

cie

THE
SINGING
MICE

Enchantez-vous!

Les Vies D'ansent

L'opéra pop familial

Le spectacle

Dans cet opéra pop familial sur l'amitié, petits et grands (re)découvriront l'Opéra et ses liens surprenants avec le gospel, la pop, le rap, la chanson française...

Les amitiés peuvent-elles résister aux déceptions et jalousies de l'âge adulte ?

De la 1ère rencontre enfantine à la dernière note, 7 amis s'aiment, se déchirent et se retrouvent tandis que la musique se fait le miroir de leur évolution et des grands événements qui jalonnent leurs vies.

7 amis, 7 vies qui s'entrelacent au fil d'une fresque sur l'amitié, qui nous fait traverser les années et l'histoire de la musique. Parce que la musique est comme la vie : un joyeux bazar fait de rencontres, de métissages et de métamorphoses.

Production Cie The Singing Mice / La Douce Prod

Résidences Conservatoire du Kremlin-Bicêtre, Médiathèque du Kremlin-Bicêtre, La Tuilerie (95), le théâtre de Verre (Paris 20), Conservatoire d'Ivry-sur-Seine

Soutiens CAF du Val-de-Marne, FDVA du Val-de-Marne, Communauté d'agglomération du Grand-Orly-Seine-Bière, Département du Val-de-Marne, Ville du Kremlin-Bicêtre, France Active, Crédit Coopératif

Intentions

L'opéra est aujourd'hui considéré par beaucoup comme réservé à une élite, poussiéreux et en déconnexion avec notre société. À ses origines pourtant, il est un genre populaire, joyeux et fédérateur. C'est avec la volonté de renouer avec un public large que la compagnie The Singing Mice a créé « Les Vies Dansent ».

Résolument moderne et jubilatoire, ce **spectacle familial** propose une nouvelle approche de l'art lyrique. Appuyé sur une exécution musicale exigeante, la compagnie y met en regard plusieurs répertoires musicaux et associe la voix lyrique avec les musiques actuelles (de l'opéra au rap, en passant par le gospel et la pop).

Au plateau, **7 artistes** (4 chanteurs représentant les 4 voix de l'opéra, 1 pianiste, 1 violoniste et 1 bassoniste) représentent chacun l'un des personnages, miroir de leur singularité. La musique suit leur évolution, se complexifie au fil des événements vécus et des relations nouées. C'est en « jouant » tous ensemble qu'émerge la complétude de la musique, qui déploie son harmonie. Ce choix artistique participe de la réflexion sur les points de rencontre entre les êtres, ou **comment le respect des différences permet de créer une richesse commune**.

En ce sens et contrairement à l'opéra traditionnel, ici pas de fosse pour les instrumentistes : ils partagent la scène avec les chanteur.se.s, et participent pleinement à la dramaturgie du spectacle. Chant, interprétation instrumentale, jeu théâtral, déplacements chorégraphiés, changements de décors à vue : les artistes déploient sur scène toute leur habileté et multiples savoirs-faire pour faire vivre cette pétillante épopee lyrique sur l'amitié. Dans toute sa tendresse et sa diversité.

Répertoire

De la **musique sacrée** de Bach au **rap** de Coolio, en passant par l'**opéra romantique** de Verdi et Puccini, la variété de Sheila, la **pop** des Beatles, le **gospel traditionnel** et même les **expérimentations rythmiques** de Steve Reich, le spectacle offre un véritable voyage musical et temporel, dont l'unité est permise par des **arrangements maison sur mesure** pour notre quatuor vocal (soprano, alto, ténor, basse) et trio instrumental (piano, violon, basson).

1. Drumming - Steve Reich (1971)
2. Berceuse, op.49 n°4 - Johannes Brahms (1868)
3. Les cornichons - Nino Ferrer (1966)
4. Vous les copains - Sheila (1964)
5. Deep river - Gospel (1867)
6. Trio pour hautbois, basson et piano - Francis Poulenc (1926)
7. Gangsta's paradise - Coolio (1995)
8. Quando m'en vo - Giacomo Puccini (*La Bohème* - 1896)
9. I want you - Luke James (2017)
10. Re dell'abisso - Giuseppe Verdi (*Un ballo in maschera* - 1859)
11. Duo du concerto - Jacques Offenbach (*Orphée aux Enfers* - 1858)
12. Quand la flamme de l'amour - Georges Bizet (*La jolie fille de Perth* - 1867)
13. Avec le temps - Léo Ferré (1971)
14. When I'm 64 - The Beatles (1967)
15. Komm süßer Tod - Johann Sebastian Bach (*Cantate BWV 478* - 1735)

The Singing Mice

Crée en 2017, la compagnie The Singing Mice a pour ambition de présenter **l'art lyrique comme un genre accessible et moderne**. Car ne nous leurrons pas, l'opéra reste réservé à une élite, pour des raisons culturelles, géographiques et économiques. Pourtant, parce qu'elle a connu tous ces barrages et a toutefois trouvé sa voie avec et grâce à l'art lyrique, Mariam Lombo a la conviction que ce répertoire peut et doit être partagé aussi **simplement** que les autres musiques.

Pour cela, elle imagine avec la compagnie de joyeux **cross-over musicaux** dans lesquels les spectateurs voyagent entre des répertoires familiers (pop, chanson française, gospel...) et l'opéra. Parce que l'histoire de la musique est à l'image de notre société multiculturelle, elle est faite de métissages qui n'ont cessé de la nourrir, de la transformer, de la rendre plus riche. Il s'agit de faire découvrir l'opéra, aux petits comme aux grands en passant simplement par le plaisir du spectacle.

Tout en retournant aux origines populaires de l'opéra, The Singing Mice s'emploie à créer des spectacles **exigeants**, qui peuvent se jouer aussi bien dans les lieux dédiés que dans des théâtres qui ont envie de faire découvrir le genre à leurs publics.

Le double parcours d'artiste et de pédagogue suivi par Mariam Lombo lui permet d'imaginer des spectacles et des ateliers pour un public intergénérationnel, curieux d'une musique décomplexée et décloisonnée.

Equipe artistique

Mariam Lompo

Direction artistique, alto

Après un diplôme de Musicienne Intervenante en 2011, diplômée des conservatoires en piano, chant, et formation musicale en 2017, Mariam Lompo enseigne la musique dans les écoles et dirige des chœurs d'enfants en conservatoire avant de se consacrer exclusivement à la scène. Artiste des chœurs d'abord, dans Don Giovanni à l'opéra de Vichy, Le vaisseau Fantôme (Wagner), Tosca (Puccini), à l'opéra de Troyes ; Mariam Lompo développe un répertoire de soliste depuis 2019.

En 2019/2020, elle est la 3ème Dame dans La Flûte Enchantée du Lab'Opéra d'Alsace sous la direction de Simon Rigaudeau, chante alto solo dans la Petite messe solennelle de Rossini sous la direction de Matthieu Stefanell, et dans La Messe du couronnement de Mozart dirigée par Philippe Barbey-Lallia, et crée trois spectacles avec la Cie The Singing Mice qu'elle a fondée en 2017 : Voyages – Les vies dansent –Ballades.

En 2021, Mariam intègre le choeur de chambre a cappella Ekhô dirigé par Caroline Semont-Gaulon, et le Concert Spirituel dirigé par Hervé Nique avec lequel elle se produit au Wigmore Hall et au théâtre du Châtelet. Elle continue sa formation auprès d'artistes internationaux tels Till Fechner, Irène Kudela et Sylvie Valayre et rejoint la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique en qualité de cheffe des chœurs coordinatrice pour un projet en lien avec la coupe du monde de rugby 2023.

Angel Cubero

Mise en scène, ténor

Artiste pluridisciplinaire d'origine espagnole, Ángel s'est formé au Centre James Carlès à Toulouse en danse et au CRD de Bourg-la-Reine en chant.

Toujours à la recherche de projets éclectiques, il danse et chante dans des compagnies (Cie Bissextile, Polypous, LaMov, Ballet Actuel...) et des opéras (Garnier, Théâtre des Champs Elysées, Grand Théâtre de Genève...). Il intègre la RB Dance Company en 2018, où il danse et assiste actuellement Romain Rachline-Borgeaud sur le spectacle « Stories », et participe à des évènements et des émissions télé.

En 2017 il rencontre Mariam Lompo, fondatrice de la Cie The Singing Mice, qui défend un métissage musical et culturel. Dans la compagnie, Ángel chante et met en scène le spectacle « Les Vies Dansent ».

Antoine Roche

Arrangements musicaux, piano

Pianiste, accompagnateur, arrangeur, Antoine Roche se forme dans les classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers, ainsi dans les classes supérieures d'écriture du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Enseignant et accompagnateur aux conservatoires de Pierrefitte-sur-Seine et du Bourget dans les instrumentales et de chant lyrique, son goût pour la musique de chambre et la musique vocale l'amène à se produire par ailleurs au sein de la Compagnie The Singing Mice et du Trio Acanthe, ces projets ayant comme point commun la volonté de rattacher la musique classique à d'autres styles plus populaires, comme la chanson, le gospel ou la pop, et d'estomper frontières et hiérarchies entre les différents genres musicaux.

En outre il réalise des arrangements sur mesure pour le spectacle lyrique Les Vies Dansent, pour le choeur Colors in Town qu'il accompagne également au piano, ou pour l'ensemble vocal Six voix dans la nuit.

Il participe en 2022 au projet de l'orchestre Divertimento autour du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, sous la direction de Zahia Ziouani.

Marina Ruiz

Soprano

L'art lyrique s'impose à Marina Ruiz comme une évidence. Formée au CNSM de Paris,

son répertoire de prédilection s'étend de Mozart à Puccini, Verdi, Massenet... Sa présence scénique lui permet de fouler la scène dans des rôles plus excentriques tel que la journaliste dans 200 motels de Franck Zappa à la Philharmonie de Paris. Elle chante au Châtelet, au Zénith de Strasbourg en passant par la scène nationale du Luxembourg. On a pu la voir récemment dans le rôle titre de Gillette de Narbonne à Paris et en tournée aux Pays Bas dans l'opérette Orphée aux enfers où elle interprète le rôle de Vénus. Prochainement, nous pourrons la retrouver dans la botte secrète, et à la Philharmonie du Luxembourg.

Felipe Carrasco

Basse

Né au Chili, Felipe Carrasco Lutz étudie la musicologie à l'Université du Chili où il a ses premières expériences à

l'opéra avec des rôles dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel et The Medium de G. C. Menotti. En France, il continue ses études au Centre de Musique Baroque de Versailles, et chante dans la Chapelle Royale et à l'Opéra du Château de Versailles. Il participe à Génération Baroque de Martin Gester et suit des masterclasses avec des chanteurs tels que Jean-Philippe Lafont et Claire Lefiliâtre. Il travaille avec les Talents Lyriques de Christophe Rousset, avec le Concert Spirituel d'Hervé Niquet, et avec l'ensemble vocal Les Métaboles. Il enseigne la classe de chant lyrique au Conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge, avec laquelle il monte des opéras régulièrement dans le Centre Culturel Baschet.

Philomène Constant

Violon

Violoniste et chanteuse, DEM de violon classique, licence d'Ethnomusicologie et master de pédagogie musicale en poche, Philomène voyage depuis de nombreuses années.

Elle joue dans des formations classiques et mais aussi orientales et traditionnelles telles que le Trio Acanthe (musique classique), le Trio Oulitsa (chansons russes/tsiganes) et le groupe ZaZlooZ (chants populaires de la méditerranée) avec la Compagnie Amalna.

Récemment, elle a monté le duo Pitcholine orienté autour de compositions en français invitant au voyage. Elle alterne sa pratique musicale entre projets scéniques et ateliers pédagogiques en centre sociaux ou écoles de musique.

Pierre Glorieux

Basson

Pierre Glorieux est actif dans différents genres musicaux, recherchant une synthèse entre la musique classique, contemporaine, traditionnelle, expérimentale et improvisée.

Diplômé de la Haute École de Musique de Genève d'un master spécialisé soliste (Basson) en 2015, il joue au sein de plusieurs orchestres tel que l'Orchestre de la Suisse Romande et le Verbier Festival Chamber Orchestra. Durant la saison 2017-2018, il est bassoniste à l'Orchestre Symphonique du Caire (Égypte). Il joue dans plusieurs ensembles : Maurice K (musiques du monde), Containeur GVA et Echo Collectif (musique contemporaine), Le Grand Sbam (Orchestre actuel), Compagnie The Singing Mice (Jeune public), Trio Rosàm (Musiques occitanes et catalanes).

Passionné par les projets multidisciplinaires, il crée en 2019 le spectacle Textures avec la danseuse Sophie Palmer autour de ses compositions et intègre la compagnie de théâtre Magique Circonstancielle en tant que musicien/comédien.

Fiche technique

Durée : 55min à partir de 4 ans

L'équipe s'occupe du montage des décors, de l'installation des costumes et de la régie plateau.

Devis sur demande : contact@thesingingmice.com

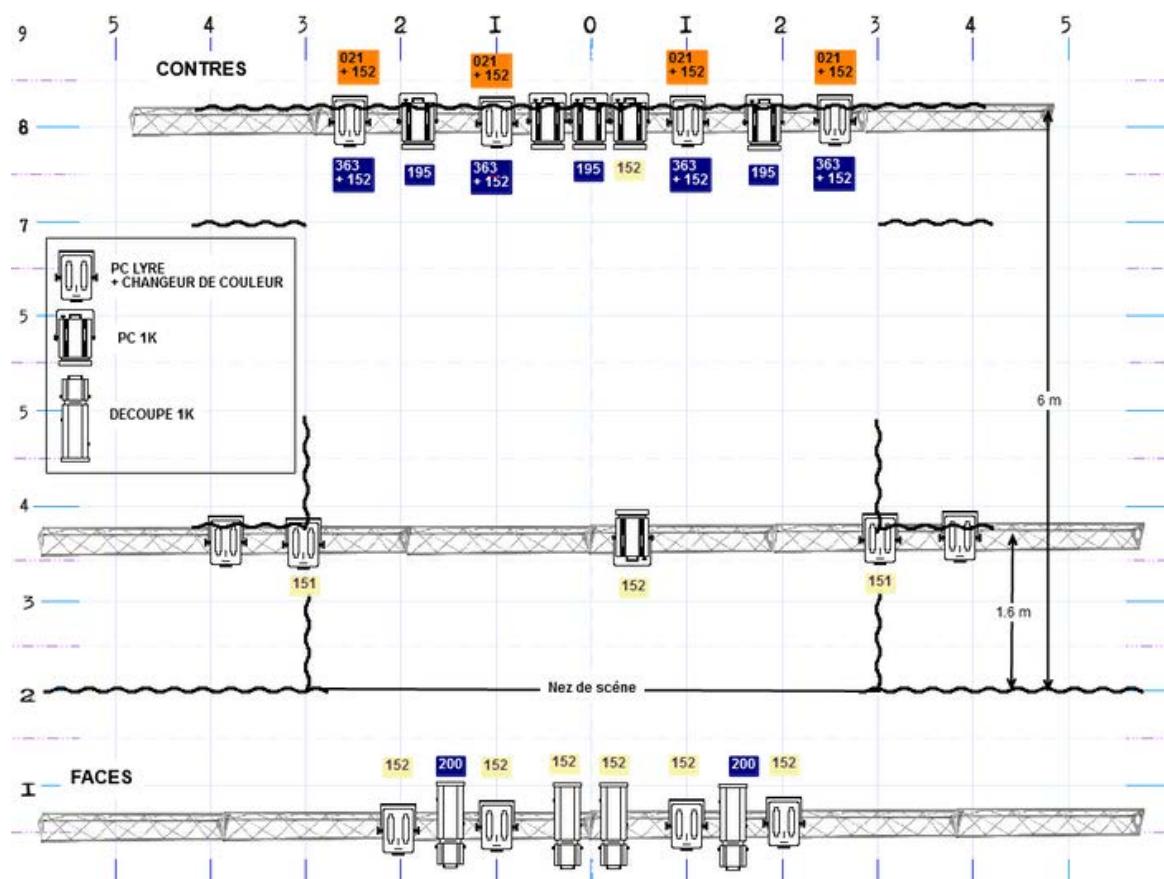
Scénographie

- Portant en bois - fourni par la Cie
- 5 chaises en bois - fournies par la Cie
- 1 table - fournie par la Cie
- 1 banc - fourni par la Cie
- 2 ou 3 rangées de pendrillons à cour et jardin

Instruments

- Piano à queue avec araignées / ou piano droit avec système de déplacement
- 1 pupitre
- Tabouret pour pianiste
- Basson + violon + 4 djembés fournis par la Cie

Implantation lumières

TRANSMISSION

La compagnie The Singing Mice s'implique depuis ses débuts dans une démarche de décloisonnement de l'opéra. L'objectif : que ce répertoire soit accessible à tous les publics, et que chacun se sente légitime de pousser la porte d'un théâtre ou d'une salle de concert pour y vivre une expérience sensorielle mémorable.

Tous les artistes sont volontaires et formés pour mener des actions culturelles. Ils possèdent tous des diplômes de pédagogie et mènent des carrières parallèles scène/transmission.

Nous proposons des ateliers à destination de tous les publics sur le fonctionnement vocal, de la voix parlée à la voix chantée, permettent de faire le lien entre les productions artistiques et la musique du quotidien.

En marge de chacune des créations, ces ateliers artistiques permettant de s'immerger dans le processus de création d'un opéra, proposant aux participant.e.s d'en explorer toutes les facettes : chant choral, de création musicale, de mise en scène et d'interprétation, création de spectacle.

Le Choeur - KB Harmony

Créé à la rentrée 2019, ce choeur permet aux adultes passionnés de progresser dans la bonne humeur. Le **répertoire Opéra/Gospel** est choisi pour transmettre les bases de la musique de manière moderne et décomplexée aux débutants :

- le **lyrique** pour découvrir le répertoire et s'initier aux bases de solfège, de technique vocale et de déchiffrage.
- le **gospel** pour former l'oreille mélodique et harmonique, pour entrer dans la vocalité par le corps et le mouvement.

Les Ateliers

Le spectacle est proposé avec des ateliers de découverte vocale et apprentissage de chanson en amont et aval du spectacle.

- L'atelier pré-spectacle permet au public de découvrir les voix lyriques, non amplifiées, tout en expérimentant le chant sur le souffle.
- L'atelier post-spectacle fait le lien entre le spectacle, la vocalité des spectateurs, et les prolongements possibles vers les autres structures culturelles du territoire.

L'expérience spectateur pendant le spectacle est ainsi encore plus intense et fait sens dès les premières mesures.

Ces ateliers sont proposés au format suivant :

- 45min à 2h en fonction du public (scolaires, maternelles, centres de loisirs, tout public intergénérationnel, ados)
- Les ateliers encadrent le spectacle entre 3 semaines et 1 semaine avant et après

Les Stages de création

Des stages de création de spectacle sont proposés, en lien avec le spectacle, ou indépendamment. L'objectif de ces stages est de faire expérimenter la scène et la création au public.

Plusieurs formats sont possibles :

- 1 semaine de création
2h par jour pendant 4 ou 5 jours.
Spectacle de restitution en fin de semaine devant public
Public visé : familles, intergénérationnel, centres de loisirs
- 1 atelier de création de chanson
Entre 1h et 2h d'atelier chant avec écriture de texte
Concert de restitution de 5 min en fin d'atelier
Public visé : familles, intergénérationnel, jeunes

Enfants, tout public, en famille : nos propositions d'actions culturelles sont conçues sur-mesure pour les publics et habitants des territoires.

CONTACTS

Production

Raphael Lefebvre - 06.87.80.23.43
raph@ladouceprod.com

Diffusion

Mariam Lombo - 07.85.37.13.44
m-lombo@thesingingmice.com

Compagnie The Singing Mice

11 rue du 14 Juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Siret 827850124 00021
APE 9001Z
Licence de spectacle N°2 et 3
L-R-22-7611

Agrement JEP du Val-de-Marne
94-JEP-22-230

Agrement Service Civique
IF-000-21-00190

cie

THE SINGING MICE

Enchantez-vous !

