

LA VOIX

CONCEPTION : YURE ROMÃO

CIE
GONDWANA

ÉQUIPE ARTISTIQUE

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

YURE ROMÃO

EN SCÈNE

ASTRID BAYIHA, COMÉDIENNE

YURE ROMÃO / CYRIL HERNANDEZ, MUSICIENS

CRÉATION MUSICALE ET SONORE

YURE ROMÃO & CYRIL HERNANDEZ

SCÉNOGRAPHIE

JULIETTE BAIGNÉ & GARANCE BLACHIER

REGARD EXTÉRIEUR

MYRIAM SOULANGES, CHORÉGRAPHE

DRAMATURGIE ET ÉCRITURE

YURE ROMÃO & ESTELLE COPPOLANI EN COMPLICITÉ
AVEC ASTRID BAYIHA

CRÉATION LUMIÈRE / RÉGIE GÉNÉRALE

BEATRIZ KAYSEL

COSTUMES

YURE ROMÃO & THAYNÁ FELIZARDO

CREATION VIDEO

DIANE HEQUET & SOPHIE BLONS

TEXTES DE YURE ROMÃO, ESTELLE COPPOLANI, EMMA
SANTOS ET ASTRID BAYIHA

INFORMATIONS SPECTACLE

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

DURÉE: 50 MINUTES (SPECTACLE)
+ 20 MINUTES (BORD PLATEAU AVEC L'ÉQUIPE)

COORDINATION / CONTACTS

CIE GONDWANA - DIRECTION ARTISTIQUE

YURE ROMÃO

+33 6 02 65 03 43

YUREROMAO2@GMAIL.COM

COPRODUCTION ET DIFFUSION

ARTS ET MUSIQUES

CLAUDE FREISSINIER

+336 07 65 48 54

CONTACT@ARTSETMUSIQUES.COM

ANNA CREMON

+33 6 78 29 04 98

ANNA@ARTSETMUSIQUES.COM

CALENDRIER / ÉTAPES DE CRÉATION

RECHERCHE-CRÉATION 2021

MARS 2021

RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC LA CLASSE DE CM1 DE L'ÉCOLE LEOPOLD LUBINO (SAINT-LOUIS DE MARIE GALANTE) DANS LE CADRE DU PROGRAMME CRÉATIONS EN COURS DES ATELIERS MEDICIS

MAI 2021

RESIDENCE DE CRÉATION DANS LE CADRE DE PASSAGES TRANSFESTIVAL À L'ESPACE BERNARD MARIE-KOLTÈS (METZ)

JUIN 2021

RÉSIDENCE DE CRÉATION À LA MAISON DU MEXIQUE - CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

OCTOBRE 2021

RESIDENCE DE CRÉATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME RALF À LA FILIÈRE-CFPTS

DECEMBRE 2021

RESIDENCE DE CRÉATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME RALF À LA FILIÈRE-CFPTS

CREATION 2022

DU 18 AU 22 AVRIL 2022 (1 SEMAINE)

RÉSIDENCE DE CREATION EN COPRODUCTION AVEC LE MANÈGE - SCÈNE NATIONALE DE MAUBEUGE À LA GARE NUMÉRIQUE

DU 2 AU 12 MAI 2022 (2 SEMAINES)

RÉSIDENCE DE CREATION À L'ARTCHIPEL - SCÈNE NATIONALE DE LA GUADELOUPE

PREMIÈRE SCOLAIRE

LE 13 MAI 2022 À L'ARTCHIPEL - SCÈNE NATIONALE DE LA GUADELOUPE

PREMIÈRE TOUT PUBLIC

LE 14 MAI 2022 À L'ARTCHIPEL - SCÈNE NATIONALE DE LA GUADELOUPE

LA VOIX

NOTE D'INTENTION
PAR YURE ROMÃO

Le spectacle La Voix naît d'un intérêt pour la voix, sa place dans les relations et ses différentes formes de manifestation. Le spectacle fait appel à la musique, au théâtre et à la littérature pour parler de la voix en tant que vibration, en tant que corps et en tant que moyen de communication à travers les mots. Cette création compte avec la comédienne Astrid Bayiha sur scène et les musiciens Yure Romão et Cyril Hernandez en bord plateau, pour la création musicale et du dispositif sonore.

"MA VOIX
SERA
TRESSÉE À
D'AUTRES
VOIX"

Pour sa première création, Yure Romão s'est intéressé au monologue pour aborder la difficulté du dire, lorsqu'une absence s'impose dans la vie d'un personnage.

Il trouve son inspiration initiale dans le récit d'un appel téléphonique de La Voix humaine de Jean Cocteau, ainsi que dans d'autres monologues comme Le Théâtre d'Emma Santos, Jaz de Koffi Kwahulé, Vaga Carne de Grace Passô et Mamiwata d'Astrid Bayiha.

En co-écriture avec Estelle Coppolani, Yure Romão nous propose une création originale à travers la seule voix d'un personnage, celle d'une écrivaine dans sa chambre. Le spectateur est invité à vivre un moment d'intimité et de création suite à une rupture amoureuse, où le personnage cherche dans les livres et dans l'écriture sa force pour exister pleinement.

La rencontre avec d'autres voix de femmes créatrices au long de son parcours lui permet de construire sa propre voix.

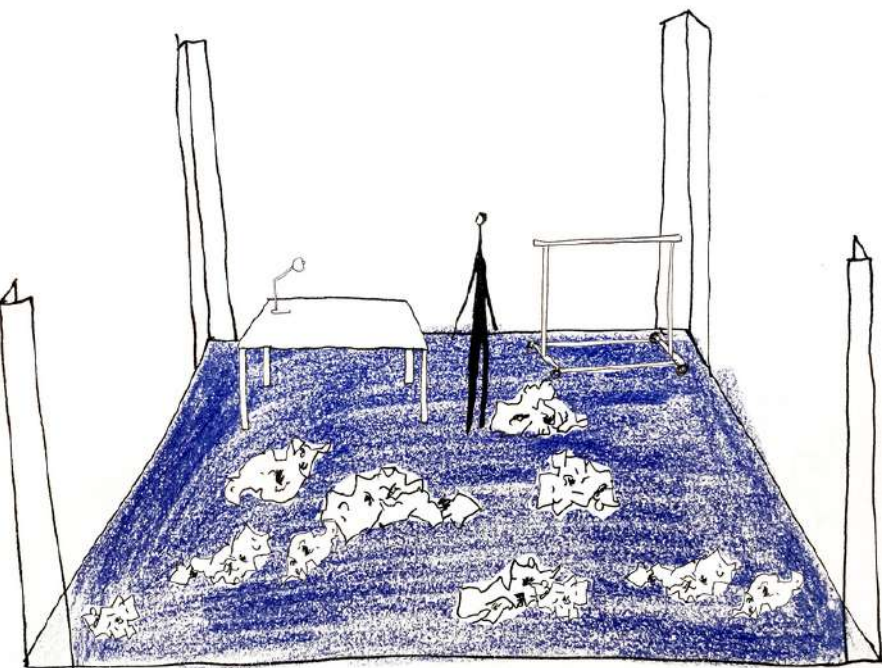
La Voix est une invitation à explorer le corps, les mots et les connexions humaines dans toute leur puissance et leurs différentes dimensions : poétique, communicationnelle, et sonore.

LE DISPOSITIF

DRAMATURGIE

Le monologue *La Voix* a été co-écrit par Yure Romão et Estelle Coppolani, avec des extraits de textes d'Emma Santos et Astrid Bayiha. Le montage textuel compte également avec des citations d'écrivaines comme Léonora Miano, Suzanne Césaire, Maryse Condé, Conceição Evaristo et Toni Morrison.

La voix est convoquée dans toute sa puissance au centre de cette création, pour répondre à la question motrice du projet : Comment se construire sa propre voix en rapport aux présences et aux absences qui nous constituent?

"RÊVER EST UN ACTE DE LIBERTÉ"

La création se fait à travers trois univers distincts sur scène, dans lesquels le personnage central se déploie. L'enregistrement d'une partie du texte constitue le premier univers, ainsi que l'enregistrement des paroles du public, invité à intervenir et à monter sur scène à des moments précis du spectacle. Le personnage se nourrit de ces voix et trace son chemin vers l'autonomie. Cela ancre le récit dans le présent immédiat, avec différentes interactions à chaque représentation.

Le deuxième univers est celui de l'espace de la chambre, formé par ses objets et leurs sonorités, constamment transformés par l'actrice sur scène : l'abat-jour devient un chien, une blessure devient un gant, une boucle devient une personne.

Le troisième univers est celui de la présence de la femme, l'appropriation de son corps et de ses gestes. Ces trois univers distincts seront mis en contact simultanément par le biais du son et de la musique, en révélant des instants fragiles et puissants d'écart et de retrouvailles.

CRÉATION MUSICALE

DRAMATURGIE SONORE / DÉMARCHE ARTISTIQUE

La proposition musicale du projet La Voix consiste en trois différentes approches.

La première est une approche sonore du texte enregistré et travaillé sur scène en voix off, à partir de la distorsion de certains extraits et la composition des paysages sonores liés au récit.

"ET SI LE
MOT ÉTAIT
UNE CHOSE
VIVANTE?"

La deuxième approche est la création d'un univers sonore construit à partir des sons des objets utilisés sur scène. Ces sons ont été enregistrés pendant les actions de la comédienne avec les objets, à l'aide des microphones sensibles aux infrasons et aux bruits de basse fréquence, pour ensuite les travailler acoustiquement et les amplifier, dans un système quadraphonique de spatialisation sonore, développé par le musicien Cyril Hernandez, tout autour du public et de la scène.

La troisième approche concerne les moments entièrement musicaux composés par Yure Romão, en collaboration avec Cyril Hernandez et interprétés en live par les deux musiciens.

Inspirés des musiques circulaires et du système des "claves" issues des musiques des diasporas africaines, ces moments musicaux font appel à la polyrythmie élaborée à partir de la répétition et du déplacement de certaines cellules rythmiques. Ils sont construits avec les voix des deux musiciens et avec les instruments joués en live (guitare/ percussions / synthétiseur).

SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION SONORE

A partir de l'idée de développer sur scène trois univers différents, les scénographes Juliette Baigné et Garance Blachier ont réfléchi à une scénographie intimiste, qui introduit le public dans l'espace de la chambre du personnage principale de ce monologue.

"NOTRE
CORPS EST
COMME UNE
MAISON..."

Les objets quotidiens comme le lit, la table, le lampadaire et le portant sont revêtus de plusieurs couches de papier blanc, qui changent la forme de ces objets sans pour autant empêcher leur reconnaissance.

En dialogue avec la création et composition musicale, nous avons enregistré les sons issus de la manipulation de chacun des objets par la comédienne. Ces sonorités font partie de la trame sonore composée pour le spectacle, en interaction avec les actions de la comédienne sur scène.

La création d'un dispositif de spatialisation quadriphonique du son, en collaboration avec le musicien Cyril Hernandez permet une immersion du public dans l'intimité de la chambre et dans le coeur du monologue, ayant le son et la musique comme fil conducteur de la trame.

A PROPOS DE LA COMPAGNIE

CIE
GONDWANA

Créée en 2020, sous la direction artistique de Yure Romão, la jeune Compagnie Gondwana a déjà pu développer de beaux projets artistiques et culturels en France.

L'origine du nom est simple: Gondwana est le nom de la partie sud du monde, une fois que la Pangée fut divisée en deux pour la première fois, il y a environ 200 millions d'années.

Focalisée sur la création artistique, la compagnie développe ses projets toujours en réfléchissant à la transmission des connaissances et des expériences artistiques. Dans ce sens, notre premier projet développé a été l'Atelier de Création Poétique, dans des établissements scolaires en région parisienne, dans les conservatoires, festivals et lieux culturels en France.

En 2021, la compagnie a été lauréate du programme "Créations en cours", organisé par les Ateliers Médicis, avec le soutien des Ministères de la Culture et de l'Education. Ce projet a permis d'initier une résidence de recherche-crédation au sein d'une école primaire à Saint-Louis de Marie-Galante (Guadeloupe) et a été l'embryon pour le spectacle La Voix.

Pendant un mois, Yure Romão a pu faire des rencontres pour aborder la pratique théâtrale et les processus de création artistique au sein d'une classe de CM1.

Le projet se poursuit dans la création du spectacle La Voix, créé à partir de cette expérience initiale de transmission.

LE DEBUT DU PROJET

ACTION CULTURELLE

La Voix est un projet sonore et théâtral lauréat du programme national de résidences "Créations en Cours 5", piloté depuis 2016 par les Ateliers Médicis avec le soutien du Ministère de la Culture et en coopération avec le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Autour de la voix et de la mémoire, le projet commence son parcours le 1er mars 2021 au sein d'une résidence artistique à l'école Léopold Lubino à Saint-Louis de Marie-Galante.

Inspiré du récit de La Voix humaine de Jean Cocteau, autour d'un appel téléphonique, Yure Romão s'est lancé le défi d'explorer avec les enfants les différentes formes qui rendent visibles et palpables les fils nous reliant à quelqu'un de distant.

A partir de l'écoute des sons de leurs corps, de l'école et des objets de leur entourage, ils ont exploré les imaginaires qui peuvent surgir de la relation avec les sons.

Pendant ce processus d'immersion, l'artiste a construit avec les enfants le "Parcours Vocal", qui est une installation sonore composée par les enregistrements des récits des enfants et par les paysages sonores captés par eux-mêmes tout au long de la résidence. A travers différentes dynamiques théâtrales et musicales (percussions corporelles, chants), les fils qui nous relient ont pris forme. L'espace de la salle est ainsi devenu un grand "Liyannaj", investi par les enfants dans une conversation sensible et ludique avec cet univers sonore.

[VOUS POUVEZ ACCÉDER À UN REPORTAGE SUR LA RÉSIDENCE ICI.](#)

LA CONTINUITÉ DU PROJET

Dans la suite du projet de résidence entamé par l'artiste avec les enfants de la classe de CM1, deux autres temps pédagogiques (masterclass, ateliers) et de médiation (rencontre / bord plateau) à l'Hexagone avec la comédienne Astrid Bayiha et le musicien Cyril Hernandez ont eu lieu.

En mai 2021 le projet a été accueilli par Passages Transfestival au Théâtre Bernard-Marie Koltès (Metz) et par le Conservatoire Régional de Metz, où le compositeur Yure Romão a pu réaliser deux workshops avec la classe de Théâtre et la classe d'Improvisation musicale de 3ème cycle autour du spectacle. Yure a pu partager ses réflexions avec ces jeunes élèves, ses techniques de composition, ainsi que son approche musicale des textes dramatiques.

Lors de la dernière étape du projet, les artistes ont été accueillis pendant une semaine au Manège - Scène Nationale de Maubeuge et ensuite deux semaines au sein de l'Artchipel, pour finaliser la création du spectacle La Voix.

La Compagnie a réalisé deux rencontres avec la classe de CM1, présente à l'origine de ce projet. La première rencontre a eu lieu à l'École Léopold Lubino (Saint-Louis de Marie-Galante), sous la forme d'un atelier de sensibilisation musical et théâtral, permettant de donner une continuité au travail réalisé précédemment par Yure Romão. La deuxième rencontre a eu lieu à l'Artchipel, où les élèves ont pu assister au spectacle La Voix, suivi d'une discussion avec l'équipe artistique et d'une visite-découverte de la Scène Nationale de la Guadeloupe avec l'équipe de l'école et les familles des élèves.

PROCHAINE CRÉATION: RÉSONANCES

RECHERCHE-CRÉATION EN COURS

Dans la suite du spectacle La Voix, Yure poursuit sa recherche autour des récits de femmes, cette fois-ci issues des diasporas afrobrésiliennes, afrocaribéennes et réunionnaises en France.

Le projet Résonances naît de la rencontre avec la chef de cuisine brésilienne Maria Elvira Silva Gonçalves, résidente en France hexagonale depuis vingt ans. Autour d'un café chez elle lors du premier tour des élections présidentielles françaises de 2022, Elvira me raconte des histoires d'amies, femmes de ménage au Brésil, embauchées par le gouvernement brésilien pour travailler dans les maisons de diplomates brésiliens en France.

À leur arrivée en France, beaucoup de ces femmes se retrouvaient dans des conditions d'accueil précaires, sans maîtriser la langue française, et elles voyaient déduire de leur salaires le prix du logement et de l'alimentation par les familles qui les embauchaient. Au long des années Maria Elvira a aidé des centaines de femmes à s'enfuir des maisons, à trouver du travail et à être régularisées en France.

Leurs histoires et actions s'approchent des pratiques ancestrales comme les formations des communautés quilombolas au Brésil ou le marronage aux Antilles.

Inspirée du théâtre documentaire, cette création aura Elvira comme personnage phare, qui sera le fil conducteur du spectacle, réunissant les récits de toutes ces femmes.

À travers les rencontres, les ateliers et échanges, ces récits de vie seront entrecroisés à d'autres voix issues des diasporas des DOM (Guadeloupe, Martinique et Réunion) envers l'Hexagone.

Pour la première étape de rencontre avec ces femmes et de recueil des récits, Yure compte avec une équipe d'artistes multiples: Ana Laura Nascimento, conteuse et comédienne brésilienne; Myriam Soulanges, chorégraphe guadeloupéenne et Estelle Coppolani, écrivaine et dramaturge réunionnaise.

A PROPOS

YURE ROMÃO

Musicien, compositeur, acteur et metteur en scène, Yure Romão alimente depuis longtemps son besoin d'entrecroiser les différents langages artistiques, tels que la musique, la littérature, la danse et le théâtre.

Avec une formation musicale initiée à l'âge de 12 ans au Brésil, au sein de la musique populaire, Yure développe très tôt son intérêt pour les mots et pour la poésie orale.

En parallèle de son travail de chanteur et guitariste, il fréquente des scènes Slam et de poésie orale. En 2009 il remporte le premier championnat Slam en français du Brésil et fait son premier voyage en France pour le Festival Parip'hop, où il côtoie des artistes comme Souleymane Diamanka, Ahmadah Smis, Delphine II et Grand Corps Malade.

A son retour au Brésil, il crée les Ateliers de Création Poétique, qu'il développe depuis 10 ans dans des établissements scolaires en France et au Brésil.

Résident en France depuis 2014, Il a réalisé un Master sur la musique et la poésie orale (Slam) à Paris 7 et collabore avec différents artistes entre la musique et le théâtre de la scène culturelle française.

Dans la musique, il développe son projet solo, crée son duo avec le saxophoniste américain Robby Marshall et réalise des ateliers musicaux dans différents lieux, comme le Festival Banlieue Bleues, le Festival Passages, le Conservatoire Paul Dukas (Paris) et le Conservatoire Régional de Metz.

Dans le domaine du théâtre, il joue et fait la création musicale du spectacle "Mort et vie séverines" de la Cie D'Amaü (2017/2018), il interprète le rôle de Fela Kuti dans le spectacle "Kalakuta dream" de Koffi Kwahulé (Avignon 2019) et interprète le musicien et clown brésilien Benjamin de Oliveira dans le spectacle "Benja" de Karen Acioli, produit dans les TAPs par le Théâtre de la Ville de Paris (2020-2021).

Actuellement il est directeur musical du spectacle Feijoada, du chorégraphe Calixto Neto et il dirige et met en scène le projet La Voix en Guadeloupe et en France hexagonale avec sa Compagnie Gondwana, entrecroisant la musique, la littérature et le théâtre.

A PROPOS

ASTRID BAYIHA

Astrid Bayiha est comédienne, autrice, chanteuse et metteuse en scène. Juste après l'obtention de sa Licence d'LLCE Anglais à la Sorbonne Nouvelle de Paris en 2007, elle entre au Conservatoire National de Paris. Elle y sera formée, entre autres, par Andrzej Seweryn, Guillaume Gallienne, Mario Gonzalez, Michel Fau, Yves Boisset et Sandy Ouvrier.

C'est le début de nombreuses collaborations sur différentes scènes (Théâtre Nationaux, CDN, Scènes Nationales...) avec des metteurs en scènes tels que Catherine Riboli, Gerty Dambury, Irène Bonnaud, Eva Dombia, Paul Desveaux, Bob Wilson, Mounya Boudiaf et Hassane Kassi Kouyaté.

CYRIL HERNANDEZ

Compositeur, improvisateur, multi-instrumentiste, performer, interprète, plasticien sonore... Cyril Hernandez est tout cela à la fois mais à tous ces qualificatifs, il préfère celui de musicien. Il est directeur artistique de la compagnie La Truc, un «machin au féminin» ouvert aux artistes d'univers différents, touche-à-tout comme lui, prompts à créer des œuvres aux frontières des genres artistiques (cirque, danse, théâtre, marionnette). Il joue avec Pierre Boulez, Steve Reich, Martha Argerich mais aussi avec Émilie Simon, en France au Brésil, au Mexique, au Paraguay, à Taïwan, au Japon, à Cuba... À chaque voyage, il découvre des rythmes et de nouvelles textures de son qui nourrissent aujourd'hui ses créations.

A PROPOS

ESTELLE COPPOLANI

Originaire de l'île de la Réunion, Estelle Coppolani est poète·sse, écrivain·e et dramaturge. Son écriture interroge le renouvellement des héritages créoles, les cryptages intracommunautaires et les récits transocéaniques. En 2021, iel reçoit le soutien de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour un projet autour du matrimoine réunionnais. En 2022, iel est lauréat du programme Mondes Nouveaux ainsi que du programme Patrimoine et Création du Département de la Réunion, grâce auxquels iel mène deux projets d'écriture mettant en lien mythologies de l'océan Indien et traditions anticoloniales. Iel associe régulièrement son travail à celui d'artistes plasticien·nes et scéniques tressant des attaches entre paroles poétiques et traditions anticoloniales

MYRIAM SOULANGES

Après des études universitaires, Myriam Soulanges intègre une formation professionnelle du danseur. En 2010, elle commence à développer ses projets artistiques en Guadeloupe de façon autodidacte. Lauréate du concours des chorégraphes émergents de la Caraïbe, avec le duo Alé é rivé, Myriam oriente son travail sur des questions identitaires comme force à part entière. 2012, Mika, heure locale affirme une culture métissée avec ses expressions et ses codes de popularité ; 2014, Principe de précaution, duo sur un propos toxique créé avec la chorégraphe Marlène Myrtil ; 2018, Rien à aborder, collaboration avec Abdoulaye Trésor Konaté ; Yué # sororité, les autrices Anne Meyer, Guy Gabon et Myriam Soulanges invitent 20 interprètes amatrices à la co-construction de la pièce. Toutes ces rencontres artistiques s'inscrivent dans une continuité d'agir collectivement.

PRODUCTION ET PARTENAIRES

CIE GONDWANA

GONDWANA.ASSO@GMAIL.COM

ARTS ET MUSIQUES

WWW.ARTSETMUSIQUES.COM

LES ATELIERS MÉDICIS

PROGRAMME CRÉATION EN COURS 2021

WWW.ATELIERSMEDICIS.FR

ARTCHIPEL - SCÈNE NATIONALE DE LA GUADELOUPE

WWW.LARTCHIPEL.COM

PASSAGES TRANSFESTIVAL

WWW.PASSAGES-TRANSFESTIVAL.FR

LE MANÈGE - SCÈNE NATIONALE DE MAUBEUGE

WWW.LEMANEGE.COM

PRODUCTION ET PARTENAIRES

PROGRAMME RALF - LA FILIÈRE CFPTS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AUX TECHNIQUES DU SPECTACLE

MAISON DU MEXIQUE
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE
PARIS

CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE (CNM)
AIDE A LA CRÉATION, A LA PRODUCTION ET A
LA DIFFUSION DE SPECTACLE VIVANT

SPEDIDAM
CRÉATION ET DIFFUSION DU SPECTACLE
VIVANT

FEAC
FONDS D'AIDE AUX ÉCHANGES ARTISTIQUES
ET CULTURELS POUR LES OUTRE-MER