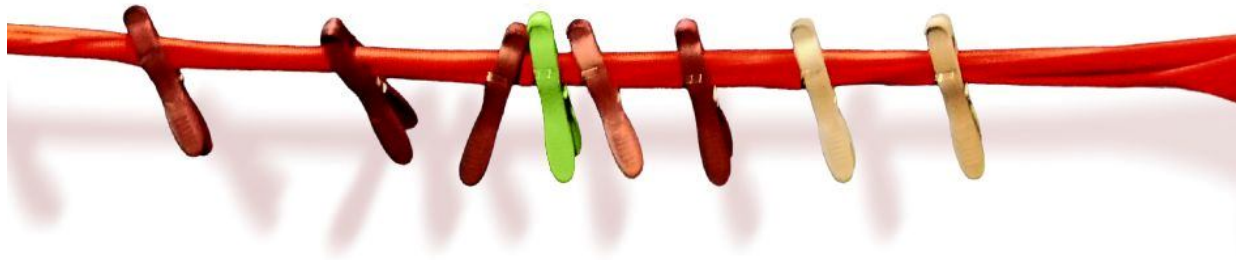
Avec comme point de départ les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, la Rumillienne Sandrine Le

Brun-Bonhomme a créé des variations magnifiques autour de la couleur "rouge", variations pleines de poésie, de tâches de couleur, d'envoies lyriques et d'humour !

Durant 30 minutes, la comédienne a jonglé avec tous les arts, sachant à merveille conserver intacte l'attention

du très jeune public. Un temps chanteuse lyrique, un temps peintre barbouillant une vitre transparente, un temps marionnettiste de poupées de chiffon... elle a touché le cœur des spectateurs par son grain de folie et son spectacle tout en subtilité.

Marie-Claude PALVADEAU

Contact

Sandrine Le Brun Bonhomme

Directrice artistique

Tél : 06 78 10 31 86

uneautrecarmen@gmail.com

Cie UNE AUTRE CARMEN

9 , ancienne route de Genève
74 150 RUMILLY (Haute Savoie)

www.uneautrecarmen.com

*Compagnie soutenue par le Conseil général de Haute-Savoie, Le Quai des Arts de RUMILLY,
la MJC de Saint Julien en Genevois et le Maillon.*

Siret 750 255 978 00017 - APE 9001Z - Licence de spectacle 2-1057471

