

**Boulouris 5
Controluca Teatro d'Ombre
Francesco Biamonte**

présentent

Création:

Yverdon, Théâtre de l'Echandole, 31.10 - 2.11.2014

Oriental-Vevey, 7.01 - 11.01.2015

Fribourg, Nouveau-Monde, 25.01.2015

Rolle, Casino-Théâtre, 31.01 - 1.02.2015

*Qui sait ce que Christophe Colomb aurait
pu découvrir, si l'Amérique ne lui avait
barré la route...*

Jonathan Swift

Sommaire

En un coup d'oeil	4
Gulliver au pays des ombres ?	5
Un misanthrope chez les enfants ??	6
Quelle est cette musique ?	7
Historique du spectacle	8
Les artistes	9
Informations pratiques et distribution	15

Le spectacle en un coup d'oeil

Sur ce théâtre, **Gulliver chante et narre ses curieux voyages**: naufrages, îles, chevaux philosophes, hommes minuscules ou immenses...

Un théâtre d'ombres multicolores déploie la fantasmagorie de ses souvenirs ou de ses affabulations. Il est **l'oeuvre de Controluce, troupe italienne spécialiste du genre**.

Des images immatérielles **auxquelles Gulliver se mêle**.

Gulliver ou l'Ombre de l'Homme-montagne est donné ici **en création française**.

La musique est signée de **Bruno Moretti, collaborateur de Nino Rota**, et l'un des plus remarquables compositeurs de musique de scène d'Italie.

Le quintette Boulouris, connu pour la verve de ses tangos comme pour son appétit de découvertes, est l'interprète idéal de ces javas, gavottes et habaneras.

Le verbe de Rosa Mogliasso est **sonore, truculent et joueur**.

Tout comme les **voix lyriques** de Leana Durney et Francesco Biamonte.

Tous ensemble, ils invoquent un grand héros de la littérature mondiale, dégourdi et naïf, **explorateur comique et pénétrant de l'humanité**.

Se prêtant à différents niveaux de lecture, *Gulliver ou l'Ombre de l'Homme-montagne* s'adresse à tous les publics dès 7 ans.

Gulliver au pays des ombres?

Gulliver raconte ses **souvenirs**. Ou ses **affabulations**. Qui peuvent grandir immodérément, ou disparaître instantanément – **comme des ombres**.

Gulliver se confronte à des humains minuscules, auxquels il paraît immense. Puis à des géants qui le trouvent minuscule. **C'est un monde sans échelle. Ou à l'échelle singulièrement instable. Comme le monde des ombres.**

Gulliver lui-même, narrateur chantant sa propre histoire, peut tour à tour incarner son propre personnage dans ses souvenirs, ou les contempler comme un spectateur... **Lui même pourrait bien se dédoubler. Comme une ombre. Ou se perdre parmi elles.**

Pour cette création, **Controluce décline la relation de Gulliver avec le monde des ombres**: transparences, contrejours, silhouettes, projections, sur un dispositif de quatre écrans de tailles et formes différentes.

Un misanthrope chez les enfants !?!

La majorité des adaptations de *Gulliver* pour jeune public se contentent de partager la verve comique et fantastique du voyage à Lilliput.

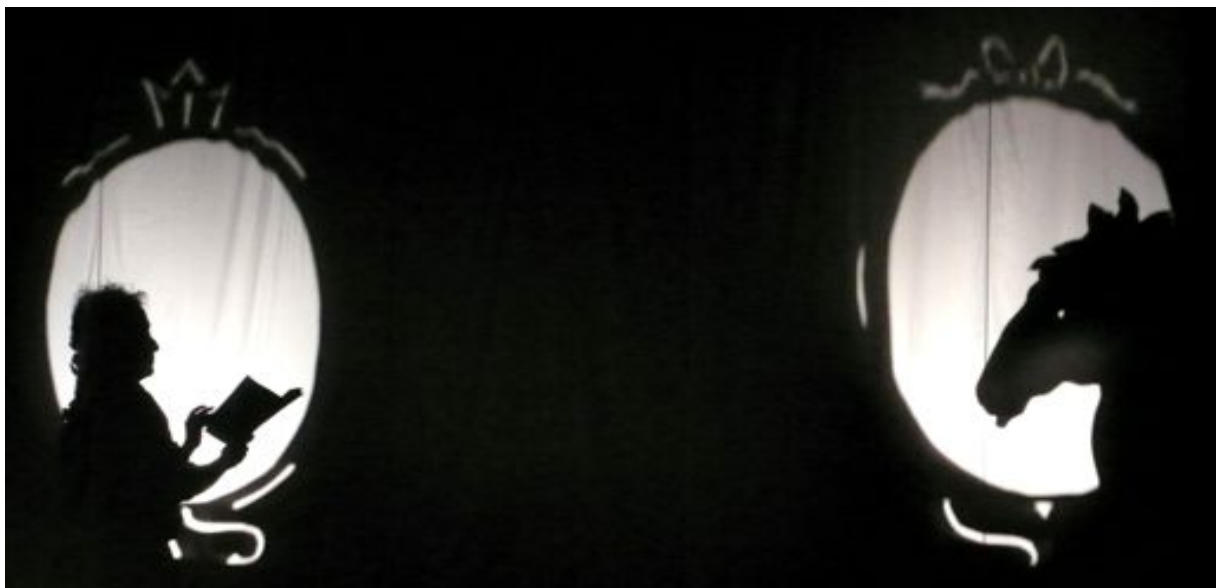
Or le chef d'oeuvre de Swift est aussi une **critique perçante** de la société humaine. Une anthropologie comique et acerbe.

Si les **humains** sont **ridicules** lorsqu'ils sont petits, à Lilliput, ils deviennent **terrifiants** en géants, à Brobdingnag. Puis **révoltants**, dans leur état naturel, sur l'île troublante des Houyhnhnms: ils y souillent de leur simple présence la société idéale des chevaux philosophes.

Gulliver lui-même est un père absent. Sa détestation croissante de l'humanité lui rend pénible la compagnie de ses semblables — y compris sa femme et ses enfants, qui n'y sont pour rien.

Faut-il vraiment gommer ces dimensions, lorsque l'on raconte Gulliver aux enfants?

Rosa Mogliasso, auteure du livret de notre spectacle, s'est appuyée sur l'affection spontanée des enfants envers les animaux: Gulliver— comme tant de petits —les préférer aux humains. **La pureté des animaux: telle est la lunette dramaturgique par laquelle la critique des humains s'aborde ici sans angélisme ni cynisme.**

Quelle est cette musique ?

En digne **héritier de Nino Rota**, dont il fut collaborateur, **Bruno Moretti** sait se montrer à la fois sentimental et ironique.

Sa partition est **colorée et rythmique**, pour se prêter à la chorégraphie des ombres: fox-trot, tango, java... Parfois **descriptive**, elle s'inspire du **théâtre musical**, **parodie l'opéra**, cite des musiques de **films d'animation** pour enfants...

C'est Bruno Moretti lui-même qui a produit l'arrangement spécifiquement pour Boulouris 5. La plupart des musiciens y changeront régulièrement d'instrument pour **déployer les timbres**: clarinette en mi, en si, en la, clarinette basse et clarinette contrebasse, flûte à bec, violon ou alto, guitare, charleston, grosse caisse, woodblocks, caisse claire, ...

La musique, que l'on dit immatérielle, ne serait-elle pas, en ce monde d'ombres, ce qu'il y a de plus incarné ? Entre belles voix charnues, et instrumentistes arpentant la salle — tout près parfois des spectateurs petits et grands...

Historique du spectacle

Sollicitée par l'Orchestra Regionale Toscana (ORT), la troupe Controluce a proposé en 2011 un théâtre d'ombres musical autour de Gulliver. C'est ainsi que le compositeur Bruno Moretti et l'auteure Rosa Mogliasso ont été sollicités pour produire la partition.

Elle a été créée au Teatro Verdi de Florence en italien dans une version avec orchestre en 2011. L'animation en théâtre d'ombres a été réalisée par Controluce sur un écran unique, et sans interaction avec les chanteurs et les musiciens, conformément à la commande de l'ORT.

Face à cette première version, Controluce et Francesco Biamonte ont pressenti un grand potentiel encore inexploité: celui qui naîtrait d'une interaction approfondie entre les ombres et les chanteurs, dans une version en forme d'opéra de chambre.

C'est ainsi que Francesco Biamonte a fédéré les lausannois de Boulouris 5, les Turinois de Controluce et Bruno Moretti autour d'un nouveau projet.

Avec son dispositif scénographique nouveau, sa mise en scène, son arrangement, son texte français, le spectacle actuel à proprement parler une nouvelle création.

Les artistes

CONTROLUCE – Création d’ombres

20 spectacles d’ombres des Amériques à l’Orient avec des partenaires tels qu’Alessandro Barrasso ou Jordi Savall... Tel est en une phrase le parcours de Controluce, compagnie de théâtre d’ombres musical.

Née en à Turin en 1994 d’une rencontre entre le peintre Jenaro Meléndrez Chas et les musiciens Corallina de Maria et Alberto Jona, Controluce a voulu dès l’origine marier le théâtre d’ombres asiatique et la peinture abstraite. La compagnie s’est dès lors développée à travers des spectacles musicaux, souvent lyriques, et arpentant des musiques de la Renaissance au XXIème siècle.

Controluce a joué dans de très nombreux festivals musicaux italiens, dans des théâtres tels que le Comunale de Bologne, le Piccolo Teatro Regio de Turin, au Teatro Olimpico de Vicenza, dans le Festival du cinéma muet de Pordenone entre autres. Les spectacles de Controluce ont voyagé en Allemagne, en Autriche, en France, en Hollande, en Angleterre, en Irlande, en Suisse, au Portugal, en Pologne, en Bosnie, en Tunisie, aux Etats-Unis, au Brésil, en Turquie, à Singapour...

Controluce a produit ses créations avec des musiciens solistes, chambristes ou avec des orchestres, du monde de la musique ancienne, contemporaine ou de la chanson : Gabriel Garrido, le Quatuor Terpsycordes, Leonardo Garcia Alarcon, Kenneth Weiss, Vinicio Capossela, Jordi Savall... Leurs ombres ont fréquenté la compagnie de buto Shizuko (Tokyo) ou le Museo Nazionale del Cinema...

La compagnie anime le Festival international Incanti, dédié aux nombreuses formes du théâtre de marionnettes.

www.controluce.org

Bruno MORETTI – Composition

Bruno Moretti étudie le piano et la composition au Conservatoire Santa Cecilia de Rome. Il se forme ensuite auprès de Nino Rota, dont il devient l'assistant. Il étudie la direction à l'Accademia Musicale Chigiana et fait ses débuts à tous juste 22 ans à l'Opéra de Rome, dans *Madama Butterfly* de Puccini.

Il dirige par la suite de nombreuses formations prestigieuses en Italie: les orchestres de La Fenice à Venise, du San Carlo de Naples, du Teatro Comunale de Florence, du Festival Puccini de Torre del Lago... A Londres, il dirige au Royal Festival Hall et au Barbican Center. Il tient la baguette au Brucknerfestival de Linz, en Chine, au Japon, au Canada et aux Etats-Unis.

Depuis 1991 il se consacre exclusivement à la composition, produisant de nombreuses partitions pour le théâtre, le cinéma et la télévision, le ballet et la scène lyrique.

Il remporte le Prix du Concours de Prague en 2000, pour son opéra *Lady E*. La même année voit la création de son *Bestiario del XXI secolo*, par l'orchestre Giuseppe Verdi de Milan, repris en novembre 2001 à l'Opéra de Rome. Il signe la bande originale d'un film sur la vie de Pasolini, *La ragione di un sogno*, présenté à la Mostra de Venise en 2001.

D'autres pièces de sa composition ont été créées au Teatro Regio di Parma, aux Pomeriggi Musicali de Milano, au Teatro Verdi de Trieste, au Teatro Regio de Turin...

En 2002, Bruno Moretti inaugure une collaboration durable avec le New York City Ballet, avec *Vespro*, donné au State Theater de New York dans la chorégraphie de Mauro Bigonzetti. Le New York City Ballet sera ultérieurement créateur de son *In Vento* (2006) puis d'*Oltremare* (2008), tandis que *Luce nascosta* (2010) s'intègre au festival *Architecture of dance*, dans une scénographie de Santiago Calatrava.

Les ballets de Bruno Moretti ont également été créés en Allemagne: *Orma* (2004) par le Stuttgart Ballett, *Caravaggio* (2008) à la Staatsoper de Berlin.

En 2011, il signe un opéra pour enfants, tiré des *Voyages de Gulliver*: *All'ombra dell'uomo montagna*, sur un livret de Rosa Mogliasso, présenté dans la saison 2010-2011 par l'Orchestra Regionale Toscana au Teatro Verdi de Florence. Il en a réalisé une version sur mesure pour le quintette Boulouris 5, dont la réalisation scénique fait l'objet de ce dossier.

Rosa MOGLIASSO – Livret

Rosa Mogliasso est née à Susa (Piémont) et vit à Turin. Licenciée en histoire et critique du cinéma, elle se consacre depuis plusieurs années au théâtre d'ombres et à l'écriture.

Elle a ainsi publié en 2010 le roman *L'assassino qualcosa lascia* chez Salani – un ouvrage qui lui a valu le prix Selezione Bancarella. En 2011, elle est finaliste du Prix Scerbanenco avec un nouveau roman, *L'amore si nutre di amore*.

La même année, elle écrit *All'ombra dell'uomo montagna*, livret basé sur les *Voyages de Gulliver*, mis en musique par le compositeur Bruno Moretti pour le Teatro Verdi de Florence. Elle poursuit aussitôt dans cette veine musicale, et rédige à l'occasion du 150ème anniversaire de l'Unité italienne *Monologo della Badessa, una donna travolta dalla storia*, divertissement pour quatuor à cordes, cor de basset et récitant.

Rosa Mogliasso a écrit des pièces radiophoniques, des nouvelles et des articles pour les grands journaux italiens que sont *La Stampa* et *La Repubblica*.

En octobre 2012 a paru chez Salani son troisième roman policier: *La felicità è un muscolo volontario*.

En 2013, *All'ombra dell'uomo montagna* a fait l'objet chez Salani d'une publication pour enfants avec les illustrations de Corallina de Maria.

Francesco BIAMONTE – Direction artistique – Traduction – Gulliver

Tokyo, Lucerne, Wrocław, New-York... Soliste de l'étonnant *Pendulum Choir* des frères Décosterd (Premier Prix du Japan Media Arts Festival et d'Ars Electronica Linz), le baryton-basse Francesco Biamonte a vu son parcours prendre une ampleur nouvelle dès 2013.

Très attaché aux dimensions théâtrales et littéraires du chant, il écrit et produit dès 2012 des spectacles. Sa ligne: déployer le chant lyrique hors de son biotope habituel. Il crée ainsi les Farceurs Lyriques, troupe destinée à faire bondir l'opéra baroque dans les rues d'aujourd'hui. La première création de la troupe, *La Servante Maîtresse*, a été donnée sur les places de Suisse Romande, et s'est exportée aux Soirs d'Été de Caen. En 2014, la troupe crée au Festival de la Cité de Lausanne *La Fausse Polonoise*, d'après Pergolesi, sur un texte français de Francesco Biamonte.

Il a chanté en soliste avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne dans la Cathédrale de cette ville (Mendelssohn); dans les Abbatiales de Romainmôtier (Fauré) ou Sankt-Urban (Liszt); à la Villa Giusti de Vérone dans la saison de l'Accademia Filarmonica (inédits du XVIIIe). Avec l'Avant-Scène Opéra de Neuchâtel, il aborde de grands rôles : Don Giovanni, Scarpia, Basilio, ou le Vice-Roi de *La Périchole* au Théâtre du Passage de Neuchâtel. Il chante dans les opéras de Lausanne, Rennes, Besançon, Vichy. Il participe sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón aux festivals d'Ambronay (Monteverdi) et de Tannay (Purcell). Il a pratiqué l'ensemble vocal avec la Cappella Mediterranea, la Sestina, Flores Harmonici, et sous la direction de Christophe Rousset.

Eclectique, il crée avec le Fanfareduloup Orchestra le premier rôle de *2050*, oratorio jazz d'Yves Massy. Il foule le pavé avec *Atys-Parade*, projet sur le théâtre forain de la Manufacture et de l'Université de Georgetown. Il est récitant face aux enfants avec le quintette Sygma; mime-comédien pour la chorégraphe Tania de Paola; marionnettiste-chanteur lors de la création de *Tic-Tac Rousseau*, de Jean-Marie Curti, au Théâtre de la Cité-Bleue de Genève. Il expérimente le cabaret néo-dada avec le duo de performeuses Grivel-Masson.

Francesco Biamonte sert également la musique en tant qu'animateur et chroniqueur radio (RTS-Espace2). Il a étudié le chant au Conservatoire de Lausanne, puis auprès de Nicolai Gedda et Heidi Raymond. Il est licencié en littérature et histoire de l'art et a travaillé plusieurs années dans la critique, la traduction et l'édition littéraire.

www.biamonte.ch

Leana DURNEY – L'Impératrice – Ministre – Fortune – Fillette géante

Alliage rare de grâce et de sens comique!

La soprano suisse Leana Durney, née à Neuchâtel, y étudie pendant six ans avec Brigitte Hool. Elle continue sa formation en 2006 à la Haute Ecole de Musique de Genève, site de Neuchâtel, auprès de Marcin Habela avec lequel elle termine son Master en Interprétation musicale et obtient avec Davide Autieri le prix du meilleur Travail de Master 2011.

En 2008, Leana Durney est lauréate de la bourse Friedl Wald, accordée aux jeunes talents suisses.

Ses qualités de chanteuse et de comédienne la poussent rapidement sur les planches : depuis 2003 elle tient entre autres les rôles de Belinda (*Didon et Enée*), Despina (*Così fan tutte*), Cupidon (*Orphée aux Enfers*), Cunégonde (*Candide*) et la comtesse de Folleville (*Il viaggio a Reims*) avec la compagnie neuchâteloise L'Avant-scène Opéra. Entre 2008 et 2012, elle chante Frasquita (*Carmen*) sous la direction de T. Loosli et une mise en scène de G. Zampieri à l'Heure bleue, Siebel (*Faust*) au Théâtre du Passage avec N. Farine à la direction et R. Bouvier à la mise en scène. Elle prend le rôle-titre de l'opéra contemporain *Grete Minde* de Siegfried Matthus aux *Fontane Festspiel* de Neuruppin en Allemagne. Elle est Lucy (*The Telephone*), Miss Pinkerton (*The old maid and the thief*) et Norina (*Don Pasquale*) au Théâtre du Passage. Elle incarne Eva (*Die Meistersinger von Nürnberg*) en version française dans un reconstitution historique à l'Opéra de Paris, Bastienne (*Bastien et Bastienne*) à l'Auditorium de Chalon-sur-Saône, au Théâtre de la Coupole à Saint-Louis ainsi qu'au Kursaal à Besançon. Dans ses projets futurs, on peut noter le rôle d'Adina (*L'elisir d'amore*) ainsi que Gabrielle (*La Vie parisienne*) au Théâtre du Passage.

En mai 2011, elle invente et crée avec Davide Autieri *L'Opéra dans tous ses états*, spectacle lyrico-comique en tournée Franco-Suisse jusqu'à ce jour, qui a dépassé les 150 représentations. Le deuxième spectacle de la troupe est en préparation.

www.leana-durney.ch

BOULOURIS 5 – Quintette instrumental

Tango nuevo, théâtre musical, entre influences balkaniques et latines, jazz et création contemporaine, dans des orchestrations extrêmement personnelles... Tel est l'univers de Boulouris: Stéphanie Joseph au violon, Jean-Samuel Racine à la clarinette, Anne Gillot à la clarinette basse, Ignacio Lamas à la guitare et Jocelyne Rudasigwa à la contrebasse. Cinq musiciens professionnels de formation classique et jazz qui ont cherché ensemble un espace de liberté d'expression et de création.

Cet espace ils l'ont d'abord trouvé dans la richesse de l'oeuvre d'Astor Piazzolla. Une musique écrite mais ouverte aux interprétations et qui permet à chacun d'exploiter pleinement son instrument. Le spectacle *Tango Nuevo*, en co-production avec le Théâtre de Vidy, donné à l'Opéra de Lausanne, incarne le premier aboutissement de cette démarche, qui inclut dès lors des éléments de mise en scène et de dramaturgie.

Depuis, le quintette s'oriente vers une musique classique actuelle, sensible, prompte à rire et sourire, découvrant l'univers de compositeurs tels qu'Egberto Gismonti et Dino Saluzzi, travaillant avec des compositeurs contemporains notamment dans le domaine de l'improvisation, de la musique de théâtre ou de la poésie sonore.

Après avoir magistralement relevé le défi d'arranger les oeuvres d'Astor Piazzola pour leur formation, puis celles du Quartetto Cedron, de Dino Saluzzi et d'Egberto Gismonti ; après avoir collaboré à toutes sortes de spectacles et de créations d'horizons différents, ils deviennent, compositeurs, arrangeurs, interprètes de musiques festives ou nostalgiques.

En 2012, Boulouris 5 et le musicien Lee Maddeford ont proposé un tour de chant atypique, puisant ses sources dans le monde richissime de la musique folk américaine, du côté de Randy Newman et Tom Waits.

L'hydre à cinq têtes signait là son septième spectacle, donnant lieu au cinquième titre de sa discographie.

www.boulouris.ch

Informations pratiques

Distribution:

Francesco Biamonte: Gulliver (baryton-basse et récitant)

Leana Durney: Le Ministre - L'Impératrice - La Fortune - La fillette géante (soprano)

Boulouris 5: Jean-Samuel Racine (clarinettes), Raya Raytcheva (violon et alto), Anne Gillot (clarinette basse et contrebasses, flûtes à bec, percussions), Ignacio Lamas (guitares, percussion), Jocelyne Rudasigwa (contrebasse).

Controluce Teatro d'Ombre: Corallina De Maria, Alberto Jona, Jenaro Melendrez Chás, Marco Intraia, Simona Gallo.

Durée : 50 min.

Troupe : 11 personnes en déplacement.

Création et représentations :

Yverdon, Théâtre de l'Echandole, 31.10 - 2.11.2014 | VE 19H | SA ET DI 14H et 17H

Oriental Vevey, 7-11.01.2015 | ME ET DI 17H30 | JE-VE-SA 19H

Fribourg, Nouveau-Monde, 25.01.2015 | DI 11H

Rolle, Casino-Théâtre, 31.01-1.02.2015 | SA ET DI 17H

Contact :

Francesco Biamonte
10 rue des Courtis
CH - 1180 Tartegnin
++41 79 634 92 99
info@biamonte.ch

