

CARMEN

ANATOMIE D'UNE FLAMBOYANTE
COURSE VERS L'ABÎME

Les Vertiges
Lyriques

Les Vertiges

Une enquête
musicale sur **CARMEN**,
une femme qui ♦♦♦

♦♦♦
Avait tout pour elle

non ?

Aime, brave

*et pourtant
tombe*

Se voit réduite
à des clichés
patriarcaux

*badass, vamp,
boss lady, etc*

Est conduite
à dire non

*Quand on
voudrait
tellement
son bonheur*

Accélère et
emballe son cœur

*dans une course
vers l'abîme*

A inspiré
quelques-uns

*des plus beaux
hits de l'opéra
du XIXe*

S'incarne en légende

*Didon, Cléopâtre
ou Médée
contemporaine*

A le premier rôle

*mais à qui on ne
le pardonne pas*

ges Lyriques

compagnie d'opéra

Le pitch :

MICAËLA aime JOSE qui aime CARMEN
qui ne va pas tarder à aimer ESCAMILLO...
JOSE, désespéré, fou de jalousie,
assassine CARMEN.

Notre pas de côté :

Pour cette adaptation pour 4 chanteurs et un
pianiste, c'est le père de Carmen, manouche
et musicien, qui revient sur le meurtre de sa
fille. L'action est transposée
de nos jours, à Naples. 4 lieux pour 4 actes
de ce drame annoncé : Les rues de Naples,
une boîte de nuit, une église et un vestiaire.

Le visuel :

Une scénographie épurée soutenue par une vidéo
en plein écran.

La distribution :

Caroline Adoumbou, Arthur Verdet, Caitlin Mead,
Sebastian Delgado, chanteur(e)s et **Johann Vacher**
au piano réactivent avec fougue le magistral opéra
de Georges Bizet et son livret de Meilhac et Halévy.
Joran Juvin a réalisé les vidéos et **Pierre-Alain Four**
l'adaptation et la mise en scène.

INTENTION

• Une femme prise dans la mécanique des regards

Carmen apparaît comme une figure «sur-définie» par les projections masculines et sociales : femme fatale, rebelle, indomptable, «badass», vamp ou «boss lady»... Le spectacle décortique ces assignations pour rendre à Carmen son humanité : une femme qui aime, brave et tombe, et qui sans doute, aurait voulu échapper au destin qu'on a fabriqué pour elle.

• Liberté vs possession

Pour Carmen, dire « non » est un acte d'intégrité qui lui coûte la vie. L'affrontement entre l'élan vital de Carmen et le désir possessif de Don José est placé au centre du propos. L'arrivée de l'amant, Escamillo, torero magnétique n'est peut-être que le révélateur de ce qui se noue. Sous couvert de passion, Carmen est aussi le récit d'une relation d'emprise. Le spectacle éclaire la chronologie de cette dérive : une fascination amoureuse qui conduit à un sentiment de possession qui déclenche une jalousie extrême provoquant une forme d'isolement jusqu'à la « résolution » meurtrière.

• De la femme à l'héroïne, de l'héroïne au mythe

Carmen rejoint la lignée des grandes figures féminines tragiques, telle une Cléopâtre, ou une Médée, ou encore une Didon contemporaine. Peu à peu mythifiée, elle devient un support de projection qui inspire artistes et capture le public. Et plus les interprétations s'accumulent, plus la femme s'éloigne mais plus sa complexité et dès lors la fascination qu'elle engendre, augmentent.

TÉMOIGNAGE, RECONSTITUTION ET FLASH-BACK

Notre approche de l'œuvre consiste à mettre en évidence sa construction qui fonctionne comme une mécanique implacable. Si le drame affleure souvent, il y a une place pour la peinture de la vie quotidienne, qui va et vient aussi entre ordre établi (Don José, Micaëla), l'exception (Escamillo, «star» de la tauromachie) et une «étude» des marges (les bandits, les tireuses de carte » et bien sûr Carmen elle-même) :

• Témoignage

Sur la base de ses souvenirs et des témoignages apportés par les autres protagonistes de l'histoire, le père de Carmen "reconstitue " ce qui a conduit à la mort de Carmen. Ce procédé permet d'éclairer les angles morts du récit traditionnel. Cela permet aussi de conserver une tension narrative forte, bien que l'œuvre originale soit ici concentrée sur 5 personnages.

• La reconstitution psychologique

Le spectacle scrute le cœur et la tête des personnages : leurs motivations, leurs contradictions, ce qui les pousse à accélérer ou dévier le cours des événements. Et comment ils sont aussi les produits de leur environnement, de leur milieu, de leur culture.

POUR VOUS, PROGRAMMATEURS

• Singularité artistique du projet et exigence musicale

- Une relecture qui clarifie les enjeux sans trahir Bizet
- Une scénographie légère
- Un ton à la fois narratif, vif et émotionnel
- Des chanteurs formés dans des conservatoires supérieurs et qui ont tous une expérience solide de la scène en tant que soliste et comédien.
- Une écriture contemporaine et accessible

• À savoir

- Forme adaptable à de nombreux lieux
- Public large : familles, lycéens, spectateurs peu familiers de l'opéra comme aficionados
- Médiations et ateliers EAC (écriture, chant)

LA DÉMARCHE DES VERTIGES LYRIQUES

Les Vertiges Lyriques développent un théâtre lyrique de création qui revisite les grands opéras en les transposant dans un contexte contemporain. Sans jamais toucher aux musiques originales, la compagnie construit autour d'elles de nouveaux dispositifs narratifs : scènes additionnelles, dialogues, vidéos, témoignages, fragments documentaires. Chaque création croise les disciplines – chant lyrique, théâtre, écriture, arts visuels – afin de déplacer les codes du lyrique, d'en révéler la force dramatique et d'en faciliter l'accès à tous les publics. Après *Orphée 2050* et *90 min inside Les Noces de Figaro*, *CARMEN*, *anatomie d'une flamboyante course vers l'abîme* poursuit cette exploration d'un opéra "augmenté" : fidèle à la musique, mais rendu à son actualité.

Les Vertiges Lyriques

compagnie d'opéra

CONTACT

pierrealainfour@lesvertigeslyriques.com

06 63 15 08 36

N° Siret : 53415387900018

N° Licence : 2-1070807

Les Vertiges Lyriques