

Farce lyrique

d'après Pergolese

Florence Hatab - Maxence Thireau - Camille Vermorel

La Serva Padrona

farce lyrique

Opéra comique de G. B. PERGOLESE (1733)

avec

Florence HATAB (*piano*), Maxence THIREAU (*baryton*)
et Camille VERMOREL (*soprano*)

Adaptation — Aurélien THORETTE

Décors — Aline BOURGOIN

Costumes — Laurène AMIRAULT

Mise en scène — Les Pêchus { Aline BOURGOIN
Laurène AMIRAULT
Aurélien THORETTE

Travail vocal initial — Corinne SERTILLANGES
Conservatoire d'Orléans

*Travail d'acteur
complémentaire* — Christian MASSAS
« Amédée Bricolo »

Accueil en résidence — La Passerelle, centre culturel à rayonnement
régional de Fleury-Les-Aubrais

Spectacle musical familial, pour tout public. Durée 1 heure.

Vous parlez italien ?

Ou au contraire vous ne parlez **pas** italien ?

Vous aimez l'opéra ?

Ou au contraire vous pensez ne **pas** aimer l'opéra ?

Ce spectacle est pour vous !

La Serva Padrona est un opéra de poche coloré, accessible à tous, sur une trame de farce enlevée, joyeuse et drôle !

D'autant plus qu'entre baroque et classique, cette musique très dynamique puise ses inspirations et ses thèmes dans la grande tradition farcesque italienne, la commedia dell'arte.

La légèreté du thème et la brièveté de l'œuvre sont idéales pour un spectacle lyrique exigeant musicalement, tout en restant un véritable divertissement qui fera passer un bon moment, même à un public « non averti » !

Promis : l'intrigue et les rires ne sont ni prétextes, ni faire-valoir de la musique, mais forment un tout avec celle-ci.

Note d'intention mise en scène

La Serva Padrona est un opéra-comique, typique de la musique italienne du début du 18ème siècle. À la frontière entre la période baroque et classique, cette œuvre très dynamique puise ses inspirations et ses thèmes dans la comédie farcesque italienne, la *commedia dell'arte*.

À tel point que le « livret » des récitatifs originaux est une adaptation directe d'un canevas classique de comédie italienne improvisée, avec des situations burlesques que l'on retrouve dans tout le style de l'époque. C'est donc une œuvre éminemment **théâtrale**.

Nous l'avons donc transposée et adaptée dans un cadre intemporel et avec une langue contemporaine accessible, tout en conservant le parti-pris original : c'est un prétexte pour rire des conflits et des malentendus qui naissent sans cesse entre les personnages. Les situations ne sont jamais tragiques, mais plutôt matière à gags, moqueries, et autres *lazzis*. Toutes choses que l'on retrouve dans des genres plus récents, comme la BD ou le cartoon, dont nous nous inspirerons.

Les parties chantées, en italien, sont intégrées très naturellement dans le fil du spectacle. Les personnages se prennent au jeu du chant, et la cuisinière les accompagne au piano depuis ses fourneaux, comme si elle préparait un repas ! La musique entre ainsi dans le quotidien de la maison.

Plus qu'une juxtaposition de parties musicales et théâtrales, nous souhaitons proposer un spectacle cohérent, dans lequel la musique fait partie intégrante de l'histoire. L'intrigue n'est ni prétexte, ni faire-valoir de la musique, mais forme un tout avec celle-ci.

La musique

Composée en 1733 par **Giovanni Battista Pergolesi**, *La Serva Padrona* est un *intermezzo*, c'est à dire une brève pièce lyrique d'une quarantaine de minute, destinée à être jouée à « l'entracte » d'un opéra plus long.

Située à la fin de la période baroque, et annonçant le classicisme, l'œuvre allie les conventions anciennes (orchestre réduit, structure en répétitions/variations), avec des fonctionnements modernes : priorité donné aux mélodies plutôt qu'aux paroles, utilisation de thèmes et motifs associés aux deux protagonistes, modulations de leur exécution en fonction des humeurs des personnages (nuances, variations, etc), interaction entre accompagnement et chant.

À l'époque, *La Serva Padrona* est reçue de façon diverse en France, et est à l'origine de la célèbre « Querelle des Bouffons » entre partisans du style italien et zéloteurs du « style français », Rameau en tête. Mais l'adhésion du public fait immédiatement de la pièce un grand classique, qui fonde le genre de l'*opera-buffa*, opéra léger et comique, dont la tradition inspirera plus tard les grands opéra-bouffes.

Les Comédiens-musiciens

Violoniste de formation, **Camille Vermorel** fait partie de plusieurs ensembles orléanais tels que l'*Orchestre du Chapitre*, ou *L'Inattendu* (*La Fabrique Opéra Val de Loire*).

Pédagogue également, elle enseigne à l'*École de Musique de Saran*, et anime des ateliers d'éveil musical auprès des plus jeunes.

Passionnée par le chant lyrique, elle obtient en 2022 son DEM dans la classe de Corinne SERTILLANGES au *Conservatoire d'Orléans* et se produit régulièrement avec l'Ensemble vocal *Ephémères*.

Florence Hatab a suivi un parcours d'esthétique classique en étudiant le piano, la formation musicale et l'écriture.

Elle accompagne plusieurs chœurs et ensembles vocaux, a écrit des arrangements pour le groupe *Ella Zacap'* (chants du monde) et a collaboré avec la compagnie *Les Anonymes Associés* pour plusieurs spectacles musicaux.

Soucieuse de partager la musique avec le plus grand nombre, elle enseigne au *Conservatoire d'Orléans* et participe à des interventions musicales à l'hôpital.

Diplômé en 2017 de l'*École internationale de théâtre Jacques Lecoq*, **Maxence Thireau** entame une carrière de comédien.

Curieux de nature et fort d'un intérêt pour l'art sous toutes ses formes, il est également plasticien et créateur de masques de théâtre, échassier, et pédagogue (*Fabrika Pulsion*, *MJC Olivet*, *Lycée Voltaire Orléans*).

Comme chanteur, il étudie actuellement en PPES de chant lyrique au *Conservatoire d'Orléans* et a participé à plusieurs éditions de *La Fabrique Opéra Val de Loire*.

Extrait

SERPINA – Mais vous ne pouvez pas faire attention *stupido* ? (*Uberto essaye de répliquer mais n’y arrive pas*) N’a-t-on déjà pas idée de réveiller les gens aussi tôt ? Est-ce que je vous fais sonner une cloche dans les oreilles pendant la nuit moi ? Vous n’avez vraiment aucun égard pour moi, *signor Uberto*, pour respecter aussi peu mon sommeil. Et moi qui m’occupe de vous tout le temps *mio amico*, qui suis chaque jour aux petits soins ! N’est-ce pas moi, la femme du ménage ici ?

UBERTO – La femme de ménage oui.

SERPINA – Tst tst, ça suffit *tesoro mio*, arrêtez de jouer avec les mots.

UBERTO – Mais, mon chocolat ?

SERPINA – Au diable votre chocolat, vous m’avez fâchée. Vous n’avez qu’à faire comme si vous l’aviez eu.

UBERTO – Mais...

SERPINA – Tst tst !

Serpina va faire le lit d’Uberto, tandis que celui-ci, résigné va à la cuisine.

UBERTO – Ma brave *Vespone*, au moins vous, je peux compter sur vous. Mon chocolat ?

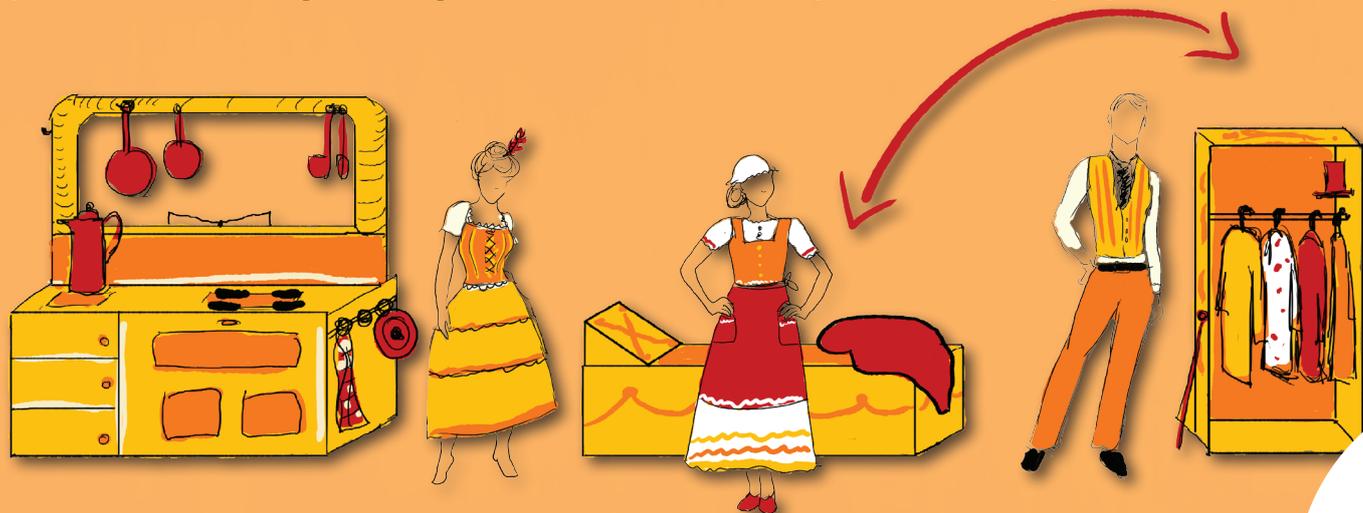
VESPONE – Holà, pas mon boulot ça monsieur. Trop occupée avec le repas. (*Elle le laisse en plan*) Alors...

Elle commence à jouer comme si elle préparait le repas.

Scénographie

Afin de souligner l’aspect farcesque de l’intrigue, le décor est basé sur des éléments simples en couleurs vives, avec une inspiration BD ou « cartoon ». D’un côté, la cuisine, meuble imposant qui incorpore le « piano » de la cuisinière : l’instrument de musique devient ainsi un objet du quotidien. De l’autre, un lit assorti, qui se transforme en penderie quand la situation l’exige.

Ces éléments, par leur simplicité, leur forte présence et leurs utilisations multiples, attirent et maintiennent l’attention du spectateur lors d’une représentation en plein air. Ils soulignent également le côté ludique du chant lyrique.

La Compagnie

La *Compagnie Les Pêchus* est une compagnie professionnelle de théâtre vivant, basée à Orléans. Nous avons la particularité de regrouper des nombreux talents non pas autour d'une personne, mais autour d'une équipe artistique très soudée et complémentaire. Nous sommes trois metteurs-metteuses en scènes, qui nous retrouvons autour d'une conception commune du théâtre et du spectacle en général. Nos parti-pris, qui font l'identité de la compagnie, se résument ainsi :

La volonté de toujours raconter une histoire.

... et ce, quelle que soit la forme choisie, afin de plonger le public dans un univers, que ce soit une autre époque ou un monde imaginaire.

Une exigence esthétique et visuelle complète.

... les costumes, le décor, le maquillage sont travaillés de manière à former un tout, une proposition originale (couleurs vives, autre époque, ambiance futuriste, etc.)

Un ton résolument léger et festif, en complicité avec le public.

... adieu quatrième mur ! Le public est un complice pleinement conscient de la convention théâtrale : il sera amené à participer, à interagir, voire à être inclus dans le spectacle.

Partant de ces principes, nous abordons de nombreux types de spectacles :

**Spectacles sur scène,
Enquêtes interactives,
Déambulations de rue,
Spectacles très jeune public,
Créations sur-mesure.**

Nous prenons un plaisir particulier à *jouer en tout lieux*. Chaque lieu pouvant devenir une scène, *chacun peut devenir personnage* : nous incluons de nombreux amateurs et curieux dans certaines créations, afin de partager avec le plus grand nombre ce moment unique qu'est un spectacle.

Le pari : créer des formes de théâtre les plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Un théâtre *réellement* populaire, qui affirme que l'imaginaire appartient à tous et qu'il est un mode de langage qui peut nous réunir.

L'équipe artistique de la Compagnie Les Pêchus

Laurène AMIRAULT - Aline BOURGOIN - Aurélien THORETTE

Retrouvez nos actualités sur :

notre site internet
(www.lespechus.com)

notre page Facebook
(Les Pêchus)

notre compte Instagram
(@les_pechus)

L'équipe artistique

Laurene Amirault
Metteuse en scène & directrice artistique

Baignée depuis toujours dans le théâtre... ou plutôt dans les théâtres ! Classique, marionnettes, masques, décors de récup', sons et lumières ou petites formes... elle explore de nombreux types de spectacles.

Passionnée par la puissance de l'image et curieuse de tout, elle se dirige vers des études de communication dans une grande école de publicité. Après un détour par les États-Unis, elle décide de se consacrer entièrement au spectacle vivant, en rejoignant la Cie Les Pêchus. Au sein de l'équipe artistique, elle est le côté visuel et esthétique des spectacles.

« Pour moi, dans un spectacle, l'important est la cohérence artistique et visuelle. Les costumes, le décor, et la mise en scène sont un tout, qui doit être pensé comme tel, car le moindre écart peut inconsciemment faire sortir le spectateur de l'univers. »

Aline Bourgoïn
Metteuse en scène & directrice d'acteurs

Elle aborde le théâtre aussi bien d'un point de vue littéraire par ses études universitaires, qu'en le pratiquant en stages dans les bouillonnantes années 70/80 et dans les cours Périmony à Paris. C'est à la Fédération des Œuvres Laïques qu'elle commence à encadrer créations et ateliers. Elle fonde, anime et soutient plusieurs compagnies de théâtre amateur ou professionnel dont la Compagnie les Pêchus en 2012.

« Je m'intéresse au théâtre comme mode d'expression populaire, ancré sur les territoires, un théâtre qui répondrait avant tout à un besoin ancestral de communion. Je me passionne pour ce passage de l'imaginaire individuel à la catharsis et aux moyens techniques pour y parvenir : une recherche sans fin. »

Aurelien Thorette

Metteur en scène & auteur

Tombé dans le théâtre depuis tellement petit qu'il ne se rappelle pas exactement à quel âge ! Après des cours à la *Cie Clin d'Œil*, s'investit dans plusieurs troupes amateurs et professionnelles à Orléans et dans d'autres villes. Après quelques détours, obtenant au passage un doctorat de sciences physiques, il rejoint l'équipe des Pêchus. Intéressé par la pédagogie, il anime en parallèle des ateliers dans la région (*Cie Jeux de Vilains*, *Zigotastiques*). Également musicien à ses heures, il joue de divers instruments (clarinette, flûtes, mandoline, etc.).

« J'aime les histoires ! Raconter une bonne histoire est l'un des meilleurs échanges qu'on puisse faire avec le public. Et ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le faire participer au récit, en lui donnant un rôle, en l'impliquant dans ce qui se passe sur scène. Et ce, à tout âge ! »

Les amis du spectacle

Christian Massas, «Amédée Bricolo»

Clown, comédien, metteur en scène, et professeur au Conservatoire d'Orléans, il a apporté son expérience au jeu d'acteur, notamment autour du comique clownesque, des acrobaties, et des gags.

Corrine Tertillanges

Professeure de chant lyrique au Conservatoire d'Orléans, elle a fait la mise en place vocale initiale du spectacle avec Maxence Thireau et Camille Vermorel.

Aurore Lambert

Danseuse, professeure de danse, chorégraphe et circassienne, spécialiste en danse moderne jazz et contemporaine, elle a apporté son expertise chorégraphique à certains passages du spectacle.

Historique de création

2020	–	Création vocale au sein du <i>Conservatoire d'Orléans</i> dans le cadre du DEM des deux chanteurs.
décembre 2020	–	Adaptation, conception et fabrication des décors et costumes.
janvier 2021	–	
février 2021	–	Création du spectacle devant des professionnels.
mai 2021	–	Accueil en résidence à <i>La Passerelle (Fleury-Les-Aubrais, 45)</i>
juin 2021	–	Création publique au <i>Musée des Beaux-Arts d'Orléans</i> .
août 2021	–	Première représentation en extérieur à <i>Fleury-Les-Aubrais</i> .
novembre 2021	–	Première représentation scolaire (CM1-CM2) à <i>Fay-Aux-Loges</i> .
..... 2022	–	Diffusion du spectacle : 7 représentations (scolaires, festivals, salles, extérieur, ...)

Dans la presse !

« Face à eux, un rideau noir est tiré entre deux arbres. Devant, une kitchenette et un lit, peints de jaune et rouge, servent de simple décor. Suffisant pour plonger les spectateurs dans l'univers de la pièce *La Serva Padrona*, de la compagnie Les Pêchus. Les farces s'enchaînent, en français et en italien, suscitant des rires francs du public aux moments propices. Soudain, des airs lyriques résonnent sur les bords de Sauldre. Silence du public. Bluffé. »

La Nouvelle République, 24/07/2022

Photos : Ley Rum

Actions pédagogiques

Le spectacle se prête à tous âges, et spécialement au **jeune public**.

L'histoire riche en gags et rebondissements, et une interaction constante avec le public permettent de maintenir l'attention des jeunes spectateurs, de les impliquer, et de **stimuler l'écoute musicale**.

Les paroles en italien sont rendues compréhensibles par une mise en scène claire et amusante.

Tout cela contribue à rendre ludique et très proche du public un genre musical souvent méconnu par les jeunes.

ÉCOLE PRIMAIRE (CE-CM)

Pour les plus jeunes, le chant lyrique peut être déroutant car souvent inconnu : la réaction des enfants aux premières notes chantées oscille souvent entre le rire et l'étonnement... qui s'estompent bien vite une fois qu'ils sont embarqués dans l'histoire !

♪ OBJECTIF POUR CET ÂGE : **découvrir** cet instrument aux multiples facettes qu'est la voix !

🎵 LES POSSIBILITÉS : échange avec les artistes à l'issue du spectacle ; ateliers d'éveil musical et théâtrale autour des différents types de voix, parlées et chantées.

Dans le secondaire, l'œuvre peut faire l'objet d'une étude avec les professeurs de différentes matières (musique, français, italien, histoire), avant ou après la représentation.

♪ OBJECTIFS POUR CET ÂGE : **comprendre** l'œuvre et sa place dans l'histoire de la musique, de l'art lyrique, et du théâtre.

🎵 LES POSSIBILITÉS : échange avec les artistes à l'issue du spectacle ; mini-conférence musicale et théâtrale autour des différents types de voix, parlées et chantées ; séances à construire autour du spectacle pour professeurs d'italien (traduction des paroles) et de français (le théâtre au 17ème siècle).

COLLÈGE LYCÉE

ÉCOLE DE MUSIQUE CONSERVATOIRE

De par sa place dans l'histoire de la musique classique, il est intéressant aborder cette œuvre en école de musique. Elle peut faire l'objet d'un travail d'étude, et même éventuellement d'un projet de représentation avec les élèves instrumentistes.

♪ OBJECTIFS : **illustrer** un cours d'histoire de la musique, travailler ou **étudier** un extrait de l'œuvre (formation musicale ou instruments)

🎵 LES POSSIBILITÉS : échange avec les artistes à l'issue du spectacle ; mini-conférence musicale et théâtrale autour des différents types de voix, parlées et chantées ; accompagnement par un orchestre d'élèves d'un air de la pièce.

Fiche technique

DURÉE : 1h.

EFFECTIF : 3 comédiens/musiciens + 1 régisseur.

TYPE DE LIEU : Spectacle tout-terrain, jouable en salle (sur scène ou au sol) ou en extérieur (dans un endroit calme exclusivement).

TYPE DE PUBLIC : Pour public familial quel que soit l'âge (enfants accompagnés, scolaires à partir du CE1, ados, adultes).

FRAIS ANNEXES : Aucun frais SACEM/SACD à prévoir.

ACCUEIL

TEMPS DE MONTAGE ET DE PRÉPARATION : 2 heures.

TEMPS DE RANGEMENT : 1 heure.

- Lieu de préparation/loges indispensables, avec point d'eau et sanitaires, le plus proche possible de la scène.
- Prévoir un catering.
- Accès avec un véhicule (taille voiture personnelle) pour décharger le décor, costumes et accessoires.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TAILLE DE SCÈNE MINIMALE : ouverture 6m, profondeur 4m.

- **Public assis** : prévoir des chaises ou bancs si besoin.
- Piano électrique et système d'amplification fournis par la Compagnie, prévoir une prise de courant standard 16A.
- Jouable en plein jour, de nuit, ou dans une salle noire. Dans ces derniers cas, nous pouvons apporter nos propres éclairages. Sinon, prévoir un plein feu correct (faces + contres), en un éclairage graduable de la partie public. Pas d'effets de lumières autres.
- En extérieur, le spectacle ne PEUT PAS avoir lieu en cas de pluie, ou de grand vent.

La Serva Padrona farce lyrique

▶ Bande annonce vidéo : <https://youtu.be/LA5zobWZ3KM>

Captation complète du spectacle disponible sur demande

Compagnie Les Pêchus

www.lespechus.com

contact@lespechus.com

06 78 48 72 23

147, rue du petit pont
45000 Orléans

