

EL PRODUCTION
PRESENTE

C@sse- Noisette!

CRÉATION NUMÉRIQUE & CHORÉGRAPHIQUE

UN SPECTACLE
D'ELSA BONTEMPELLI

Chorégraphies
Romain Arreghini
Arrangements musicaux
Philippe Pregno
Création lumière
Antoine Messonier

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

"Lorsque l'on demande à un enfant quel est son ballet préféré?

Soit il répond ne pas en connaître (et en ce cas, il faut urgemment y remédier)

**Soit neuf fois sur dix la réponse est:
Casse-Noisette !"**

SYNOPSIS DE CASSE- NOISETTE

C'est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le sapin. Le parrain Drosselmeyer leur rend visite et apporte à Clara un cadeau: un magnifique Casse-noisette. La jeune fille est folle de joie et peine cette nuit-là à s'endormir sous l'œil bienveillant de sa mère et de son oncle. Elle se met à rêver : attaquée par le Roi des Souris, elle est secourue par le Casse-Noisette. Puis, ensemble ils vont entamer un voyage à travers la forêt et atteindre le royaume de la Fée Dragée, appelé le pays des sucreries... Clara va y rencontrer beaucoup de personnages.

Note d'intention

par Elsa Bontempelli, metteuse en scène

J'ai toujours été fascinée par l'utilisation du numérique et de la réalité augmentée dans le spectacle vivant. Ma première expérience de ce genre de spectacle était en tant que spectatrice face à l'excellent M & Mme Rêve dansé par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault au Grand Rex de Paris en 2013.

Parallèlement, EL Production était extrêmement désireux de pouvoir proposer aux écoles et théâtres de ville de petite et moyenne taille un spectacle professionnel de danse classique. L'idée de Casse-noisette était séduisante bien que la distribution nombreuse du ballet était une véritable et première interrogation pour notre production. Le numérique allait y répondre. Les innovations technologiques permettent aujourd'hui aux mondes virtuel et réel d'évoluer côte à côte, notamment par la technique d'Holo-gauze. Il s'agit d'un tissu sur lequel est ajouté un revêtement métallique très réfléchissant qui renvoie les images projetées tout en conservant sa transparence. Un projecteur puissant diffuse des images dites holographiques, qui sont réfléchies par le tissu tout en laissant voir les danseurs et acteurs évolués de l'autre côté.

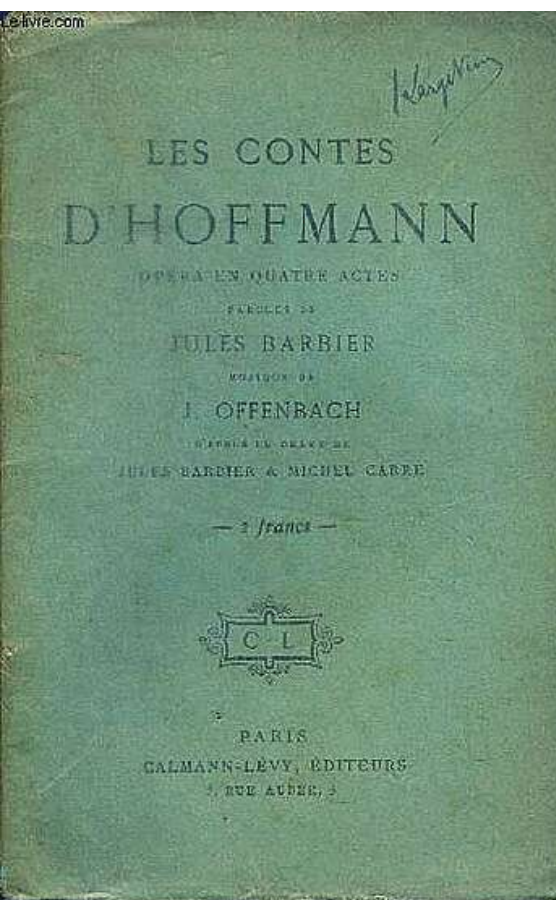
Parce que cette technologie s'est grandement simplifiée au cours de ces cinq dernières années, les coûts de production ont été considérablement réduits, au contraire de la qualité, qui elle augmente encore tous les jours. En conséquence, cette technologie n'est pas seulement réservée à l'industrie du divertissement et aux grandes entreprises, mais elle est également à la portée des secteurs éducatif et culturel. L'histoire de Casse-noisette étant à cheval sur le rêve et la réalité, il s'agit de faire interagir les danseurs avec les projections numériques d'objets lumineux ou de personnages fictifs pour que la chorégraphie soit autant vivante que fictive. La valse des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les divertissements... le ballet de Casse-Noisette devient alors un terrain de jeu idéal pour notre imagination.

TCHAIKOVSKY!

Comme support musical, il me paraissait inconcevable d'utiliser un enregistrement mais bien de faire découvrir le génie de Tchaïkovsky en live, sur le plateau. L'exigence de notre production est de proposer une initiation de qualité aux plus jeunes dans un objectif collaboratif et transdisciplinaire. Ma solide formation musicale a été indispensable pour arranger l'illustre partition du génial Tchaïkovsky. J'ai également eu l'aide précieuse et indispensable de Philippe Pregno, musicien et arrangeur d'expérience qui m'accompagne en tant que répétiteur d'un trio talentueux de musiciens: clarinettiste, violoncelliste et accordéoniste.

La rencontre de différents mondes artistiques sur le plateau est toujours un défi autant qu'une satisfaction. De cette manière, j'ai présenté le rôle du parrain Drosselmeyer comme narrateur de l'histoire et je l'ai développé en un personnage fantaisiste et omniscient, s'exprimant uniquement en alexandrins classiques. En plus de l'univers musical et chorégraphique, le jeune public s'ouvre également à une découverte littéraire poétique, offrant encore d'autres pistes pédagogiques aux plus jeunes.

ESPACE ET TEMPS

Nous situons l'instant au début du XIXème siècle, au moment de l'écriture du premier Casse-Noisette par Hoffmann et de la naissance de ce conte. La chorégraphie de Lev Ivanov et la musique de Tchaïkovsky n'existaient pas encore. C'est donc une renaissance des origines vers une forme nouvelle. Dans une mise en scène dépouillée, le plateau est présenté nu. Les éléments holographiques intensément lumineux sont projetés en milieu de scène mesurant plus de quatre mètres de haut et huit mètres d'ouverture. Ils évoquent le décor sans le figurer. Les hologrammes sont les partenaires des danseurs, à se demander si ce sont les danseurs qui interagissent avec la lumière ou inversement.

Conservant toutes les plus célèbres mélodies de Tchaïkovsky, en un heure de spectacle, à travers une quinzaine de scènes en deux actes, nous proposons une relecture du célèbre conte d'E.T.A Hoffmann, dans un univers multi-forme à la fois chorégraphique, dramatique, musical et numérique.

EL Production

LA COMPAGNIE

Toute jeune production, elle a déjà fait ses preuves avec le spectacle des Vilaines qui a rencontré un riche succès et tourne toujours partout en France. Cette réussite est le fruit de l'association d'Elsa BONTEMPELLI et de Laurent FERRY, rencontrés sur les bancs de l'école des chargés de production à Montreuil. La complémentarité de leurs compétences est le point fort de leur collaboration.

Elsa est l'artiste de la bande. C'est une grande professionnelle de la scène. Depuis 10 ans, elle travaille, chantant et dansant, sur les scènes le plus prestigieuse de Paris. Au-delà de ses expériences scéniques, elle possède un talent hérité de son père pour l'écriture et une aptitude naturelle à la mise en scène d'artistes.

Laurent est son faiseur de monde. Chargé de la gestion des tournées à Nouvelle Scène pendant 7 ans, il possède une grande expérience du milieu théâtral. Il est particulièrement compétent dans la logistique et l'organisation des tournées qui requiert des exigences toutes particulières. Il est l'interlocuteur rationnel et organisé qui concrétise le rêve en réalité. Cette équipe de professionnels du spectacle est l'assurance d'un spectacle de qualité porté par une organisation minutieuse.

Avec C@sse Noisette, El Production exprime sa volonté de démocratiser cette oeuvre majeure autant chorégraphique que musicale en la proposant dans une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée. Un nouveau défi et une nouvelle réussite.

Une cré@tion numérique inédite

El Production a su s'entourer de graphistes d'expérience spécialisés dans la création holographique. Le confinement a donné le temps à un formidable laboratoire numérique et a permis à EL Production d'acquérir la maîtrise de toutes les étapes de la réalisation numérique du projet C@sse-Noisette, de la conception numérique à la projection holographique suivant les contraintes de chaque théâtre.

Cette opportunité créative est une manière de démocratiser l'art maintenant incontournable de la création 3D et d'offrir à un public jeune et nouveau une expérience unique, tout à fait novatrice de l'oeuvre majeure de Tchaïkovsky.

À travers les plus diverses techniques numériques, EL Production s'est investi dans une création artistique inédite: modélisation 3D, animation en rigging, motion de particules, motion capture 3D, interactivité numérique en temps réel avec les danseurs...

Toutes les technologies sont mises au service de ce monument de la danse classique afin que rêve et réalité ne fasse qu'un sur scène.

DANSER AVEC LES LUMIÈRES

Pas de projections massives de décors, l'accessoire lumineux créé le décor et interagit avec le danseur

MODÉLISATION 3D ET ANIMATION DES PERSONNAGES

Des personnages en modélisation 3D et animés accompagnent les danseurs tout au long du conte

HOLOGRAMME LUMINEUX 3D

Les éléments virvoltent avec les danseurs, l'illusion 3D est époustouflante

IM@GES DE CONCEPTION 3D

QUAND LE NUMÉRIQUE INTERAGIT EN TEMPS REEL AVEC LES DANSEURS

Certaines images numériques sont conçues pour réagir avec les mouvements des danseurs en temps réel

A woman is the central figure, wearing a purple leotard with a gold zipper and a pink tutu. She is adorned with multiple colorful beaded necklaces, bracelets, and a headband. Her arms are raised, and she looks upwards. A large white circle is superimposed over the image, containing the text. The background is a soft green, and the sides are decorated with gold confetti on a pink background.

L'ÉQUIPE CRÉ@TIVE

ELSA BONTEMPELLI

Metteuse en scène

Danseuse expérimentée, metteuse en scène exigeante et auteure de talent, elle jongle avec les savoir-faire, proposant, comme à son habitude, un spectacle à la fois intelligent et divertissant

PHILIPPE PREGNO

Répétiteur musical

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique, il a été membre de l'orchestre du Splendid pendant des années et a accompagné les plus grands noms de la Chanson Française

ROMAIN ARREGHINI

Chorégraphe

Diplômé de l'École Supérieure de Danse Rosella Hightower et formé à l'École-atelier Rudra Béjart à Lausanne, il dirige depuis 2017 le laboratoire chorégraphique Dhyana Dance Lab

LA DISTRIBUTION

CLARA ANNA GUILLERMIN

Diplômée de l'Opéra National de Paris. Danseuse à l'Opéra national de Paris et au National Ballet of Ireland.

LE PRINCE JULIEN ROBERT

Diplômé de l'Opéra National de Paris. Danseur à l'Opéra national de Paris

LA MÈRE/LA FÉE DRAGÉE ISABELLE MENARD

Diplômée au Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Danseuse au Ballet du Capitole

LE PARRAIN DROSSELMAYER BENOIT CERVELLI

Formé au théâtre du Reflexe
Un Air de Famille (Agnès Jaoui &
Jean-Pierre Bacri) - Olivier
Vandeputte
Cask (Les Grands Malades) - Les
Grands Malades & Alex Lutz

J'avais dans un écrin, rêvé à cette époque,
 Ô belle jeunesse, grouillant dans son limon.
 Mais ce n'était qu'un songe, plaisir soliloque
 Aujourd'hui je m'éveille et monte au Parthénon
 J'exulte et je jubile, pardonnez mon émoi
 L'occurrence est sublime, l'évènement superbe
 Vous tapi dans le noir, jeune meute aux abois
 Car votre zèle sait, au début est le verbe.
 Par cette certitude, je vous vois suspendu
 À mes lèvres asséchées par le vouloir bien faire
 Je ferai de mon mieux, chanceux d'être entendu
 Pour mériter vos soins et pour les satisfaire
 L'humilité me pousse à faire une confession
 Ce récit épargné de l'oubli dans mon crâne
 N'a pas comme berceau mon imagination
 Mais celle d'un ami, Ernst Theodor Hoffmann
(s'adressant au public)

Peut être le connaissez-vous? Vous monsieur? Non?
 Un ami remarquable, écrivain de talent.
 Il a dans son domaine, bâti un bon renom
 Son défaut est qu'il est comme moi, allemand.
 Par tous les diables, où ai-je bien la tête, Seigneur?
 Je manque à mon devoir! J'omets de m'introduire
 Heinrich Amadeus Ludwig Drosselmeyer
 Thaumaturge horloger, nécromant par oui-dire
 Amoureux des étoiles, ménestrel du temps
 Je répare les montres, on me dit magicien
 C'est excessif pour sûr, inextricablement
 (...)

Restons focalisé, sur l'histoire à éclore
 Le récit d'un voyage, d'un amour, d'une folie,
 L'aventure de ma nièce qui trouva le trésor
 De la maturité. Je ne vous ai rien dit.
(Il désigne le livre)

Vous me permettez?

(Il ouvre le livre mais les lettres s'échappent comme une volée de sauterelles)

Diable! Mais où s'en vont-ils tous?

(Regardant au ciel)

Ils n'en font qu'à leurs têtes, les mots, viles canailles
 Plus on veut les sertir, plus on est à leurs trousses,
 Et plus ils pérégrinent, partout, c'est la pagaille
(Les lettres reviennent du ciel sur lui, le font tomber. Elles sont en tas dans le désordre)

Ah mais par tous les saints, on m'attaque, c'est odieux
(Il se relève. Regarde le tas de mots)

Bon sang, mais... mais c'est eux. Vous êtes là alors!
 Mais dans quel désordre! Ça me rappelle un jeu
 Qui en mon temps d'ailleurs n'existait pas encore
 Ainsi je vais devoir, mes chers petits fripons
 Vous remettre dans l'ordre pour commencer le conte
(s'adressant au public)

N'ayez aucune crainte, ce ne sera pas long,
 Cette histoire est légère, sans peine, elle se raconte...

CONT@CT

EL PRODUCTION
WWW.ELPRODUCTION.NET
INFO@ELPRODUCTION.NET

Laurent Ferry

Directeur Technique

- ferry7@orange.fr
07 87 03 15 71

Elsa Bontempelli

Directrice Artistique

- e.bontempelli@yahoo.fr
06 03 39 39 17

