

PANDORA

la première femme

Dossier de création 2021

L'arsenal
d'apparitions
théâtres
chantés

contact : 06 68 37 85 02 larsenaldapparitions@gmail.com www.larsenaldapparitions.fr

PANDORA, LA PREMIÈRE FEMME

un oratorio pour notre temps

Spectacle musical pour 6 interprètes

Texte (livret) et mise en scène d'André Roche

Musique de Dmitri Negrimovski

Chorégraphie d'Olivier Viaud

Création lumière : Nicolas Simonin & André Roche

Scénographie et décor : Nicolas Simonin

Costumes & accessoires : Fred Geneslay

avec

Barbara Bourdarel, *soprano* : Pandora

Stéphanie Boré, *contralto* : Zeus

Timour Sadoullaïev, *ténor* : Épiméthée

Pierre-Michel Dudan, *baryton* : Prométhée

Eva Kovic, *comédienne-danseuse* : Tirésias

Solène Ménard, *multi-instrumentiste* (piano, claviers, percussions)

Durée : 1h10 environ. Fiche technique sur demande.

Production

Paul Klee

Une des très nombreuses représentations du mythe, de l'antiquité à nos jours.

Il y a trois mille ans, le poète grec Hésiode crée le mythe de Pandora pour interroger les rapports entre les hommes et les femmes, la procréation, la complexité d'un monde vivant bisexué.

Aujourd'hui, alors que ces questions fondamentales provoquent de nouveau des débats intenses, L'Arsenal d'apparitions choisit de réinventer l'histoire de Pandora, la première femme, sous la forme vivante et spectaculaire d'un théâtre chanté et dansé.

Ce dossier de création est un support pour la **recherche de lieux de résidence** et de **lieux de diffusion** à partir de l'automne 2021 (salles de spectacle et lieux patrimoniaux), de **financements publics et privés** (mécénat et financement participatif) et tous moyens utiles à la production du spectacle.

Sommaire

Présentation . 3

Argument . 4

Qu'est-ce qu'un "oratorio"? . 4

Note de mise en scène . 5

Extraits du texte . 6

Les créateurs . 7

Les interprètes . 9

La compagnie . 12

Précédentes créations . 13

Extraits de presse . 14

Soutiens et contacts . 15

> PRÉSENTATION

Depuis plus d'un siècle, des femmes luttent pour l'égalité des sexes et contre les **préjugés dégradants** à leur égard. Cette discrimination est-elle apparue à l'époque moderne ou bien remonte-t-elle plus loin, avant même la fondation des religions monothéistes, souvent accusées de misogynie ?

Les Grecs de l'antiquité se demandaient déjà pourquoi le monde des humains comporte deux sexes, masculin et féminin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment se fait-il qu'un seul sexe, le féminin, porte l'enfant et le fait sortir de son ventre ? Comme si ce paradoxe ne suffisait pas, les femmes ne se contentent pas d'enfanter des filles mais elles enfantent des filles et des garçons. Pourquoi cette disparité et, au fond, pourquoi y a-t-il des femmes ?

Il y a près de trois mille ans, **le poète grec Hésiode** a imaginé une histoire, un *mythe*, qui aiderait à comprendre. Cette histoire, c'est celle de Pandora, la première femme. Mais Pandora est-elle vraiment "celle qui a apporté aux hommes tous les maux", dans sa fameuse boîte ? On verra que le détail du récit rend compte d'une conception du monde beaucoup plus subtile, complexe et originale qu'il n'y paraît.

PANDORA, LA PREMIÈRE FEMME est un spectacle **théâtral et musical, chanté et dansé**, pour six interprètes (une comédienne-danseuse, deux chanteuses, deux chanteurs, une multi-instrumentiste – piano, claviers, percussions) qui rejouent le mythe antique en l'ancrant dans le présent.

La création de ce spectacle accompagne une réflexion sur des sujets dont l'actualité n'est plus à prouver : les féminismes, le patriarcat, l'égalité sociale, la procréation sous toutes ses formes, etc. C'est aussi une contribution au débat, qui vise à susciter la parole et inciter à la réflexion. Ainsi des **temps de rencontre et de dialogue** avec le public pourront être organisés en amont et/ou en aval de la représentation - dans les lieux de diffusion, les établissements scolaires, les structures sociales, les lieux associatifs citoyens.

Ava Gardner dans *Pandora (Pandora and the Flying Dutchman)*, film d'Albert Lewin (1951).

> ARGUMENT

Le devin Tirésias accueille le public d'aujourd'hui et s'interroge sur l'existence de deux sexes. Il annonce la représentation du mythe de Pandora.

Le Chœur se lamente sur l'état désastreux du monde moderne : comment l'humanité en est-elle arrivée là ?

Tirésias rappelle qu'au temps des origines, le titan Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes, et que Zeus, le roi des dieux, s'est vengé. Il a demandé à Héphestos, le dieu-forgeron, de créer une figure à l'image des déesses. Ce fut Pandora, la première femme.

La voici qui arrive sur terre, épouse Épiméthée, le frère de Prométhée, et ouvre la jarre que Zeus lui a donnée comme cadeau de mariage.

Du récipient sortent tous les malheurs de la terre, qui jusqu'ici était un monde d'abondance et d'éternité. Le Chœur, terrifié, recense les calamités que l'humanité provoquera ou subira au cours de l'Histoire. Il prend acte de ce que le monde est dorénavant fait de joie mais aussi de douleur, que la vie prend fin avec la mort.

Épiméthée reproche à son frère Prométhée d'être allé voler le feu divin : les savoirs et le progrès technique n'ont visiblement pas rendu les hommes plus heureux, bien au contraire. Prométhée et le chœur des hommes argumentent et accablent Pandora.

Pandora rappelle que dans sa jarre elle a aussi apporté l'espérance, « qui traversera les mondes ». Le Chœur réfute cet argument, destiné selon lui à « endormir » les hommes. Épiméthée comprend alors que Pandora n'est pas coupable, qu'elle n'a fait qu'obéir aux dieux. Il réaffirme son amour pour elle, qui reste plus fort que tout.

Vase grec, vers - 480.

Le devin Tirésias décrypte l'histoire : Zeus n'a fait que "créer" la condition humaine, éphémère et périssable, dans un monde fait de paradoxes. Il n'est donc pas question de faute ni de culpabilité, seule compte la conscience de la complexité du monde, prélude à une possible réconciliation.

Le Chœur entonne un chant de louange final, reconnaissant le monde tel qu'il est : féminin et masculin, visible et invisible, vie et mort, indissolublement liés.

> QU'EST-CE QU'UN "ORATORIO" ?

Un *oratorio* est une œuvre lyrique dont le sujet, essentiellement moral et/ou religieux, est développé sous la forme d'un dialogue dramatique faisant alterner *chœurs*, *airs* et *récitatifs*, chantés sans amplification. À l'origine, au XVIIe siècle en Italie, les oratorios étaient donnés en concert dans des églises, sans mise en scène.

Depuis, de nombreux compositeurs (Igor Stravinsky, Benjamin Britten, mais aussi Paul McCartney ou John Adams) en ont créé sur toutes sortes de sujets – moraux, religieux ou mythologiques – pour le théâtre ou pour être mis en scène dans des églises. On les appelle alors *opéras-oratorios*.

De même, notre **PANDORA** est conçue pour être représentée sur la scène d'un théâtre, mais aussi dans une église ou tout autre lieu patrimonial – en intérieur ou en extérieur – pouvant être équipé de la technique nécessaire.

Les mythes n'ont pas de vie par eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions.
Qu'un seul homme au monde réponde à leur appel, et ils nous offrent leur sève intacte.

Albert Camus, *Prométhée aux Enfers*. In *L'été*, 1946.

> NOTE DE MISE EN SCÈNE

PANDORA, LA PREMIÈRE FEMME convoque les artifices de la tragédie antique qui ont traversé les siècles - récitante, chœur, dialogues parlés sur de la musique, chant soliste ou polyphonique - mais c'est avant tout une création d'aujourd'hui.

Dans le cadre dramaturgique du théâtre dans le théâtre qui autorise les allers-retours entre notre présent et le temps "mythique", le personnage de Tirésias s'adresse au public d'ici et maintenant avant de "déclencher" la représentation de l'histoire de Pandora. Les chanteurs incarnent tour à tour différents personnages, avec des changements à vue qui guident le spectateur dans une narration originale.

L'action mythologique fait parfois appel au **théâtre masqué** (Zeus est représenté par une chanteuse et un chanteur dissimulés sous un seul et même masque) et au travestissement. Certains personnages se déploient devant nous par **la danse**, pour "montrer ce dont un corps est capable", comme disait Spinoza, "non seulement dans ses puissances expressives, mais aussi en tant qu'être". Lorsqu'ils cherchent à s'affirmer, ces personnages le font à travers la parole et le chant, mais aussi à travers leur corps en mouvement. La voix parlée glisse progressivement jusqu'au chant, avec une large palette expressive allant du chuchotement à l'épanchement opératique en passant par le *parlé-chanté*. Le personnage de Tirésias, capable de voyager dans le temps, conserve le registre de la parole d'aujourd'hui, quotidienne le plus souvent, créant une tension avec le jeu formel des chanteuses et chanteurs qui figurent les autres personnages grecs.

De même, le chœur (à un par voix) s'exprime différemment suivant qu'il figure le chœur tragique antique ou une foule contemporaine.

La musique de Dmitri Negrimovski associe ou superpose des éléments contemporains (tonalité élargie, modalité, sons échantillonnés), classiques (piano acoustique) et archaïques (modes grecs, percussions traditionnelles) qui contribuent à l'efficacité de ce voyage temporel.

Dans la version du spectacle pour les salles de spectacle, **l'espace de jeu** consiste en un ensemble de praticables à plusieurs niveaux, qui évoquent un antique théâtre de tréteaux autant que des passerelles industrielles. De grands paravents mobiles servent d'abat-son, organisent la verticalité et permettent de figurer tour à tour différents lieux de l'action (la maison d'Épiméthée, le trône de Zeus sur le mont Olympe, etc.).

La "**machinerie instrumentale et technique**" n'est pas cachée en coulisse ou en fosse, elle "joue" à vue au même titre que les interprètes. À la manière du théâtre *no* japonais elle participe de la représentation, ce qui n'exclut pas pour autant la magie des apparitions et l'incarnation des personnages.

Le spectacle est conçu pour être représenté en salle mais aussi dans des **lieux patrimoniaux**. Son adaptabilité technique et la préoccupation du sacré qui lui est inhérente devraient favoriser son installation éphémère dans les églises ou les cloîtres, sa dimension tragique et opératique lui permettant d'investir des monuments chargés d'histoire, y compris en extérieur (cour abritée ou autre). Le spectacle y trouvera sa place car les interprètes savent ce que "projeter la voix" veut dire : l'histoire de Pandora est faite de paroles et d'images fortes, de sentiments violents et de débats acharnés, indispensables à notre présent.

André Roche, *metteur en scène*.

> EXTRAITS DU TEXTE

Zeus, chanté.

Pandora, ôte le bouchon de ta jarre.
Dès que ce qui est dedans sera sorti, referme-la.

Pandora, parlé.

Bien.

Épiméthée, parlé.

Pandora,
Pourquoi, pourquoi ce sourire étrange?

Pandora

Étrange ? Je suis venue pour...

*Elle regarde ses mains, puis manipule
la jarre au ralenti, en silence.*

Épiméthée

Qui t'envoie, dis-tu ?
Qu'apportes-tu ?
Qu'y a-t-il dans ta jarre ?

Pandora

Dans la jarre...

Épiméthée

Pourquoi l'ouvres-tu
avec ce sourire étrange ?

(Déflagration, sirènes, chuchotements.

À l'écart, un sablier apparaît. Le sable commence à s'écouler.)

Ah ! Malheur de malheur !

Le soleil coule et se noie.

5. LITANIE

Chœur des hommes d'aujourd'hui, chanté.

Peste noire Peste noire
Auschwitz Birkenau Arbeit macht frei
Fumée des crématoires
Bois d'ébène bois d'ébène foules d'esclaves noirs

Le soleil coule et se noie

Corps des enfants migrants rejetés par la mer
Femmes détruites par tous les viols de guerre
Pères et fils de 14 broyés dans les tranchées
Massacres de huguenots par le feu par l'épée

Le soleil coule et se noie

Camps des Goulags de Kolyma, Elgen et Vorkuta
Famine d'Irlande, grippe espagnole, typhus et Ebola
Hiroshima, Nagasaki
Tsunami, tsunami e no chūi !

Le soleil coule et se noie

Einsatzgruppen Babi Yar Babi Yar
A good Indian is a dead Indian
Hécatombes d'Amérindiens
Modernes génocides de Rwandais, d'Arméniens

Le soleil coule et se noie (...)

Zeus

Hommes et femmes,
C'est là le sort de l'humanité.

Pandora, s'adressant au Chœur des hommes d'aujourd'hui. Chanté.

Peut-être y a-t-il eu un temps d'avant le temps, un âge d'or
Où l'homme ne connaissait ni fatigue ni souffrance ni mort.
Peut-être. Peut-être n'était-ce qu'un rêve.
Tu peux toujours dire qu'avec la première femme, Pandore ou Eve,
La première femme qui fut première à enfanter,
La mort est arrivée,
Puisque tout être né d'une femme doit mourir,
Depuis que tout est pris dans le temps.
Mais il n'est pas question de faute.
Ce sont les dieux qui l'ont voulu ainsi,
puisque femmes et hommes ne sont pas des dieux
et qu'ils sont pris dans le temps.

Chœur des hommes d'aujourd'hui, parlé.

Je t'entends, mais je ne suis pas sûr de comprendre.

Tirésias, parlé.

La lumière est partout présente
pour les mendiants en esprit.
Parfois il suffit d'un geste
qui rallume le vent. (...)

ANDRÉ ROCHE, auteur & metteur en scène

André Roche est artiste associé de l'Arsenal d'apparitions. Son questionnement l'amène à se former, hors des sentiers battus, auprès de Ludwik Flaszen (co-fondateur du Théâtre-Laboratoire de Jerzy Grotowski) et Michael Teasdale (Open Theatre de New York). Il perfectionne son jeu d'acteur en travaillant sous la direction de Robert Cordier et Sarah Cusick, s'initie au chant lyrique avec la mezzo-soprano Klara Csordas, au théâtre musical avec Michel Rostain et à la danse avec Catherine Atlani et Gilles Petit.

André Roche se tourne très tôt vers la mise en scène. Sa première création, le *Combat de Tancrède et Clorinde*, de Claudio Monteverdi, présentée en 1990 lors d'une série de représentations en l'église Saint-Merri à Paris, interroge la dimension sacrée du théâtre, du « théâtre dans le théâtre », et leurs traductions scénographiques.

De 1999 à 2003, il est l'assistant du metteur en scène Georges Lavaudant, alors directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris. Dans la salle du Petit-Odéon, André Roche met en scène la création française de *Long Adieu & autres pièces en un acte*, de Tennessee Williams, textes dont il a réalisé la traduction française.

Depuis 25 ans il est sollicité par de nombreuses compagnies et ensembles.

À la demande de l'Orchestre National des Pays de la Loire, il assure en 2012 la direction artistique de *Rêve d'étoiles*, concert-spectacle autour du *Petit Prince* d'Antoine de Saint-Exupéry (dir. musicale Gwenolé Ruffet, Palais des Congrès, Angers, Cité des Congrès, Nantes). Pour d'autres équipes il explore la pluralité des théâtres musicaux. Il met en scène l'opéra d'Ambroise Thomas *Mignon* pour la Cie Opéra Dévoilé au Théâtre du Renard à Paris ; *Don Tabarano*, opéra de Johann A. Hasse, avec la Compagnie Aberratio à Paris ; En 2011 le Chœur Départemental de la Sarthe dirigé par Gabriella Boda-Rechner le sollicite pour revisiter *La Mascotte*, opérette d'Edmond Audran. Il collabore également avec Bruno Netter et sa Cie du Troisième Œil, le Trio Voix Liées, le Théâtre Buissonnier, etc.

En 2004 il fonde avec Eva Kovic la compagnie l'Arsenal d'apparitions.

André Roche est l'auteur du livret d'une comédie musicale, *Songe d'une nuit d'hiver*. Il a traduit des auteurs dramatiques (Tennessee Williams, Ray Bradbury, Emanuel Schikaneder) et des poètes (Pier Paolo Pasolini) qu'il a mis en scène, et œuvré comme traducteur littéraire pour plusieurs éditeurs (Le Seuil, Christian Bourgois, Ramsay).

Il accorde une attention particulière à la transmission, que celle-ci s'adresse à des comédiens et chanteurs en formation, aux jeunes élèves auprès desquels il intervient ou aux spectateurs rencontrés autour des représentations. Il anime des ateliers dans toutes sortes de structures sociales, médicales, et d'établissements d'enseignement général, professionnel et artistique.

André Roche est titulaire d'un Diplôme d'État (D.E.) d'enseignement du théâtre. De 2000 à 2009 il a été professeur au Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris (CMA9), puis de 2010 à 2013 au CRD d'Alençon.

DMITRI NEGRIMOVSKI, compositeur

Compositeur, pianiste et professeur de piano, originaire de Russie, Dmitri Negrimovski poursuit ses études au conservatoire supérieur de Rostov sur le Don où il reçoit les diplômes de compositeur (médaille d'or) et d'enseignement du piano, puis il devient le compositeur et directeur musical attitré du Théâtre des Jeunes Spectateurs de Rostov.

Il compose la musique d'une quinzaine de spectacles dramatiques aux côtés du metteur en scène Vladimir Tshiguichev. L'opéra-rock *Les Chiens*, écrit en 1987, a été joué plus de 500 fois y compris en France, accueilli par Michel Dieuaide et Maurice Yendt au Transbordeur de Lyon dans le cadre de la Biennale du théâtre jeunes publics en 1988, puis au Mexique, en Allemagne, au Japon... Le spectacle jeune public *L'île au trésor*, créé en 1988, est toujours au répertoire en Russie.

L'opéra-rock *Pougatchev* a été présenté à la Maison de la Danse de Lyon à l'invitation d'ASSITEJ et du TJA.

Dmitri Negrimovski a aussi collaboré avec le metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov, pour lequel il a composé la musique de ses films *Taini grozi (Les secrets de l'orage)* en 1998 et *Lastochka (L'Hirondelle)* en 1999. Il est également l'auteur de musiques de films documentaires pour la chaîne de télévision russe Rossiya.

Outre ses œuvres pour orchestre, pour chœur, pour quatuor à cordes ou pour piano, Dmitri a à son actif plus d'une centaine de mélodies sur des poèmes de Shakespeare, D.H. Lawrence, Severyanin, Baudelaire, Verlaine, Michel-Ange, Irtieniev. Les deux volumes de ses pièces pour piano, *Histoires d'arbres*, ont été publiés par les Éditions Alfred Music en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Dmitri Negrimovski enseigne le piano dans l'EEAI d'Arnage-Mulsanne-Ruaudin (72), donne des récitals en soliste et accompagne régulièrement plusieurs ensembles vocaux (Chœur d'Orphée, Chœur de l'Université du Maine, etc.).

PANDORA, LA PREMIÈRE FEMME est la troisième collaboration de Dmitri avec l'Arsenal d'apparitions : il a déjà mis en musique plusieurs poèmes de Pier Paolo Pasolini pour *PASOLINI MUSICA* (2016), et composé les chansons du *Long voyage du pingouin vers la jungle*, création jeune public (2018) sur un texte de Jean-Gabriel Nordmann.

OLIVIER VIAUD, chorégraphe

Olivier Viaud débute la danse à 5 ans en Alsace, poursuit une formation en danse classique au Basler Balletschule de Bâle (Suisse) puis à l'Académie de danse Princesse Grace de Monaco, avec Marika Besobrasova. Il y rencontre la technique Graham et le jazz. À 18 ans il est engagé au Jeune Ballet International de Cannes sous la direction de Rosella Hightower, puis en 1988 par Claude Brumachon pour la création de *Folie*. En 1989, à Mulhouse, Olivier Viaud fonde avec le danseur Patrick Chéradame la Compagnie V.O., compagnie de danse contemporaine, qu'il installera en 1997 à Caen.

Avec la Compagnie V.O., Olivier Viaud développe son approche de la danse : citoyenne, passionnée, créative et engagée auprès de tous les publics. Pour elle, il chorégraphie près de 30 pièces aux géométries, thématiques et destinations très variées, diffusées en France comme à l'étranger. Il a également été invité à créer pour d'autres compagnies : Ballet du Théâtre Lyrique de Craïova (Roumanie) en 1992, Ballet National de Prishtina (Kosovo) en 2002.

Olivier Viaud collabore avec le musicien Jean-Noël François, les chorégraphes Sophie di Stefano, Claude Béatrix, les comédiens et metteurs en scène Hervé Roué, Bruno Noël et Anne-Sophie Pommier, la danseuse et chorégraphe Véronique Ben Ahmed, l'association Danse Perspectives de feu Michèle Latini. Il participe aux actions spectaculaires *Vibrations* au théâtre de Caen.

Olivier Viaud développe sans relâche une action de démocratisation de l'art chorégraphique, intervenant auprès d'amateurs adultes, de séniors, d'adultes déficients intellectuels, de lycéens, d'enfants, de personnes en situation de handicap, etc. Depuis 2009 il coordonne pour les CEMÉA différentes actions en Région Normandie, parfois en partenariat avec le Centre Chorégraphique National de Basse-Normandie. Cet engagement dans l'éducation populaire amène la ville de Saint-Lô à lui proposer, de 2012 à 2015, la coordination du festival *Jeunes en scènes*.

Par ailleurs, Olivier Viaud est depuis de nombreuses années formateur danse dans le domaine du handicap mental et physique (Faculté des sciences du sport, à Strasbourg ; Fédération Française du Sport Adapté).

Depuis 2014 il enseigne la danse classique et contemporaine au sein de l'École de musique et de danse Maine-Saosnois, à Mamers et Saint-Cosme en Vairais (72).

> LES INTERPRÈTES

Barbara Bourdarel, *soprano*

La jeune soprano Barbara Bourdarel collectionne les prix : lors de sa sortie du Conservatoire de Paris en 2017 (prix de chant lyrique, prix d'art lyrique, prix de formation musicale, tous avec mention très bien), au Concours International Léopold Bellan et au Concours d'Honneur des Maîtres du Chant à Paris en 2018. Cette même année elle est également lauréate du "Premier Grand Prix de la Ville de Marseille", décerné à de jeunes artistes lyriques prometteurs.

Barbara a déjà abordé les rôles de Maria dans *West Side Story* de L. Bernstein, Monica dans *Le Medium* de G.-C. Menotti, Donna Elvira dans le *Don Giovanni* de Mozart, et le rôle-titre de *Ciboulette* de R. Hahn. Elle s'est produite sur la scène des opéras de Monte-Carlo, Tours et Marseille, et retrouve régulièrement les planches du Théâtre de l'Odéon à Marseille, dans des œuvres d'Offenbach, Messager, Hahn, etc. Elle donne également des récitals avec l'Orchestre de la Philharmonie Provence-Méditerranée, sous la direction de Jacques Chalmeau, ou bien accompagnée du pianiste Frédéric Isoletta.

Barbara se perfectionne aujourd'hui auprès d'Annick Massis, Ludovic Tézier, Jean-Philippe Lafont, et d'autres artistes de renom. *Pandora* est sa première collaboration avec l'Arsenal d'apparitions.

STÉPHANIE BORÉ, *contralto*

Après avoir tâté du piano, de la danse, de la guitare et de la flûte à bec, Stéphanie Boré se consacre aujourd'hui essentiellement au chant, art dans lequel elle se perfectionne en suivant l'enseignement de Lionel Sarrazin. Sa tessiture de contralto la conduit naturellement à aborder des rôles tels Erda dans *l'Or du Rhin* (Wagner), Arsace dans *Semiramide* (Rossini) ou Geneviève dans *Pelléas et Mélisande* (Debussy), sans négliger le répertoire ancien, et notamment la musique italienne baroque et pré-baroque sous la houlette d'Anna Daniela Sestito, ou encore le répertoire irlandais-breton avec ses fringantes consœurs instrumentistes des Mermaids.

Sa polyvalence la pousse à la fois vers les scènes lyriques, en tournée avec la compagnie Art.Com ou à l'Opéra de Saint-Étienne (opéras et opérettes de répertoire), et au théâtre avec notamment la compagnie Influenscènes dirigée par Jean-Luc Paliès : dans *Vienne 1913*, d'Alain Didier-Weill, elle jouait alternativement le rôle d'une chanteuse-flûtiste improvisatrice et celui d'une présentatrice fantasque et protéiforme.

En parallèle, Stéphanie se produit fréquemment en récital, souvent avec la complicité du pianiste-compositeur Thomas Delclaud dont elle interprète les mélodies, contes musicaux ou ciné-concerts. Elle affectionne particulièrement le répertoire religieux, intervenant en soliste dans diverses cantates (Haydn, Bernstein, Kodaly, Chiriapopol), sous la direction de Philippe Lerat (orchestre des Pléiades), de Xavier Ricour (Orchestre symphonique de Paris) ou d'Épaminondas Chiriapopol.

Elle chante aussi les œuvres de Pierre-Gérard Verny, mêlant classique et jazz, au sein de l'ensemble Edelvoice, mais également des mélodies de Schubert au Centre Pompidou, dans le cadre de l'installation *Sonic Blossom*, de l'artiste coréen Lee Mingwei.

Stéphanie participe depuis 2016 aux créations de l'Arsenal d'apparitions.

Timour Sadoullaïev, ténor

Conjointement à une solide formation théâtrale, Timour débute le chant avec Michèle Command en tant que baryton au conservatoire du Ve arrondissement de Paris. Puis il entre dans la classe d'atelier lyrique de Jöelle Vautier où il aborde les rôles du répertoire opératique. En 2012, il obtient son prix de «perfectionnement concertiste » au Conservatoire Régional de Paris. Il travaille l'art du rôle avec Gabriel Bacquier qui l'initie également au répertoire de la mélodie Française. Simultanément il participe à des master-classes avec Jean Phillippe Lafont, Udo Reineman et Leonid Karev. Depuis 2008, il se produit dans des opéras, pièces et récitals en France avec un répertoire allant de la musique baroque à la création contemporaine.

Au Théâtre du Châtelet il est l'Officier Espagnol dans *Cyrano de Bergerac* aux côtés de Plácido Domingo. Il interprète les *Liebeslieder* de Brahms à la Salle Pleyel. Il est Guglielmo dans *Così fan tutte* de Mozart, au festival de l'île d'Yeu, mis en scène par Paul-Emile Fourny et se produit dans de nombreux autres spectacles.

En décembre 2013 il effectue un changement de tessiture de baryton à ténor avec Raphaël Sikorski. Dans cette nouvelle voix, il est David dans *Le Roi David* de Honegger en juin 2015 et est l'interprète de *Ga(m)me d'amour* pour la compagnie Sans Édulcorant. Il incarne également Don Ottavio dans *Don Giovanni* de Mozart, dirigé par Amaury du Closel et mis en scène par Niki Ellinidou au château de Rochambeau à Vendôme, John Styx dans *Orphée aux enfers* d'Offenbach, avec l'Atelier Lyrique Angévin, et joue dans *Pezzetino*, un "tout petit opéra", création de de Leo Lionni, musique de Bruno Bianchi.

Pierre-Michel Dudan, baryton

Après des études musicales au C.N.R. de Paris, où il obtient en 1989 ses diplômes de Fin d'Etudes en formation musicale et en flûte traversière, il se dirige ensuite vers l'Art Dramatique.

Il entre à l'Ecole du Studio d'Asnières-sur-Seine puis intègre la compagnie Le Studio, dirigée par Jean-Louis Martin-Barbaz où il joue des œuvres de Molière, Shakespeare, Goldoni, Labiche ou Wesker.

Il se tourne ensuite vers le répertoire lyrique et étudie le chant au C.R.R. de Boulogne-Billancourt où il obtient en 2004 le diplôme de Fin d'Etudes mention Très Bien.

Il chante dans des opérettes et spectacles musicaux tels que : *Monsieur Choufleuri & Mesdames de la Halle* ; *Orphée aux Enfers* ; *Le château à Toto* et *La Périchole* d'Offenbach ; *Docteur Miracle* de Bizet ; *L'amour masqué* de Messager et Guitry ; *Phi-Phi* de Christiné et Willemetz ; *L'Opéra de quat'sous* de Weill et Brecht ; *Les Mamelles de Tirésias* d'Apollinaire et Poulenc... Mais aussi *Où est-il l'été ? Aubade à Bobby Lapointe*, *Les Misérables en concert* (rôle de Javert), et divers spectacles de cabaret.

Il chante également en soliste des œuvres de Bach, Mozart, Telemann, Stravinsky... et participe à plusieurs productions d'Opéra en Plein Air (*La Bohème* de Puccini, *La Flûte enchantée* de Mozart ; *Aïda* de Verdi).

Il a interprété récemment le rôle de Geronimo dans *Le mariage secret* de Cimarosa mis en scène par Anne-Marie Lazarini, au Théâtre Artistique-Athévains ; le rôle de Gasparo dans *Rita ou le mari battu* de Donizetti au Théâtre Impérial de Compiègne et le rôle de Don Alfonso dans *Così fan tutte* de Mozart au Théâtre du Ranelagh.

Enfin, avec Comédiens et Compagnie, il a joué et chanté le rôle du Comte Almaviva dans *Le Mariage de Figaro* de Beaumarchais et Mozart, au Festival d'Avignon et en tournée dans toute la France.

Pandora est sa seconde collaboration avec l'Arsenal d'apparitions, après *Pourquoi donc ce désir ?*, une petite forme conçue pour les lycéens, d'après *Les Noces de Figaro* de Mozart.

EVA KOVIC, *comédienne et danseuse*

Eva Kovic a été élève de Jean-Louis Bihoreau au CMA6 de Paris. Elle s'est formée à la commedia del arte avec Attilio Maggioli, au clown avec Éliane Régis, à la danse classique au CMA16 avec Geneviève Guillée, de l'Opéra de Paris, puis avec Janine Stanlowa au sein de sa compagnie de ballet d'enfants. Eva a aussi étudié le chant avec Klara Csordas (ARIAM Île-de-France) et Muriel Souty (CRD d'Alençon).

Eva a joué et chanté dans des pièces de répertoire (*Woyzeck*, de Büchner ; *Parle-moi comme la pluie*, de Tennessee Williams avec la Cie Aberratio au Théâtre Déjazet à Paris) et dans des spectacles de rue : *Tabarinades et autres polissonneries*, Cie l'Arsenal d'apparitions ; *Que la fête continue*, Cie du Théâtre Buissonnier ; *Maître Jacques*, Cie des Gens Pluriels. Elle s'est également produite dans un récital de chansons fantaisistes du 20e siècle, *Les Recettes de l'amour*, en duo avec l'accordéoniste Renato Tocco, au cabaret La Vieille Grille, à Paris.

En 2002 elle a été Myra dans la création française du *Long adieu*, de Tennessee Williams, au Petit Odéon à Paris, mise en scène par André Roche.

Co-fondatrice de la compagnie l'Arsenal d'apparitions, elle joue dans la plupart des créations de la compagnie, dont *Le jamjam le bonbon de Bayonne*, d'après Offenbach, (Festival d'Avignon off 2014 au Grenier à sel, et tournées en France), *PASOLINI MUSICA* (Festival d'Avignon Off 2017 et 2018 à l'Espace Roseau ; Théâtre de Ménilmontant, Paris ; Auditorium d'Alençon - 61), *Le long Voyage du pingouin vers la jungle* (Avignon Off 2019 au Théâtre du Centre, et tournées en France).

Eva Kovic est également l'interprète de plusieurs créations théâtrales et musicales pour la petite enfance. Elle collabore avec la compagnie de danse contemporaine Cie V.O. d'Olivier Viaud, à Caen.

SOLÈNE MÉNARD, *pianiste, multi-instrumentiste*

Solène Ménard débute la musique au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans, en piano avec Roumiana Athanassova et en violon dans la classe de Christine Courtade.

Son cursus l'amène à se perfectionner en violon avec Anne-Lise Journaux, Rémi Landy, Olivier Mingam et Ariane Granjon, en piano avec Carlos Cesbro. Elle valide ses diplômes d'accompagnatrice et de soliste avec Bruno Puren et Anna Goanec au CRD du Mans.

Titulaire du D.E. de professeur de piano, Solène enseigne aujourd'hui au Conservatoire Rayonnement Départemental de Laval (53). Elle s'associe à d'autres ensembles instrumentaux pour des concerts et des spectacles musicaux,

notamment *Fetrus aun der Valf*, une version Klezmer du *Pierre et le loup* de Prokofiev, et accompagne fréquemment en concert des chœurs mayennais et sarthois.

Elle collabore très régulièrement aux productions professionnelles de l'Arsenal d'apparitions, joue notamment du piano, du clavier et du violon tout en incarnant un personnage fantomatique dans *PASOLINI MUSICA* (Festival d'Avignon Off 2017 et 2018 à l'Espace Roseau ; Théâtre de Ménilmontant, Paris ; Auditorium d'Alençon (61)). Solène participe également aux créations partagées et aux différents ateliers de la compagnie.

> LA COMPAGNIE

L'Arsenal d'apparitions, compagnie professionnelle, produit des spectacles de **théâtre lyrique & musical** (opéra, opérette, comédie musicale, théâtre chanté – répertoire revisité et créations contemporaines originales). Elle a été fondée en 2004 à Paris par Eva Kovic, comédienne-chanteuse, et André Roche, metteur en scène, ancien assistant de Georges Lavaudant, alors directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris.

L'Arsenal d'apparitions emprunte son nom à un lieu fictif d'une pièce de Luigi Pirandello, *Les Géants de la montagne* (1936), laquelle évoque la lutte des forces spirituelles et humanistes contre la brutalité triomphante.

Les spectacles de la compagnie parlent de notre temps et **interrogent notre rapport au monde** en provoquant un débat d'idées et un dialogue avec le public. Depuis quinze ans chaque production s'attache à mettre en jeu les voix parlées et chantées au-delà des catégories esthétiques : ces recherches ouvrent sur une diversité de formes, de répertoires et de genres. Quinze spectacles ont ainsi été créés, dont trois pour le très jeune public (cf. liste des spectacles en annexe).

Les productions tournent dans la France entière (de Shiltigheim en Alsace à Carros, dans le pays niçois, en passant par Ernée en Mayenne et Alençon dans l'Orne), elles sont régulièrement présentées au Festival d'Avignon Off (Grenier à sel, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, Espace Roseau, Théâtre du Centre) et à Paris (Théâtre Trévisé, Théâtre de Ménilmontant, etc.).

La dernière création tout public de l'Arsenal d'apparitions, *PASOLINI MUSICA*, textes et chansons de Pier Paolo Pasolini, mise en scène d'André Roche (52 représentations : Festival d'Avignon Off en 2017 et 2018 à l'Espace Roseau, Théâtre de Ménilmontant à Paris, Théâtre de Chaoué à Allonnes (72), Auditorium d'Alençon (61), etc.) a reçu un **accueil public et critique enthousiaste** :

"On entre vraiment par la bonne porte dans le grand édifice de Pier Paolo Pasolini", Gilles Costaz, *France-Inter (Le masque et la plume), WebThéâtre*.

"Un spectacle qui m'a profondément bouleversée" Aline Pailler, *France-Culture*, qui y a consacré un numéro entier de son émission *Le temps buissonnier*.

Des **actions artistiques** sont systématiquement associées aux représentations. Elles font de la rencontre avec le public un événement à la fois intime et social.

Passionnés par **la transmission et l'appropriation** des répertoires et des pratiques, les artistes de la compagnie animent des stages de formation professionnelle (11 éditions d'un stage d'été de jeu dramatique pour chanteurs lyriques, avec Anne Constantin, enseignante au CRR et au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne Billancourt, présidente de l'Association Française des Professeurs de Chant ; André Roche, comédien et metteur en scène de la Cie, et de nombreux autres pédagogues) et des ateliers de théâtre et de chant pour les amateurs.

C'est un **choix politique affirmé** que d'intervenir régulièrement pour des ateliers de pratique ou des actions ponctuelles de sensibilisation, dans des établissements scolaires - écoles primaires, collèges et lycées, en Sarthe et dans l'Orne, avec le soutien ponctuel de la DRAC Pays de Loire et de la DAAC (PEAC "À la découverte de l'opéra") -, dans des structures d'accueil d'adultes en situation de handicap, auprès de migrants et de jeunes primo-arrivants (classe UPAA du Lycée Vaucanson de la Ville des Mureaux - 78), et dans des structures petite enfance.

La compagnie l'Arsenal d'apparitions, ses créations et ses actions de sensibilisation, sont soutenues par les collectivités locales et territoriales (cf. détail page 14), des institutions culturelles et de fidèles partenaires privés.

PASOLINI MUSICA, création 2017

> PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

Notre passage sur Terre (création 2019), ciné-concert-lecture. Courts-métrages documentaires muets de Paul Quéinnec, textes d'Andreï Tarkovski & Baudouin de Bodinat, musiques de Bach, Cage, Dutilleux, Ferré, Glass, Negrimovski, Ysaÿe. Conception André Roche, pour deux récitant.e.s, une chanteuse, une pianiste et une violoniste.

La vie malgré tout (2018), concert-lecture. Textes issus du fonds 1914-1918 des Archives municipales d'Alençon, musiques & chansons de Debussy, Ravel, Apollinaire/Poulenc, Botrel, etc. Conception André Roche pour un récitant, une chanteuse et une pianiste.

Le long voyage du pingouin vers la jungle (2017), spectacle musical jeune public. Texte de Jean-Gabriel Nordmann, musiques de scène et chansons originales de Dmitri Negrimovski, mise en scène d'André Roche pour trois comédien.ne.s.

Pasolini Musica (2016), théâtre musical conçu à partir de poèmes de Pier Paolo Pasolini mis en musique du vivant de l'auteur, de chansons originales de Dmitri Negrimovski sur des textes de Pasolini, de textes poétiques (en français et en italien) et politiques, et de créations d'interviews. Conception et mise en scène d'André Roche pour cinq interprètes (chanteur.ses, comédien, multi-instrumentiste).

Anna Marly, une chanteuse en résistance (2014), spectacle musical tout public à partir de 11 ans. Un récital imaginaire de la créatrice du *Chant des partisans*, conçu à partir de chansons d'Anna Marly et Francis Poulenc, de poèmes d'Eluard et Prévert, et d'archives sonores d'époque. Mise en scène d'André Roche pour une chanteuse, un guitariste et un poste de T.S.F.

Le jamjam le bonbon de Bayonne (2014), spectacle musical tout public d'après *Tromb-al-cazar*, opérette d'Offenbach revisitée et augmentée de textes et chansons de Francis Blanche, Bobby Lapointe, Mistinguett, et des Marx Brothers. Conception et mise en scène par André Roche pour cinq chanteuses et chanteurs, plus un accordéoniste.

Pour aujourd'hui, demain et après (2012), théâtre musical. Textes de François Billetdoux et Ray Bradbury, musique originale de Martin Moulin. Conçu et mis en scène par André Roche pour deux comédiens, une danseuse et trois instrumentistes (piano, saxophone, percussions).

Un rat dans la contrebasse (2011). Théâtre musical jeune public et tout public. Textes de Süskind, Novarina, musiques de Verdi, Mozart, Mahler. Conception et jeu : Mickaël Masclat, contrebassiste (membre de l'Orchestre National des Pays de la Loire) et André Roche, comédien.

Et tout l'bazar ! (2008) Théâtre musical tout public. 2 pièces en un acte d'Anton Tchekhov, *L'Ours* et *La Demande en mariage*, farcies de chansons françaises humoristiques de l'entre-deux-guerres. Arrangements musicaux et piano : Samuel Boré. Mise en scène d'André Roche pour trois comédien.ne.s chantants.

Une histoire dans les quartiers Ouest - West side story en français (2007). Comédie musicale de Stephen Sondheim et Leonard Bernstein. Adaptation française et mise en scène d'André Roche. Direction musicale : Samuel Boré. Avec dix chanteurs-comédiens et douze danseurs de hip-hop et capoeira.

Sexe, mensonges et opérette (2008). "Pastiche" composé d'extraits d'opérettes françaises, pour deux chanteuses et une pianiste, mis en scène par André Roche. En partenariat avec le Trio Voix liées.

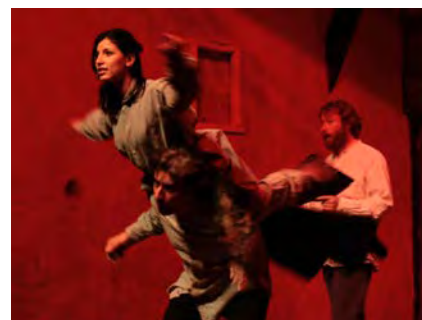
Magnificat (2006) Spectacle musical pour les églises de campagne. Musique vocale sacrée française du XIIe au XXe siècle, textes littéraires sur les pratiques religieuses à la campagne et la préservation du patrimoine religieux bâti. Conçu par André Roche pour deux sopranos, un claveciniste/organiste, une gambiste et un comédien.

Pour le très jeune public, trois solos conçus et interprétés par Eva Kovic :

Dans les pas de papa (2014)

Là-bas, si tu y es (2012)

Pifalo (2008)

> EXTRAITS DE PRESSE

Pasolini Musica

« On entre vraiment par la bonne porte dans le grand édifice de Pier Paolo Pasolini », Gilles Costaz, France-Inter (émission Le masque et la plume), WebThéâtre 22.07.2018

« Un spectacle qui m'a profondément bouleversée »

Aline Pailler, France-Culture, qui y a consacré un numéro entier de son émission Le temps buissonnier le 05.02.2017

« Un condensé d'émotions et de réflexions... une adaptation réussie... une scène finale à couper le souffle »

Laëtitia Riss, Festi TV, Avignon Off 18.07.2018

« Mise en scène dense et puissante... passion ardente insufflée aux comédiens » - Maryline Bart, Regarts 20.07.2017

Le jamjam le bonbon de Bayonne

« Mériterait trois étoiles au guide Michelin, si celui-ci voulait bien s'intéresser à l'opéra-bouffe ! »

www.regarts.org 15.07.2014

« Offenbach déjanté, un régal ! » Nice-matin 13.11.2014

« L'opérette revisitée enchante Trizay » Centre France 06.03.2014

« Un plaisir évident » L'Orne hebdo 27.05.2014

Anna Marly

« Un magnifique hommage à la créatrice du Chant des partisans » La Nouvelle République 18.11.2015

« 250 élèves et professeurs séduits » Le Maine libre 06.12.2015

« Un spectacle émouvant, une chanteuse exceptionnelle, une forte charge émotionnelle, une mise en scène réussie »

Ouest-France 10.06.2014

Pour aujourd'hui, demain et après

« Admirablement expressif... textes et musique marchent de pair... sens et sons sans frontières... »

Ouest-France, 06.02.2012

Une Histoire dans les quartiers Ouest (West side story en français)

« Deux cent personnes ovationnent le remake de *West side story* » Ouest France 15-16.11.2007

« Le public conquis par les gangs » Le Perche 21.11.2007

« Une Histoire dans les quartiers ouest très réussie, un public sous le charme dans un théâtre comble »

Le Maine libre 20.11.2007

Magnificat

« L'Arsenal d'apparitions enchante les églises » Ouest France 20.09.2008

« Triomphe du *Magnificat*, succès du spectacle proposé par la communauté de communes » Le Perche 10.10.2007

« Un public nombreux et enthousiaste à l'écoute de l'Arsenal d'apparitions » Le Maine libre 09.10.2007

« Superbe *Magnificat* à l'église de Courtomer » Ouest France 22.05.2012

Et tout l'bazar !

« Une relecture ironique et jubilatoire de deux farces de Tchekhov » Ouest France 25.03.2011

« Débordant de vitalité et d'énergie ! » L'Orne hebdo 14.12.2010

Sexe, mensonges et opérette

« Mise en scène réussie... tendre, drôle, léger... un spectacle sympathique ! » Revue Opérette-théâtre musical 2.08.2010

« Un spectacle au ton très actuel qui conjugue talent artistique, charme et humour » Regardencoulisse.com 05.04.2010

« Le public du Quai des arts enchanté » Ouest France 12.04.2010

Pifalo

« Double séance pour le bonheur de tous » La Nouvelle République 08.02.2013

« Une clown étonnante devant les enfants du service pédiatrique de l'hôpital d'Alençon » Ouest France 23.05.2013

« Enfants et parents séduits » L'Orne hebdo 08.11.2011

« Salle comble, enfants et parents ne tarissent pas d'éloges » Le Maine libre 11.10.2011

Là-bas, si tu y es

« Un voyage en plusieurs langues, hors du commun, au Théâtre de la Noue » Le Journal de Montreuil 27.05.2012

La compagnie L'Arsenal d'apparitions est soutenue par
le Conseil Départemental de l'Orne, le Conseil Départemental de la Sarthe,
la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon, la Communauté de communes du Maine-Saosnois.

Ses créations et ses actions de médiation culturelle
sont ou ont été ponctuellement soutenues par
la DRAC Normandie, la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, la Région Centre (dispositif PACT),
le Département de l'Orne, la Ville de Mangers, le Parc Naturel Régional du Perche, la SPEDIDAM,
ainsi que des partenaires privés.

tel 02 43 34 74 71 site www.larsenaldapparitions.fr
contact diffusion 06 68 37 85 02 larsenaldapparitions@gmail.com