

TOURNÉES BOURRIQUE

PRÉSENTE

LA VIE EST KURT

SUR DES MUSIQUES
DE KURT WEILL

Un spectacle tout public
mis en scène par
Valérie François
Durée 1h20
Ana Isoux chant
Bertrand Ravalard piano

Paul-Emmanuel Pelissier
création lumières
Cyndie Fouchier
costumes
Léonard Chemineau
illustration tract

Merci à Olivier Ronfard et à Allan Thiebault

Résidence au **Moulin d'Avèze** (Cévennes)
— novembre 2017

10 représentations au **théâtre Darius Milhaud**
Représentations au **Poche-Montparnasse**, au
Théâtre de Nesle (dans le cadre du festival
7-8-6), au **Théâtre de l'Île Saint-Louis – Paul
Rey**, à la **Forge Herrman** (Noisy-le-Sec) et au
sein de **Culturadom**
22 représentations au **Théâtre Essaiion (Paris)**

La vie est Kurt est **Coup de cœur** de l'émission
42 ème rue (France Musique)

PHOTOS : JACQUES SCHROEDER & THIBAUT LUROIS

ILS EN PARLENT...

froggy's delight

Ana Isoux a la hargne et la diction nécessaires à la scansion particulière de « L'Opéra de Quat'sous ». Elle a le parler populaire des bas-fonds et le chant distingué qui lui permet de les quitter. Qu'on connaisse Kurt Weill (...) ou qu'on l'ignore, on sera fasciné par ce qu'en propose ce duo.

Philippe Person

Un magnifique moment de grâce offert par un couple de musicien/chanteuse de grand talent qui propose un spectacle mêlant cabaret, théâtre, poésie, lyrique avec enthousiasme et virtuosité. Une soirée magique faite d'émotions de très haute qualité artistique.

Anne Révanne

Avec ce programme on ne peut plus qu'éclectique, nos deux hôtes complices à la scène et à la ville nous font vibrer, sourire, parfois frémir par le réalisme de leur jeu parfaitement complémentaire qui nous touche droit au cœur. Du pur platine.

Philippe Pocardalo

REGARD EN COULISSE

La vie est Kurt saisit le public sans détour.

A travers ces tranches de vie, on est ballotté entre ironie, grincement, abattement, résignation, grain de folie, absurdité et contestation – et peu importe qu'on ne parle ni allemand ni anglais, on a les poils qui se dressent !

Louis Rivet

Ana Isoux jongle habilement entre les différents registres vocaux, passant avec aisance de la voix de tête à la voix de poitrine, ce qui fait d'elle une interprète idéale pour ce répertoire, bien plus exigeant qu'il n'y paraît. Elle interprète les différents morceaux avec truculence et se glisse naturellement dans les différents personnages imaginés par Brecht et Weill.

Romain Lambert

NOTE D'INTENTION

Elle est mezzo-soprano, il est pianiste de jazz. Il chantonne sous la douche, elle pianote en secret. Musiciens autant que comédiens, ou l'inverse. À la scène comme à la ville, Kurt Weill les a réunis.

«Kurt Weill, bien sûr, c'est l'Opéra de quat'sous, c'est Alabama-Song repris par les Doors, mais c'est surtout un répertoire surprenant écrit

sur une période d'à peine plus de 20 ans par un compositeur passionné d'une énergie qui semblait inépuisable. Ce sont toutes ces chansons mordantes, dansantes, sonnantes et trébuchantes, ces petites comptines bizarres et séduisantes, investies d'une violence rentrée, que nous avons voulu faire découvrir ou redécouvrir au public. ¶ Si nous avons tenu à respecter leurs langues d'origine (allemand, français, anglais) - les sonorités âpres de la langue de Bertolt Brecht alliées aux harmonies impertinentes de Kurt Weill ne devaient pas être séparées- nous avons cherché avec notre metteure en scène Valérie François à ce que le sens de toutes ces chansons soit compréhensible par nos spectateurs. ¶ Car si la musique de Weill est originale et captivante, les textes qu'il a choisis ne le sont pas moins. Avec leur critique sociale, leur humour ravageur ou absurde, leur poésie fantastique ou leur révolte face à l'injustice, ces chansons désabusées ne cessent de nous frapper par leur actualité et la résonance qu'ils ont dans nos vies.»

Ana Isoux et Bertrand Ravalard

Dans *La vie est Kurt* se côtoient filles de joie, mères de dictateur ou encore déesses devenues mortelles. Ici, la révolte a parfois des allures de fox-trot...

LE SPECTACLE

La grande galerie furibarde et désespérée des laissés-pour-compte se met en scène entre drame lyrique et chanson de cabaret, tango pince-sans-rire et marche tragique. Car, comme Kurt Weill lui-même, comme ses deux interprètes, Ana Isoux et Bertrand Ravalard, ce spectacle se situe au carrefour du monde lyrique, du jazz et de la chanson, entre concert et théâtre.

NOTE DE MISE EN SCENE

« Au départ, il y avait des chansons qu'Ana et Bertrand avaient choisies et le tout semblait un véritable kaléidoscope avec ses trois langues, ses trois cultures, ses trois pays... la solution aurait été de suivre la chronologie et de faire un tour de chant qui se justifie par lui-même mais ce n'est pas ce que nous voulions faire. Nous avons pris le temps de regarder ces textes, ces musiques, ce qu'ils nous racontaient et de ces différentes histoires s'est dégagé un fil conducteur qui reliait tous ces destins d'hommes et de femmes aux prises avec la vie. ♪ Ce n'est pas un tour de chant, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas vraiment du cabaret ou alors les trois en même temps et trois semble être un chiffre qui nous poursuit ! »

Valérie Français

RÉPERTOIRE

De ses débuts à Berlin avec Bertolt Brecht à ses triomphes à Broadway dans les années 40, en passant par sa période française entre 1933 et 1936, A. Isoux et B. Ravalard explorent toute l'œuvre de Kurt Weill (1900-1950).

Extrait de **L'Opéra de quat'sous** (*Die Dreigroschenoper*),
texte de Bertolt Brecht, 1928

Salomon song
Mackie Messer
Barbara Song (traduit par Boris Vian)
Zuhälter ballade
Final du deuxième acte
Liebeslied (piano solo)

Extrait de **Happy End** (paroles de Bertolt Brecht), 1929

Chanson du gros citron (*Lied von der harten Nuss*)
Mandelay Song

Extrait de **Grandeur et décadence de la ville de Mahagony**
(texte de Bertolt Brecht), 1930

Alabama Song

Extrait de **Marie Galante** (texte de Jacques Deval), 1934

Le Grand Lustucru (d'après Théodore Botrel)

Extrait de **Johnny Johnson** (texte de Paul Green), 1936

Mon ami my friend

Extrait de **Lady in the dark** (texte de Ira Gershwin), 1941

My Ship (piano solo)
Tchaikovsky (And Other Russians)

Extrait de **One Touch Of Venus** (texte d'Ogden Nash), 1942

I'm a Stranger Here Myself
The trouble with women
Very very very

Extrait de **Love Life** (texte d'Alan Jay Lerner), 1948

Economics

Et aussi :

- *Berlin im Licht Song* (piano solo) 1929
- *Complainte de la Seine et Je ne t'aime pas* (1934)
texte de Maurice Magre
- *Nannas lied* (1939) texte de Bertolt Brecht
(de *Têtes rondes et têtes pointues*, 1936)
- *Schickelgruber* Texte de Howard Dietz (1942)
- *Und was bekam des Soldaten Weib?* Texte de Bertolt Brecht (1942)
- *Youkali* Texte de Roger Fernay (1946)

KURT WEILL — DE L'OPÉRA À LA COMÉDIE MUSICALE

Kurt Weill est admis à l'âge de 20 ans dans la classe du compositeur et pianiste Ferruccio Busoni, à l'Académie des Arts de Berlin. Il devient rapidement l'un de ses plus brillants et radicaux élèves.

C'est en s'appuyant sur la revalorisation du rôle de la musique au théâtre, sur la notion de *Spiel* (jeu) que Kurt Weill aborde ses projets d'opéras en 1925.

Sa première collaboration opératique (*L'Opéra de quat'sous*) avec Bertolt Brecht en 1927 est déterminante pour

son œuvre future. Engagé dans un idéal communiste, cette rencontre change sa façon d'écrire : il se trouve à mi-chemin entre le théâtre et l'opéra. Il se proclame vouloir être le « *Verdi des pauvres* ». Il oriente son style expressionniste d'avant garde vers le réalisme. Il veut créer une nouvelle forme d'opéra qui soit le miroir de son temps, c'est pourquoi sa musique emprunte au jazz et au cabaret. En 1933, les origines juives de Kurt Weill le forcent à s'enfuir en France. Durant cette période, il compose sur commande du Théâtre des Champs-Élysées et écrit la musique de *Marie Galante*, représentée au Théâtre de Paris en 1934. L'année suivante, il part pour les États-Unis et connaît ensuite un grand succès à Broadway. ¶ En 1943, il obtiendra la nationalité américaine. ¶ Les œuvres les plus remarquables de la dernière période créatrice de Weill sont *Street Scene* (synthèse entre l'opéra européen et de la comédie musicale américaine) ainsi que de la « tragédie musicale » *Lost in the Stars*. Ces deux œuvres lui permettent de réaliser un rêve : inventer l'opéra américain. ¶ Il meurt d'un infarctus le 3 avril 1950 à New York, à l'âge de 50 ans.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

En 2013, A. Isoux et B. Ravalard avaient créé *Portraits de femmes*, spectacle musical à mi-chemin entre commedia dell'arte et opéra, joué notamment dans le cadre du festival « Les Petites Rêveries » (Bourgogne).

ANA ISOUX
MEZZO-SOPRANO

Premiers Prix de flûte à bec et musique de chambre de la ville de Paris, elle joue en 2005 au Théâtre du Châtelet dans *Pulcinello* de **Hans Werner Henze**, sous la baguette de **Claire**

Gibault (flûte alto solo). Elle est à cette époque d'une timidité presque malade. Sa rencontre avec le metteur en scène **Jean-Hervé Appéré**, avec qui elle ose monter sur les planches et se former à la commedia dell'arte, est déterminante : s'ensuivent près de 700 dates sur les routes de France et d'Europe en tant que chanteuse-comédienne. Dans le même temps, elle poursuit des études de chant lyrique, participe à une master class de **Teresa Berganza**, et obtient son DEM avec les félicitations du jury. ♣ Au sein de Comédiens et Compagnie, elle fut **Deuxième Dame** dans *La Flûte enchantée*, **Chérubin** dans *Le Mariage de Figaro*, **Pénélope** dans une adaptation de l'*Odyssée* et du *Retour d'Ulysse* de Monteverdi et joue actuellement **Armande** dans *Les femmes savantes* (Théâtre des Mathurins, Théâtre Tristan Bernard, Salle Gaveau, Grandes Ecuries de Versailles, l'Odysud...) ♣ Avec Opéra de bouche à oreille, elle fut **Rosine** dans *Le Barbier de Séville*, **Dorabella** dans *Così fan tutte* et **Flora** dans *La Traviata* (Château de Courson, Théâtre du Château d'Eu...) ♣ En tant que soliste (au sein du Street Chorus), elle chante dans la *Mass* de Leonard Bernstein avec l'Orchestre National de Lille dir. **Alexandre Bloch** (2018, Nouveau Siècle). ♣ Également pianiste de formation, titulaire d'une maîtrise de musicologie en Sorbonne, elle a été chargée de cours à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.

BERTRAND RAVALARD
PIANO

Né en 1974, le pianiste, arrangeur et compositeur Bertrand Ravalard accompagne chanteurs et chœurs, se met au service de troupes de théâtre (Comédiens et compagnie, Théâtre du Barouf) et d'humoristes (Yvette Leglaire, depuis 13 ans au Point Virgule).

Il joue ses compositions en solo et avec le Bertrand Ravalard Trio. Il a dirigé pendant 9 ans le Polish Jazz Quartet (avec Emile Parisien, Antoine Paganotti, Jean-Claude Oleksiak) dédié à deux grands compositeurs polonais de jazz, A. Trzaskowski et K. Komeda. Titulaire d'une maîtrise de musicologie en Sorbonne, il a également suivi une formation en cinéma à l'ESRA. Il fut critique de jazz pour So What et Jazzman.

EN CD

- 2017 *Le chant des écluses* (piano jazz solo) — «un des 10 albums de jazz français de la rentrée» pour les **Inrockuptibles**
- 2015 *Extension du domaine du cha-cha-cha*
BERTRAND RAVALARD TRIO:
Georges Correia, Romain Bessin
- 2013 *Near a forest*, POLISH JAZZ QUARTET – Le petit label
- 2013 *Vents contraires*, ALLAN VERMEER
en tant que directeur artistique et arrangeur
- 2009 *Les larmes de Pythagore* (piano jazz solo)
- 2002 *Paradisique aérogare*, INGRID : Julien Buclet, David Michriki – electro-jazz, ambient 2000 Bertrand Ravalard Trio (Vincent Pereira, Christian Duperray)

VALÉRIE FRANÇAIS
MISE EN SCÈNE

Elle a joué une trentaine de pièces : Molière, Goldoni, O. Von Horwath, K. Capek, B. Vian, C. Gozzi, R. de Obaldia, Racine, Sénèque, dans des théâtres, des hôpitaux, des temples, des prisons, des châteaux, sur des bateaux de croisière, dans des bureaux, des entrepôts de congélation, des places de village... ¶ Depuis quelques années, elle participe également à des actions théâtrales de sensibilisation sur la violence et sur le handicap dans le monde professionnel. ¶ Elle a écrit un recueil de nouvelles dont certaines ont été mises en ondes, à la RTBF, ou publiées aux éditions du Cherche Midi. ¶ Elle a rencontré Ana Isoux et Bertrand Ravalard et sa vie a changé.

PAUL-EMMANUEL PELISSIER
CRÉATION LUMIÈRES

Après des études littéraires classiques au lycée puis un diplôme en audiovisuel et un cursus universitaire en communication et histoire de l'art contemporain, Paul-Emmanuel Pelissier se tourne finalement vers la régie de spectacles vivants, plus particulièrement de théâtre. Il participe à de nombreuses créations théâtrales en tant que régisseur son, puis régisseur lumières et enfin régisseur général. Il a l'occasion de travailler avec des éclairagistes tels que André Diot, Roberto Venturi, Laurent Beal, dont il apprend beaucoup. ¶ Depuis quelques années il a signé plusieurs créations lumières tant pour le théâtre que pour la danse. C'est sa première collaboration avec Ana Isoux et Bertrand Ravalard, mais certainement pas la dernière... Un détail : il aime les avions et faire la cuisine.

CYNDIE FOUCHIER
CRÉATION COSTUMES

Née en 1992, elle suit des études d'arts- appliqués et obtient un DMA costumier-réalisateur à Paris. Elle intègre ensuite l'école de La Chambre Syndicale de la Couture, en alternance avec l'entreprise Laure de Sagazan, au sein de laquelle elle travaille actuellement.

LÉONARD CHEMINEAU
CRÉATION TRACT

Né en 1982, remarqué au concours Jeunes Talents 2009 du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, Léonard Chemineau est ingénieur de formation. Son premier album, "Les amis de Pancho Villa" (Casterman) paraît en 2012 et est adapté du roman de James Carlos Blake. S'en suivent "Les Premiers" (Casterman, 2014), écrit par Stéphane Piatzszek, mais aussi "Julio Popper : le dernier roi de Terre de Feu" (Rue de Sèvres, 2015) et "Le Travailleur de la nuit" (Rue de Sèvres, 2017), tous les deux scénarisés par Matz. En 2018, il signe seul "Edmond" (Rue de Sèvres). En 2021, il collabore avec Wilfrid Lupano et signe son entrée chez Dargaud avec "La Bibliomule de Cordoue »

FICHE TECHNIQUE

Durée 1h20

Cette fiche technique doit être dans la mesure du possible respectée au plus près et fait partie intégrante du contrat, toutefois en cas de soucis, ne pas hésiter à contacter un des membres de la compagnie.

PIANO

Le théâtre devra fournir un piano quart de queue, avec banquette réglable, accordé au La 440, l'accord devra être fait pour les raccords de l'après-midi. Prévoir éventuellement une retouche de l'accord avant la représentation.

DÉCOR

Celui-ci n'est constitué que d'éléments simples. Le théâtre devra fournir un porte-manteau « Perroquet » en bois, une petite table type guéridon, stable, ainsi qu'une chaise en bois. Le reste des éléments sera apporté par la compagnie.

PERSONNEL DEMANDÉ

Un(e) régisseur lumière/général selon le planning décrit plus bas. Celui-ci (celle-ci) devra parfaitement connaître le lieu pour répondre facilement aux demandes de la compagnie.

COSTUMES

Si plusieurs représentations, merci de prévoir de quoi nettoyer, sécher et repasser les costumes.

CATERING

Des bouteilles d'eau, quelques fruits frais de saison, quelques biscuits, thé, café, infusions, miel.

PLANNING

pour une représentation le soir même, avec un pré montage des lumières

9h-13h : mise en place éléments de décor sur plateau, réglages lumières et conduite

14h30-18h30 : raccords

20h30 : représentation

22h00-22h30 : rangement des accessoires

CONTACTS

Ana Isoux, Chanteuse

06.68.59.53.27 - ana.isoux@hotmail.fr

Bertrand Ravalard, Pianiste

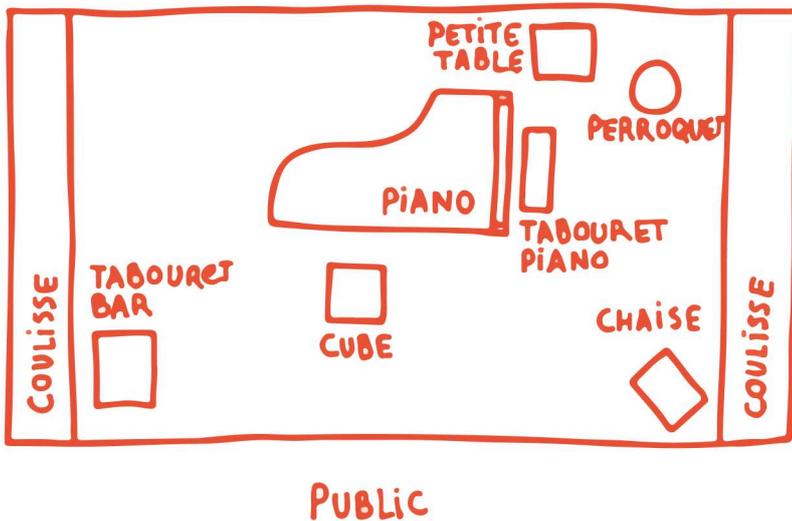
06.81.16.55.69 - ravalard@orange.fr

Valérie Français, Metteuse en scène

06.17.16.77.34 - francaisvalerie@gmail.com

Paul-Emmanuel Pelissier, création lumières

06.33.92.02.27 - pep1.pelissier@gmail.com

PLATEAU

► Dimensions minimales
pour des dimensions encore plus petites, merci de nous contacter

- ouverture : 6m
- profondeur : 3m50
- hauteur : 3m

► Dimensions optimales

- ouverture : 8m
- profondeur : 5m
- hauteur : 5m

Pendrillonage à l'italienne, fond noir, sol noir. En coulisses, une table pour les accessoires avec éclairages bleu, à cour et à jardin. Si pas de possibilité de pendrillonage ou de coulisses, merci de fournir deux paravents noirs.

LOGES

Pour deux personnes, avec sanitaires à proximité

SON

Pas de sonorisation nécessaire sur des plateaux de tailles normales. Pour les grands plateaux, ou des salles pour lesquelles l'acoustique serait délicate, prévoir une reprise du piano et des deux chanteurs (pas de micros-casques type DPA 4066 ou autres car changements rapides de costumes et de perruques). Dans ce cas, diffusion façade classique et trois retours au plateau (un pour le pianiste/chanteur, deux pour la chanteuse).

LUMIÈRES

Un jeu d'orgue à mémoires, 24 circuits minimum. Voir plan de feu de principe en annexe. Un plan de feu adapté à votre salle vous sera envoyé avant l'arrivée de la compagnie et après discussion entre l'éclairagiste du spectacle et votre régisseur. Les gélamines ne sont pas fournies par la compagnie. Un pré montage lumières est impératif.