

Compagnie

A Feu DouX

Les Cinq Roues

Opéra multimédia, vocal et chorégraphique
Création fin 2009 -Durée env 60 mn

Direction artistique, musique: Thanh-Son Pierre NGUYEN

Production artistique: Compagnie A Feu DouX - www.afeudoux.com

Production déléguée: La Clef des Chants association de décentralisation
lyrique région Nord - Pas de Calais

Coproductions: Culture Commune Scène Nationale du bassin minier du Pas de Calais
Espace François Mitterrand de Bully mes Mines
+ en cours

PRÉSENTATION

Pouvoir, haine, sexe, violence sont les passions universelles dans lesquelles l'homme et notre civilisation actuelle se débattent. Que se soit dans notre société ou dans les luttes contre l'oppression, l'homme est son pire ennemi. Dans cette urgence, la recherche de la sagesse est inéducable.

Une chanteuse soprano, deux danseurs hip-hop, s'associent au sabre japonais. Une création ou légendes du katana, sorties d'un improbable film d'Akira Kurosawa, côtoient la musique et la danse hip-hop, ici inspirées par le théâtre japonais, le Nô.

La frontière entre le bien et le mal est insaisissable. Maîtres, disciples, amours contrariés, fantômes resurgis du passé, se confrontent autour du "Traité des Cinq Roues" de Miyamoto Musashi, maître de sabre du XVIIe siècle et figure mythique de la culture japonaise. Il est le fil conducteur tel le livre Hagakure du film Gohst Dog de Jim Jarmusch.

Scénographie et gestuelles sont ici inspirées par le théâtre Nô, l'univers des mangas et le cinéma japonais.

Projections vidéos, images et masques sur les corps, décor fantasmagorique, "les Cinq Roues" est un conte fantastique inspiré autant par la sagesse orientale que par les cultures urbaines.

Comme le chant et la danse, l'art du sabre japonais, privilégie pureté et élévation spirituelle.

" Même si vous obtenez la victoire sur les adversaires les plus redoutables, sans être conforme au principe, cette victoire ne peut s'inscrire dans la véritable voie.

Mille jours d'entraînement pour forger, dix milles jours d'entraînement pour polir. "

Miyamoto Musashi

(distribution provisoire)

Direction artistique, musique, livret, iaido , kendo:

Thanh-Son Pierre NGUYEN

Chant (soprano) et percussion:

Annabelle PLAYE

Mise en scène:

Jean-Charles DI-ZAZZO

Chorégraphe, danseur:

Ludovic TRONCHÉ

Danseur, acteur, participation aux chorégraphies:

Mohamed KHOUIA

Flûtes:

Hélène CILLI

Création vidéo:

Bénédicte ALLOING

Création lumière et régie:

François CORDONNIER

Son:

Jérémy SCHERPEREEL

Costumes:

Julie Z

Masques ou maquillages:

en cours

INTENTIONS ARTISTIQUES

Pour "Les Cinq Roues", opéra multimédia vocal et chorégraphique, Thanh-Son Pierre NGUYEN propose une création multiculturelle et transdisciplinaire.

Un pratiquant de sabre, deux danseurs hip-hop, une chanteuse soprano, apportent leur art et leur culture, afin de créer un théâtre où se mêlent opéra, danse hip-hop et culture japonaise.

L'influence des arts martiaux asiatiques dans le hip-hop a déjà été évoquée, que ce soit au cinéma, dans les mangas, la danse ou en musique. Mais c'est ici une pratique authentique qui influencera la création vers l'esthétique rigoureuse du théâtre Nô.

La multiculturalité est aussi sociale tant le hip-hop reste ancré dans les cultures urbaines et le chant à l'opéra. Deux mondes, deux publics qui ne se côtoient pas souvent. "Les Cinq Roues" vise à l'universel, en accueillant public hip-hop, amateurs de voix lyriques et de théâtre.

Contes fantastiques, esthétique de la culture japonaise, mélange des genres feront des Cinq Roues, une création à la foi singulière et un spectacle d'une grande beauté.

5 artistes sur scène

- Une chanteuse soprano jouant de la percussion
- Deux danseurs hip-hop chorégraphes et acteurs
- Un pratiquant de sabre japonais
- Une musicienne flûtiste

Éléments scéniques

- Une création vidéo et environ 15mn de film tourné en amont avec les artistes ainsi que des artistes complémentaires et diffusé lors du spectacle.
- Une création de visuels pour la vidéo et d'un petit manga d'environ 20 pages par un Mangaka (créateur et dessinateur de mangas). Ce manga comme le film sera une scène additionnel au spectacle. Soit un prolongement du spectacle, soit un épisode ayant eu lieu en amont.
- Une diffusion sonore électroacoustique et acoustique, avec un travail électronique en direct sur la voix et la flûte.
- Une création lumière
- Une création de costumes
- La création d'un décor avec disposition de surfaces de projections vidéo afin de créer une perception en 3 dimensions de la vidéo.
- Une création de masques ou maquillages (choix encore à définir)
- Musique, scénario et livret sont écrits par Pierre Nguyen en collaboration avec le metteur en scène, le mangaka et les artistes.

Notes d'intention artistique

C'est du théâtre japonais Nô que la direction artistique s'inspirera pour transposer cet univers particulier vers le hip-hop et la voix lyrique. Il ne s'agit pas de créer une pièce de Nô, ni même de chercher à imiter son esthétique et ses mouvements complexes, mais de transposer des éléments de ce théâtre de revenants dans une création actuelle. C'est la présence sur scène d'un pratiquant de iaido et de kendo (sabre japonais), qui apportera des déplacements, la rigueur et une gestuelle similaire au Nô.

Le fil conducteur du spectacle, tel le livre Hagakure du film Gohst Dog de Jim Jarmusch, sera le "Traité des Cinq Roues" de Miyamoto Musashi, maître de sabre japonais du XVIIe siècle et figure mythique de la culture japonaise. L'univers des mangas ainsi que le cinéma japonais seront par ailleurs des influences essentielles de la réalisation.

Le Nô est un théâtre total qui mêle chant, danse, musique et poésie. Ainsi, dans "les Cinq Roues", le chant, la danse hip-hop, la musique, le texte et la vidéo seront traités comme une seule discipline. Tous les éléments procéderont les uns des autres, créant ainsi un opéra multimédia.

L'histoire (thèmes provisoires)

Un homme (est-ce un revenant?) pour fuir son passé, un amour contrarié, sa mauvaise conscience réelle ou imaginaire et finalement lui-même, étudie l'art du sabre jours et nuits, espérant atteindre la quiétude puis la sagesse.

Mais le sabre n'est qu'un support, il peut être tout bon ou tout mauvais. Ainsi les fantômes du passé resurgiront et conduiront l'esprit et le corps à l'ultime épreuve. Le combat, la mémoire, l'amour, la violence, la quête de l'apaisement, les liens qui nous unissent à notre passé, à notre double, aux ancêtres, sont les thèmes des Cinq Roues.

Les contes japonais des esprits sont aussi une plongée dans l'inconscient. Il est écrit: « Le Nô sert à réconcilier les morts et les vivants. Le Nô par le parcours de ses légendes, dresse une vaste géographie de l'inconscient qui n'a guère changé aujourd'hui.... »

Comment alors ne pas penser aux films de David LYNCH (Blue Velvet, Mulholland Drive, Los Highway...), qui plus que des histoires, nous ouvrent une porte de l'inconscient. Ainsi l'image, associé au chant et à la danse pourra être cet oeil sur le surnaturel et les fantasmagories de notre esprit.

Pouvoir, haine, sexe, passions universelles dans lesquels notre civilisation actuelle se débat, que se soit dans notre société ou dans les luttes contre l'oppression sociale ou politique.

Textes

Le livret sera écrit à la manière d'un scénario, intégrant au texte et à la musique, les images, les films, les plans, la danse et l'intrigue. Danseurs et pratiquant de sabre auront du texte et seront aussi acteurs. L'histoire ou les histoires, seront tirées de contes fantastiques japonais traditionnels (cf film Kwaïdan de Masaki Kobayashi). Ils pourront être un mélange de plusieurs thèmes et figures que l'on retrouve de manière récurrente dans ces histoires surnaturelles, qui savent décrire la condition humaine parfois de manière effrayante, et dressent une cartographie de l'esprit humain.

Danse théâtre et arts martiaux

"Le corps et l'esprit ne font qu'un". Cette maxime des arts martiaux trouve sa réalisation dans la danse. La danse hip-hop aux codes proches des arts martiaux, est dans Les Cinq Roues le personnage principale. Omniprésente, elle procède de la musique et du chant. Associée aux mots, à la poésie et au sabre, elle est l'épreuve du corps qui permet d'atteindre la sagesse.

Musique et chant

Le chant comme la danse est omniprésent (tel le personnage principal, le Shite, dans le théâtre Nô). C'est le chant des esprits mais aussi la voix qui raconte l'histoire passée, rêvée ou présente. Des traitements électroacoustiques en direct lui donneront un prolongement qui participera au sentiment d'étrangeté et de beauté qui se dégagera des Cinq Roues.

La percussion jouée parfois par la chanteuse, et la flûte (deux instruments traditionnels japonais) ajouteront à la singularité de la pièce, la présence et la beauté des instruments acoustiques.

L'ensemble évoluera sur une bande son où les influences hip-hop, japonaises et contemporaines seront au service de la voix et de la danse.

Vidéo et lumières

La Vidéo sera un décor irréel. Composée de textures, d'éléments graphiques animés, par sa beauté plastique elle servira à décrire le monde intérieure de l'esprit et du corps. Comme la lumière, elle confondra réel et irréel, passé et présent. Des scènes complètes seront aussi projetées sous forme de film tourné en amont par les artistes, confondant encore davantage rêve et réalité, présent et passé, fantômes et vivants.

"Les Cinq Roues" est un théâtre d'ombre ou nul ne sait ce qui est réel. Tel l'éclairage à la bougie du théâtre baroque ou du théâtre Nô ancien, les lumières devront faire vivre les masques, les visages et leurs ombres.

Théâtre Nô

Décor, costumes et masques

Le décor pourra être constitué d'éléments minimalistes, toujours esthétiques, à la signification symbolique forte (par ex: une forêt de bambous, un sol surélevé, un mur, une cage, un cloche...).

Mais l'essentiel de la scénographie sera composé de surfaces de projections qui donneront une profondeur et une 3D à la vidéo. Deux vidéos projecteurs permettront de multiplier les possibilités et les mouvements. Pour la disposition, on pourra par exemple placer une surface en fond de scène et deux surfaces plus petites plus en avant comme un triptyque sur deux ou trois plans.

Costumes et masques (ou maquillages) créeront un univers sophistiqué et fantasmagorique mêlant beauté et étrangeté à la manière des mangas.

Ateliers: tout publics, enseignants, scolaires

Durée et nombres de séances: à déterminer avec l'organisateur

Intervenant: membres de l'équipe artistique et technique

Pour une sensibilisation du public au spectacle, des ateliers pourront être proposés autour des éléments artistiques ou techniques utilisés dans "Les Cinq Roues". Les thèmes et ateliers pourront être choisis en fonction de l'âge et du nombre de participants. Les ateliers pourront se faire avant mais aussi après la diffusion de l'opéra. Cette deuxième possibilité permettra de ne pas dévoiler le contenu du spectacle tout en permettant un échange plus concret entre artistes et public.

Chant:

Techniques vocales contemporaines.

Danse hip-hop

Gestuelle associée au spectacle - Danse hip-hop et arts martiaux.

Arts martiaux:

Initiation au sabre japonais (mouvements, déplacement, codes) - Compréhension des arts martiaux japonais ou comment le sabre japonais a inspiré toutes les autres disciplines et la mentalité japonaise - D'où vient la philosophie de arts martiaux?

Musique et composition assistées par ordinateur

Composer avec l'ordinateur - Composition acoustique (chant, instruments) et traitements électroniques.

Ecriture

Ateliers d'écriture intergénérationnel - atelier slam textes et musique.

Conception et mise en scène

Le travail sur "Les Cinq Roues": multiculturalité et transdisciplinarité.

Mangas (sous réserve):

Décodage et analyse de l'univers des mangas - Initiation au dessin.

Vidéo:

Analyse filmique sur des exemples concrets - Initiation à la vidéo et au montage.

Régie lumière et son

Sensibilisation aux techniques lumières et son employées dans le spectacle vivant - Évocation des éléments utilisés dans "Les Cinq Roues" - La régie d'un spectacle.

Films

Kwaidan, Hara Kiri de Masaki Kobayashi

Le Château de l'Araignée de Akira Kurosawa

Yakusa de Sidney Pollack

Ghost Dog de Jim Jarmush

Films de sabre de Mitsumi (Baby Cart etc...)

Films de Masahiro Shinoda (Assassinat - La Guerre des espions - Double suicide)

Muholland Drive, Lost Highway de David Lynch

Livres

Fantômes du Japon de Lafcadio Hearn (ed. Motifs) Le maître de Nô d'Armen Godel (ed.

Albin Michel) La tradition secrète du Nô de ZEAMI ((ed. Gallimard/Unesco) Rashômon et

autres contes de Akutagawa Ryûnosuke (ed. Gallimard/Unesco) Contes de pluie et de lune

de Ueda Akinari (ed. Gallimard/Unesco)

Mangas

Lone wolf & cub (quand vient le loup) de Kazuo Koike et Goseki Kojima (ed Panini

manga) - Vagabond de Takehiko Inoué - Afro Samurai (dessin animé)

Internet

<http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/movie.html>

<http://theatre-no-ai.marsnet.org/>

<http://www.tokitsu.com/presentation/articles/fr/etude-sur-les-maitres-du-sabre-japonais-kamiiizumi-3/theatre-no-et-arts-martiaux-declin-des-ninja.html> <http://fr.youtube.com/watch?v=gTwEk9411zg>

<http://fr.youtube.com/watch?v=-jd9XJeb-PY>

http://fr.youtube.com/watch?v=leKwXXxG1_A

<http://fr.youtube.com/watch?v=CVBox1dnEd4>