

Ulysse, ou la fidélité contrariée

de Pablo Cueco

avec

Francesca Congiu & Xavier Legasa *voix*
Mirtha Pozzi & Pablo Cueco *Percussions et chœurs*

Ulysse raconté par les femmes de sa vie : **Pénélope** l'épouse impatiente, **Athéna** la protectrice exaspérée, **Circée** la sorcière charmeuse, **Anticlée** la mère distante, **Calypso** la divine maîtresse, **Nausicaa** la jeune fille amoureuse, **Euryclée** l'inconditionnelle nourrice...

A travers leurs témoignages, ces sept femmes racontent Ulysse. Elle le font avec les informations dont elles disposent et selon leurs subjectivités. Si elles s'écartent parfois de la version officielle, rien dans l'Odyssée d'Homère ne vient contredire leurs allégations...

Sept femmes incarnées par une seule, un coryphée-maitre de cérémonie, des chœurs archaïco-minimaux, quelques chansons d'amour, des percussions, de l'aventure et du voyage...

Un spectacle musical construit sur une adaptation du mythe d'Ulysse et une composition originale, dans lequel se mêlent récit, chants, chœurs et percussions... Il évoque les grands thèmes qui traversent l'Odyssée : Les différents visages de la femme, l'absence, la perte, le voyage, l'errance, l'appartenance, l'identité, la mémoire et l'oubli, la nostalgie... Le récit suit, avec quelques libertés, la chronologie du voyage d'Ulysse.

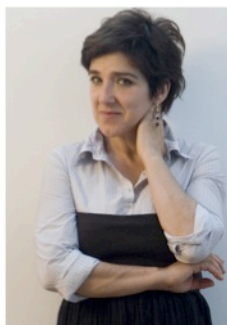
Le spectacle est présenté actuellement dans une version « musicale » pour deux voix et deux percussions. Il pourrait prendre, un jour prochain, une forme plus scénique avec une troupe plus nombreuse, costumes, masques, mise en scène, éclairages, champagne en loge, etc. Il peut aussi, dans sa forme actuelle, intégrer des chanteurs et percussionnistes amateurs ou en cours de formation.

Possibilités d'intégration au spectacle de chanteurs et de percussionnistes amateurs ou en cours de formation

Le spectacle fonctionne aujourd'hui en quartet. Nous souhaitons ouvrir cette aventure à des chanteurs et des percussionnistes amateurs ou en cours de formation : Chœurs (mixtes ou non), chanteurs, percussionnistes (« classiques » ou extra-européennes) et des élèves de formation musicale. Le contenu musical et la structure du spectacle y sont propices notamment par l'alternance répétée de séquences très identifiables (chœurs, témoignages, chansons d'amour). Sur le plan artistique, cette participation permettrait de nourrir certains passages, de renforcer les contrastes et de travailler plus profondément la notion de « chœur antique ».

En règle générale, tous les niveaux pourront participer, à condition de travailler bien en amont avec les professeurs des musiciens impliqués, de bien gérer les équipes, les plannings en fonctions de ces niveaux et des « rôles » musicaux.

Les membres de l'équipe sont rompus à ce type de situations et de projets, que ce soit pour la composition, la pédagogie ou l'organisation.

Francesca Congiu

Xavier Legasa

Pablo Cueco

Mirtha Pozzi

Structure du spectacle avec orchestrations possibles

données à titre d'exemple, à adapter selon participants

Pour commencer :

Ouverture :

Voix / percussions

Adresse au héros

Voix / percussions (accompagnement)

Puis en alternance sept fois (Pénélope, Athéna, Anticlée, Calypso, Nausicaa, Euryclée) :

Chœurs en parlé-rythmé avec percussions

Voix / percussions (en contrepoint et en polyrythmie)

Témoignages des femmes de la vie d'Ulysse

Voix / percussions (selon les témoignages et l'action, l'un ou l'autre ou les deux, en ponctuation ou en accompagnement du texte)

Chansons d'amour

Voix / percussions / (selon les chansons, l'un ou l'autre ou les deux, en chœur ou en accompagnement ou en « premier plan »)

Puis, pour finir :

Épilogue

Percussions

Final

Voix / percussions / (un tutti, sinon rien !)

L'équipe :

Francesca Congiu

Chanteuse lyrique (soprano) et actrice

Elle chante et enregistre avec René Jacobs, Philippe Herreweghe, Hugo Reyne.

En France, elle a chanté dans presque tous les ensembles vocaux des « Éléments de Toulouse » au « Chœur de Radio-France ». Curieuse de théâtre, de mouvement, de commedia dell'arte, de jeu masqué et de marionnettes chantées, elle est co-fondatrice, avec Xavier Legasa, de la Compagnie « Le Carrosse d'Or », dans le cadre de laquelle elle crée des œuvres de Betsy Jolas, Andréas Markéas, Pablo Cueco... Elle anime des ateliers, enseigne le chant dans plusieurs conservatoires et travaille avec les amateurs, pour qui et avec qui elle crée plusieurs spectacles.

Xavier Legasa

Chant

Il participe aux créations d'Agnès Laurent et Georges Peltier, de la Compagnie Andromède au Théâtre de la Bastille à Paris. Il travaille ensuite avec les metteurs en scène Alain Maratrat, Mario Gonzalez, Pierre Barrat, Stéphane Braunschweig, Giorgio Marini, Robert Cantarella, les chefs d'orchestre Zoltan Pesco à La Scala de Milan, Jean-Claude Malgoire, Olivier Dejourné, Philippe Nahon, Pierre Roulier, Henri Farge, les compositeurs Christian Sébille, Betsy Jolas, Andréas Markéas, Pablo Cueco, Luc Ferrari, Mirtha Pozzi... Son goût pour l'improvisation, et le jeu masqué, le Théâtre Italien et la pizza Calzone avec sauce piquante, l'amène à se former auprès de Julia Lazzarini du Piccolo Teatro de Milan, et Mario Gonzalez. Il est directeur artistique de la compagnie de Théâtre musical Le Carrosse d'Or, et enseigne le chant et l'Art Lyrique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen depuis septembre 2007

Pablo Cueco

Zarb, composition, écriture...

Issu d'une famille d'artistes plasticiens, c'est tout naturellement que dès son plus jeune âge il se consacre à la musique. Dans le prolongement d'un trajet éclectique entre jazz sous toutes ses formes, musique contemporaines et musiques traditionnelles (avec notamment Luc Ferrari, Georges Aperghis, Jean-Pierre Drouot, François Tusques, Denis Colin, Patricio Villaroel, Sylvain Kassap, Hariprasad Chaurasia, Mirtha Pozzi...), il se partage aujourd'hui entre le zarb (et quelques autres percussions), la composition (de la harpe au symphonique en passant par la batterie-fanfare, le cinéma, le théâtre et l'électro-acoustique), l'écriture et le dessin.

Mirtha Pozzi

Percussionniste, compositrice, improvisatrice franco-uruguayenne

Elle est attirée par le rapport entre sons, corps, langages inventés, onomatopées, percussions... Elle participe à des spectacles chorégraphiques, de théâtre, de cirque, à des fictions radiophoniques, à des projets mêlant électroacoustique et instruments, à des rencontres avec les arts plastiques, le conte, la littérature... Elle a eu donc le plaisir de jouer, et parfois enregistrer, avec entre autres : Jean-Luc Ponthieux, Didier Petit, Cecile Audebert, Etienne Bultingaire, Thierry Balasse, Christian Sébille, Nicolas Vérin, Thibault Walter, Eve Risser, Jean-Brice Godet, Tania Pividori, Doan Brian Roessler, Nathan Hanson, Pablo Cueco... Elle participe régulièrement à l'émission de radio « A l'Improviste » d'Anne Montaron sur France Musique. Discographie sélective : « Acadacoual », « La serpente immortel et autres mythes précolombiens », « Improvisations préméditées » (percu-électro), « Percussions du Monde » chez Buda Musique. Ses compositions sont éditées par « A coeur Joie » et « Alfonse Production ».

Visuel : Rocco / Photos : A. Rouker (F. Congiu), Jeff Humbert (P. cueco), Gonzague Defoi (M. Pozzi).