

ANGERS
NANTES
OPÉRA

CONTES DU QUARTIER «LES SAUVAGES»

Guillaume Hazebrouck

Guillaume Lavenant

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPÉRA

Président

Aymeric Seassau

Vice-Président

Nicolas Dufetel

VILLE D'ANGERS

Membres titulaires

Pascale Mitonneau
Laurent Vieu
Claudette Daguin
Constance Nebbula
Céline Véron
Antoine Chereau

NANTES MÉTROPOLE

Membres titulaires

Fabrice Roussel
Jeanne Sotter
Françoise Delaby
Aurélien Boulé
Elhadi Azzi
François Vouzellaud
Guillaume Richard

Membres suppléants

Jeanne Behre-Robinson
Hélène Crupenninck
Christine Stein
Bénédicte Bretin
Vincent Fevrier
Arash Saeidi

Membres suppléants

Jean-Claude Lemasson
Elisabeth Lefranc
Pascal Bolo
Anne-Sophie Judalet
Florian Le Teuff
Véronique Cadieu
Marie-Cécile Gessant
Matthieu Annereau

ANGERS NANTES OPÉRA REMERCIE

SES MÉCÈNES ET PARTENAIRES

SES PARTENAIRES MÉDIA

CONTES DU QUARTIER «LES SAUVAGES»

Opéra

Création mondiale le 23 juin 2021 au Théâtre Graslin à Nantes

Musique de Guillaume Hazebrouck

Livret de Guillaume Lavenant

NANTES

Théâtre Graslin

Mercredi 23 juin, Vendredi 25 juin 2021 à 20h

Représentation scolaire

Jeudi 24 juin 2021 à 14h30

DISTRIBUTION

Une création de
Guillaume Hazebrouck, Guillaume Lavenant,
Guillaume Carreau et Guillaume Gatteau

Direction musicale Rémi Durupt
Mise en scène Guillaume Gatteau

Scénographie et costumes Guillaume Carreau
Lumières Nathalie Perrier
Vidéo Tangi Le Bigot - Guillaume Carreau

avec
Leïla Marie-Bénédicte Souquet
La Sauvage Laurène Pierre-Magnani
Donato Agustin Perez Escalante
Le Maire Nina Kibuanda
Zéphir Julien Stella

Chœur d'Angers Nantes Opéra
Direction Xavier Ribes

Chorale de l'école élémentaire Dervallières-Chézine
Direction François Jarny

Chorale du collège Rosa Parks
Direction Valentin Leroux

Frasques Ensemble
Violons Marie-Violaine Cadoret & Gaëlle Christmann
Alto Cécile Grenier
Violoncelle Suzanne Fischer
Contrebasse Sébastien Boisseau
Piano Julien Dupré
Steel Drum et percussions Guillaume Kervel
Percussions Hedy Réjiba & Nathalie Laurent
Beatbox Julien Stella

Production Compagnie Frasques, Angers Nantes Opéra

Durée : 1h30 sans entracte

Les élèves de l'école élémentaire Dervallières-Chézine (Nantes)

Maëron Belin, Youssoupha Bodiang, Lidia Brebuta,
Alix Connan, Valentin Coupel, Abraham Diallo,
Karamba Djabi, Marlon Embi Dagumas, Anissa Gaullier,
Jawad Hamidi, Lana Husard, Lorenza Iafare, Selim Kaya,
Zineddine Kharef, Lyne Lazar, Lucas Malherme,
Heaven Matanu, Candice Meda, Aniceto Mendes,
Souareba Souare, Namynata Toure

Les élèves du collège Rosa Parks (Nantes)

Sihame-Amel Aboulaithi Youssouf, Siham Alabbas,
Darren Amourgom, Souhil Belkelfa, Nawel Belkhiri,
Yliès Bensennaa, Ayoub Bouchehed, Thiane Camara,
Jade Dalaine Deniaud, Balou Gassama, Chantal Maldonado
Ascanio, Riben Malonga, Raïssa Matumona,
Yvann Mayangui, Keren Miandabu Ngandu,
Ketsia Miandabu Ngandu, Meyli Polat, Gloria Raji,
Apollonia Ravach, Cassandra Sanson, Khadija Sisse,
Faina Souffou, Dieu-Fera Yakoudou

Les artistes du choeur d'Angers Nantes Opéra

Fabienne Sirven, Isabelle Ardant, Katia Szumilo,
Florence Dauriach, Hélène Lecourt, Claire Penisson,
Antonine Estrade, Yael Pachet, Rosalind Elliman,
Viridiana De Lourdes, Soto Ortiz, Nathalie Guillard,
Rhym Amich, Franck Estrade, Mikaël Weill, Bo Sung Kim,
Sung Joo Han, Jean-Pierre Payrat, Antoine Albuquerque,
Nicolas Brisson, Edson Jimenez Cornejo, Benoît Duc,
Agustin Perez Escalante, Yann Armel Quemener,
Nikolaj Bukavec, Jean-Francois Laroussarie

LES RAISONS D'UNE ŒUVRE

Alain Surans
Directeur général d'Angers Nantes Opéra

Les 23, 24 et 25 juin, la scène du Théâtre Graslin va être comme prise d'assaut par les jeunes venus de deux quartiers de Nantes, dans une scénographie qui s'inspire fidèlement de leur cadre de vie. Les Sauvages raconte leur histoire, leur imaginaire aussi puisque ces 44 enfants de l'école élémentaire Dervallières-Chézine et du collège Rosa Parks ont activement participé à l'écriture musicale du livret de ce conte musical dont ils vont être aussi les acteurs. La Compagnie Frasques a porté ce projet inédit qui est l'aboutissement d'un long travail d'action culturelle dans les quartiers du Breil et des Dervallières, auquel s'est joint depuis trois ans celui d'Angers Nantes Opéra pour préparer ce projet par une série de rencontres, au théâtre et dans les quartiers, entre les enfants et ses artistes, artisans et techniciens, tous parties prenantes de cette création. Tous les moyens nécessaires ont été donnés à cette production dont nous avons voulu qu'elle s'inscrive dans notre programmation au même titre qu'un opéra de répertoire.

La démarche participative anime chacun des projets d'action culturelle et un pan important de la programmation d'Angers Nantes Opéra qui invite régulièrement les publics les plus divers à mêler leurs voix à celles des solistes et artistes du chœur. Cette fois, ce sont les jeunes choristes qui seront aussi acteurs d'une histoire qui les raconte, dans la mise en scène de Guillaume Gatteau et sous la direction musicale de Rémi Durupt. Aux maîtres d'œuvre de la Compagnie Frasques, le compositeur Guillaume Hazebrouck en tête, se sont associés toutes les forces vives d'Angers Nantes Opéra, en particulier les équipes des ateliers de décors et de costumes qui auront ainsi donné vie à l'un des rêves de Mathurin Crucy, l'architecte du théâtre Graslin : donner vie à la cité dans la salle même du spectacle.

Un rêve à partager pour de vrai, tous ensemble.

Alain Surrans

NARRATEUR

*Ce que vous allez voir ce soir est une histoire qui s'est passée chez nous.
Et qu'on a décidé de venir vous raconter.*

En fait non, c'est pas nous qui avons décidé de venir vous la raconter.

C'est les gens d'ici. Ils nous ont dit : « On aimerait que vous veniez nous raconter votre histoire ».

Nous, on a dit : « Laquelle, d'histoire ? Parce qu'on en a plein des histoires. ».

D'ailleurs, l'histoire qu'on va vous raconter, on n'est pas sûrs qu'elle se soit vraiment passée. C'est le genre d'histoire, quand vous y repensez, c'est comme de penser à du brouillard.

Nous, pour être francs avec vous, avant de venir la première fois, on savait pas ce que c'était l'opéra.

Les gens d'ici nous ont fait visiter l'atelier décor, l'atelier costumes, ils nous ont montré la grande scène et toute la machinerie et tous les câbles et on a trouvé que c'était stylé.

« Franchement bravo », on leur a dit.

LE CONTE EN QUELQUES MOTS

Création originale, *Les Sauvages* conte l'histoire d'une jeune femme mystérieuse qui s'installe dans un parc aux marges du « quartier ».

Le « quartier », c'est-à-dire là où ils vivent tous : les enfants et leurs bandes, les adultes. Et tous entourent la jeune femme et lui demandent ce qu'elle est venue faire là.

Bientôt, ceux de l'extérieur se joignent à l'agitation : les policiers, les urbanistes, les responsables politiques. Car, dans ce lieu entre ville et forêt, l'imprévu dérange et il faut garder le contrôle du territoire.

Mais l'intruse aux allures de bacchante va faire voler les habitudes en éclats...

LE LIVRET

À l'origine des *Sauvages*, il y a l'idée de créer un opéra avec des jeunes du collège Rosa Parks et de l'école Dervallières-Chézine. Des jeunes des « quartiers » donc, comme on nomme ces « grands ensembles » où vivent des populations issues de l'immigration. Et puis, a émergé l'envie d'inviter ce « quartier » sur la scène de l'opéra.

À partir de là est né ce conte, cette histoire d'un quartier imaginaire, qui ressemble à celui de ces jeunes collégiens et CM2, dans lequel tout peut arriver. Une histoire racontée depuis des yeux d'enfants, les petits (la bande de Nino), qui regardent de loin les trafics des grands (la bande de Pasquale). Et l'histoire commence lorsqu'une jeune femme, la « sauvage », arrive depuis un sous-bois à l'endroit où les petits sont occupés à ramasser des cannettes, un endroit entre la forêt et l'urbain, entre le sauvage et le domestiqué.

Est « sauvage » ce qui n'a pas été apprivoisé, ce qui ne tient pas dans les cadres, dans le moule prédéfini. Est « sauvage » aussi celui que la violence assimile à la bête. Cette notion fertile et polysémique a servi de guide à l'écriture du livret. Qui est « sauvage » ? Cette jeune femme qui n'a pas les codes du quartier ? Ou bien ces jeunes que des hommes et femmes politiques assimilent parfois à des « sauvageons » ? Ou bien ne seraient-ce pas plutôt ces mêmes hommes et femmes politiques plein d'assurance et les aménageurs du territoire qui les accompagnent et n'hésitent pas à remodeler, aménager, déloger et reloger, pour mieux contrôler ? Ou bien encore les policiers qui s'imposent par la force et les brimades ? Ou encore le spectateur lui-même, puisque nous sommes toujours le sauvage d'un autre ? Ainsi, *Les Sauvages* a été écrit pour interroger notre rapport à l'autre quand il ne rentre pas dans les cases prévues pour lui, que ces cases soient les appartements d'une barre d'immeuble, une façon de s'exprimer, un mode de vie.

Et bien sûr il n'est pas anodin que le personnage de la « sauvage » révèle les jeunes à eux-mêmes, à leur capacité d'action et de rébellion, car *Les Sauvages* est un conte de l'empowerment, de la prise de conscience de son pouvoir d'agir et d'être différent dans une société qui cherche à imposer sa norme. Nous aimeraisons qu'avec cette histoire, le bon vieux navire que l'on nomme opéra et qui nous vient du XVIIe siècle tangue un peu sous l'assaut de cette jeunesse à la vitalité intense, mais nous aimons aussi qu'il lui fasse une place à bord et lui donne le droit de tenir la barre.

Guillaume Lavenant - auteur

Guillaume Lavenant est romancier, dramaturge et metteur en scène. Il développe son travail de création en tant qu'auteur et metteur en scène au sein du collectif nantais Extra Muros qu'il cofonde en 2008 et pour lequel il crée de nombreuses pièces et formes courtes. En 2019, il fonde la compagnie du Théâtre des Faux Revenants et travaille sur sa prochaine création théâtrale, *Winter is coming* (création 2022). Cette même année 2019 paraît aux éditions Rivages son premier roman, *Protocole gouvernante*, avec lequel il est finaliste du prix Médicis.

LA MUSIQUE

La musique s'invente et se crée en mettant en présence des énergies vocales, instrumentales mais avant tout humaines. *Les Sauvages* qui réunit au plateau les collégiens et écoliers du quartier des Dervallières et du Breil, le chœur d'Angers Nantes Opéra, la contralto Laurène Pierre-Magnani, la soprano colorature Marie-Bénédicte Souquet, le beatboxer Julien Stella, le slameur Nina Kibuanda... en est un concentré dont le beau livret de Guillaume Lavenant tire pleinement parti.

Pour les orchestrer j'ai imaginé une instrumentation inédite composée de bois et de métal, faisant écho à la scénographie de Guillaume Carreau, entre urbain et végétal : quintet à cordes, piano, steeldrum, percussions, beatbox. Cet ensemble réduit offre des ressources illimitées pour poser les forces en présence : des enfants soudés par un rêve d'ailleurs cosmique, des adolescents pragmatiques et chahuteurs, une police qui encadre, des adultes aux rêves inassouvis... Avec l'arrivée de la Sauvage, sous l'impulsion plus bruitiste de l'ensemble, ces entités vont s'altérer avant de s'unir, le temps d'une parenthèse onirique, dans une scène angulaire à partir de laquelle tous les équilibres sonores vont devoir se recomposer.

Pour faire venir ces jeunes à l'opéra et l'opéra au quartier, il fallait orchestrer le bruit d'une canette frappée du pied, une arrivée pétaradante de scooters, des cris d'émeute ou l'atmosphère d'une battle. Rien de très différent finalement de ce que font les compositeurs à l'opéra depuis les batailles de Rameau jusqu'aux tempêtes de Wagner.

Surtout, il fallait nicher le plateau de ce rêve, d'un passé perdu ou d'un futur à conquérir, qui plane au-dessus de chacun des protagonistes. La musique les enveloppe de cette brume onirique qui recouvre tous les contes.

Guillaume Hazebrouck - compositeur-pianiste

Au sein de la Cie Frasques, dont il est le fondateur, ou au fil de multiples collaborations - Phia Ménard, Jérôme Thomas, Cie Vent d'Autan, Cie Fidèle Idée etc, Guillaume Hazebrouck met notamment son écriture au service de la voix, parlée ou chantée, et de la scène. Il a créé les spectacles *Voyage en Grande Garabgne* d'après Henri Michaux en collaboration avec les comédiens Daniel Znyk et Philippe Faure, *Personal Jesus* avec l'écrivain Tanguy Viel et le metteur en scène Marc Paquier, *Pigments and The Clarinet Choir* inspiré par la poésie de Léon-Gontran Damas, etc. Il travaille actuellement, en collaboration avec le plasticien Guillaume Carreau, à un Cabaret Brautigan, mise en musique et en scène du recueil *Why unknown poets stay unknown* de Richard Brautigan.

LA SCÉNOGRAPHIE

La scène est découpée en trois parties. Une partie centrale où est installée une pente d'herbes sauvages, terminaisons involontaires d'un urbanisme peut-être sauvage lui aussi. Cette pente herbeuse est un théâtre naturel qui fait face au spectateur. Elle est aussi la limite entre le quartier à cour et la forêt à jardin. Un sol de bitume s'étale jusqu'au bord du plateau et au loin se déroule un paysage urbain vivant, une vidéo projetée au centre de laquelle figurent « les trois tours » emblématiques du quartier.

Cet ensemble doit donner l'impression d'exister tel quel dans le quartier, d'être un prélevement déposé sur la scène de l'Opéra Graslin. Cet endroit du quartier est en fait un rapiècement de différents endroits des Dervallières et du Breil. Il n'existe pas son identique dans le quartier. Ce lieu doit aussi et surtout être à la frontière entre l'habité et le sauvage, le quartier et la forêt (cour et jardin).

Ainsi, la frontière se situe à la fois entre les dorures, les encorbellements du théâtre et la rugosité du décor que dans le décor lui-même.

C'est cet interstice qu'occupe la bande de Nino. Il y vient de cour, par un large escalier de béton, des personnages de la ville et de jardin, à travers un étagement d'arbre, la Sauvage. La rencontre s'offre aux spectateurs sur ce théâtre d'herbe. On grimpe sur sa pente, on se cache dans ses replis ou on s'y blottit pour la nuit. Mais on le prend d'assaut aussi, on s'y bat. Voilà le lieu de tension face aux spectateurs. Incliner le monde pour le voir un peu mieux.

Guillaume Carreau - plasticien et scénographe

Au sein de la Cie Frasques il a collaboré avec Guillaume Hazebrouck pour le concert dessiné *Johnny's Scrapbook* présenté notamment à la Philharmonie de Paris. Suite à ce projet Guillaume a créé avec l'insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbey, la création graphique et vidéo de l'opéra *Thamos en Egypte* de Mozart présenté à la Seine Musicale la saison dernière. Avec la Cie Frasques il collabore actuellement à un projet musical et plastique, mettant en scène le chanteur américain Jeff Taylor, inspiré par la poésie de Richard Brautigan.

Guillaume Gatteau - metteur en scène

Collaborateur de Stanislas Nordey en tant que comédien et assistant à la mise en scène, Guillaume Gatteau a créé en 1997 la Cie La Fidèle Idée, compagnie de théâtre conventionnée et soutenue par l'Etat. Il a signé les mises en scène des spectacles *Littoral* (Wajdi Mouawad), *Par les Villages* (Peter Handke), *Le Palais des fêtes* (Yukio Mishima), *Le Bourgeois Gentilhomme* (Molière), etc. Il a également collaboré avec Guillaume Hazebrouck sur le spectacle *Tarzan Boy* de Fabrice Melquiot.

RÉMI DURUPT - direction musicale

Passionné et fortement ancré dans la musique des XXe et XXIe siècles par sa formation initiale de percussionniste, Rémi Durupt a su se créer en tant que chef d'orchestre un chemin artistique singulier, personnel, ouvert aux collaborations artistiques originales décloisonnant les divers styles et formats de concert. Il s'est fait remarquer par sa maîtrise de diverses formes d'expression musicale, de l'interprétation du répertoire à la création contemporaine, sans oublier la musique électronique ou l'improvisation libre, questionnant sans cesse le lien entre les œuvres, les époques différentes et le public présent.

Il est amené à diriger en France et à l'étranger des ensembles contemporains tels que Dedalo, Linéa, UMZE, Impronta, Ars Nova ainsi que Links (cofondateur) dont leur album autour de Steve Reich fut récompensé d'un Diapason d'Or en mai 2021 (label KAIROS). Son expérience symphonique s'est forgée avec des orchestres tels que Anhaltische Philharmonie Dessau, Gürzenich Orchester Köln, Danubia Obuda Orchestra, l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris, Toulouse Wind Orchestra. En 2019, il a dirigé plusieurs sessions orchestrales à Budapest et assisté Peter Eötvös au Concertgebouw Amsterdam et au Berliner Philharmoniker.

Percussionniste reconnu et chef parrainé par la fondation Peter Eötvös, Rémi Durupt est lauréat de plusieurs concours internationaux, dont celui de Genève en 2009 et du Concours International « Giancarlo Facchinetti » de direction d'orchestre à Brescia en 2018. Il est à l'origine de nombreuses créations et exerce sa passion pour la transmission dans des établissements comme le conservatoire de Mantes-La-Jolie, le pôle Aliénor Poitou-Charentes mais aussi à l'international sous forme de masterclasses.

LA COMPAGNIE FRASQUES

Depuis sa création, la Compagnie Frasques développe des musiques transversales explorant des combinaisons sonores inédites et décloisonnant les registres. Elle initie en parallèle des projets croisés notamment avec la littérature ou les arts plastiques.

Mais l'association a également pour vocation l'accompagnement des pratiques amateurs et contribue depuis dix ans au développement culturel dans la ville à travers la conception de projets fédérant scolaires, équipes éducatives et artistiques. Au-delà de la dimension de vivre ensemble et de mixité sociale et culturelle de ces actions, ces projets participent à la construction et à l'épanouissement de chacun des jeunes qui en sont acteurs.

Ce travail accompli depuis plusieurs années est entré en résonnance avec celui des équipes d'Angers Nantes Opéra et a reçu le soutien de nombreux partenaires. Cette collaboration permet à plus d'une cinquantaine de jeunes, associés à toutes les étapes et dimensions du projet, d'exprimer leur créativité dans un espace conjoint qui est à la fois le leur et celui des professionnels qui les accompagnent. Gageons que chacun s'en trouvera transformé.

Cette année verra l'aboutissement de ce projet et si Les Sauvages ne fait pas la signature de Frasques nul doute qu'il en est une griffe importante.

Daniel LABARTHE
Président de la Cie Frasques

La Cie Frasques est soutenue par

*La Ville de Nantes,
Le Conseil Régional des Pays de Loire,
Le Ministère de la Cohésion Sociale,
L'ANCT,
Le Contrat de Ville,
La DRAC des Pays de Loire,
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique,
Le Réseau Canopé,
Le Fonds Musical pour la Jeunesse et l'Enfance -
JM France - ,
La Fondation BPO Grand Ouest,
Mécènes pour la musique.*

Angers Nantes Opéra est soutenu par

*La Drac Pays de la Loire - Ministère de la Culture
Nantes Métropole
La ville d'Angers
La Région des Pays de la Loire
Le Département de Loire-Atlantique
Le Département du Maine-et-Loire*

avec le soutien des mécènes et partenaires

*La Caisse d'Epargne
La Caisse des Dépôts et Consignations
Le Club Graslin Opéra
Le Manoir de Procé*

Les partenaires de la création Contes du quartier « Les sauvages »

Académie de Nantes

*Rectorat de Nantes, Délégation Académique à l'éducation Artistique et à l'Action Culturelle,
Coordination académique Chant choral*

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de Loire-Atlantique

Réseau Canopé

Ville de Nantes

Direction Générale à la Culture

Direction Générale Citoyennetés et Territoires Solidaires

Carte blanche

Partenaires associatifs

Bibliothèque Emilienne Leroux et l'association L.I.R.E.

Maison de quartier des Dervallières

ACCOORD

Nantes Métropole

Direction Générale à la Culture

Direction Régionale des Affaires Culturelle des Pays de la Loire

Service Public et Territoire

Service musique et Danse

Département de Loire-Atlantique

Direction de la Culture - Secteur Musique et Danse

Direction de la publication
Alain Surrans

Coordination et édition
Matthieu Jouan

Rédaction
Alain Surrans
Bénédicte de Vanssay

Création graphique
Jérôme Pellerin

Photographies
Jean-Marie Jagu

Impression
Hauts de Vilaine

Licences
1-1110401 / 2-1110402 / 3-1110403

BILLETTERIES

À Nantes
Au Théâtre Graslin
1, place Graslin
Du mardi au samedi
de 13h à 18h
Tél. : 02 40 69 77 18

À Angers
Au Grand Théâtre
Place du Ralliement
Du mardi au samedi
de 13h à 18h30
Tél. : 02 41 24 16 40

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

2½