

THÉÂTRE MUSICAL / NOUVEAU CIRQUE

NOUVELLE PRODUCTION DU THÉÂTRE DE CAEN
CRÉATION MONDIALE – PRODUCTION DÉLÉGUÉE

mercredi **19 juin 2024** – 20h

jeudi **20 juin 2024** – 20h

durée : 1h15

à voir en famille, à partir de 10 ans

O Future

Thierry Pécou

Ensemble Variances, La Maîtrise de Caen,

San Francisco Girls Chorus

Olivier Opdebeeck

Bernard Kudlak, Alice Kudlak

Production : théâtre de Caen. Coproduction : Ensemble Variances.

Avec la participation dans le public du Cœur de MEP, chœur de femmes, pour la représentation du 20 juin. MEP – Musique en Plaine – est un établissement artistique de la Communauté urbaine de Caen la mer.

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre des manifestations proposées par la Ville de Caen pour le 80e anniversaire de la libération de Caen.

Ce spectacle a été labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l'« Olympiade Culturelle ».

La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'Éducation Nationale pour l'enseignement général, le Conservatoire et Orchestre de Caen – un équipement de Caen la Mer – pour la formation musicale et le théâtre de Caen pour la diffusion artistique. Pour son cycle de concerts et d'auditions, elle est soutenue par la Région Normandie.

Ensemble Variances. Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique, de la copie privée et de la SPEDIDAM.

Le théâtre de Caen remercie le Crédit Agricole Normandie pour son soutien à la création de ce spectacle.

La Région Normandie soutient ce spectacle au côté de la Ville de Caen.

France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

« C'est pas nous
Qui avons planifié cette catastrophe
C'est pas juste
C'est pour nous
Ce futur qu'ils devaient construire. »

Alice Kudlak, extrait du liuret d'*O Future*

Thierry Pécou musique – commande
du théâtre de Caen

Alice Kudlak liuret bilingue – commande
du théâtre de Caen

Alice Kudlak, Bernard Kudlak

mise en scène et scénographie

Olivier Opdebeek direction musicale
assisté de **Fabrice Pénin**

Clémentine Stab scénographie

Laetitia Pasquet, Sophie Ongaro costumes

Fabrice Crouzet lumières

Ronan Bacikoua création vidéo

ateliers du théâtre de Caen réalisation
des costumes et des décors

matériel musical © éditions Schott

avec

La Maîtrise de Caen

Olivier Opdebeek direction
soprani et alti

Isaac Botquin, Gabriel Brune,

Diego Chornet, Théo Chornet,

Edgar Combrun, Cassio Cuny,

Virgile Dauvillier, Victor Déant,

Marin Durel, Nathanaël Dussaucy,

Hippolyte Edeline, Yann Geffoy-Moreau,

Ayléan Guyon, Ilhan Hardel,

Eliott Heurton, Gaspard Jean,

Hadrien Joubert, Albéric Le Bouteiller,

Gabriel Lebourgeois-Pacary,

Achille Levasseur,

Hélory L'Hernault-Roulière,

Simon Loeweistein, Vadim Maincent,

Marius Morel, Ulysse Picard-Sanzey,

Malo Rivière, Sorhenn Tanguy

Le chœur de filles de L'École maîtrisienne
Luce Boyer, Félicie Chemin, Claire Tabone,
Irène Tabone, Anaïs Vardazaryan

San Francisco Girls Chorus

Valérie Sainte-Agathe direction

assistée de **Monica Baruch**

Addison Li, Alyssa Yuen, Ava Saddler,

Bradie Born, Calista Stone,

Carissa Satuito, Ella Cody,

Eliana Mercado, Elizabeth Dominguez,

Ellie Wong, Grace Zhao, Irene Wang,

Lavanna Maharjan, Leena Heck,

Lily Normanly, Maya Cody,

Natasha Charas, Sadie Dobbs,

Samsara Dlugak, Sara Wolfe, Violet Wolfe,

Shayna Phillips, Shunnisha Tate,

Sophie Shiller, Tolifili Fa,

Vianza Ruelos, Zara Nelson

circassiens

Seydouba Camara bâtons de palme

Diane Renée Rodriguez trapèze

Danny Tavori corde aérienne

Ensemble Variances

Anne Cartel flûte

Carjez Gerretsen clarinette

Nicolas Prost saxophone

Flavio Virzi guitare électrique

Romuald Grimbert-Barré violon

David Louwerse violoncelle

Laurene Durantel-Helstroffer contrebasse

Marie Vermeulin piano

Élisa Humanes percussions

Le chœur des muants

de La Maîtrise de Caen

Dagan Daï Amsellem, Emmanuel Buon,

Marin Durel, Augustin Lebourgeois-Pacary,

Oscar Morin, Aristide Opdebeck,

Constantin Pontikis, Nathan Verbrugge

avec la participation
du **Cœur de MEP – chœur de femmes**
de l'école Musique en Plaine
pour la représentation du jeudi 20 juin

Cher Public,

La création et la production d'un opéra pour les voix d'enfants de La Maîtrise de Caen est, chaque saison, un temps fort pour le théâtre de Caen. Aventure exaltante à plus d'un titre, chaque production porte haut les convictions qui fondent notre projet : faire vivre le répertoire lyrique, soutenir les forces artistiques du territoire, porter les talents de demain. *O Future* n'échappe pas à la règle.

Les productions du théâtre de Caen pour La Maîtrise de Caen sont régulièrement le prétexte de commandes à des compositeurs ou des auteurs – Benjamin Dupé et Marie Desplechin pour *Du chœur à l'ouvrage*, créé en 2017, Damien Lehman pour *J'entends des voix*, écrit et mis en scène par David Lescot en 2020. Passer commande d'une œuvre à un artiste, c'est toujours contribuer à enrichir le répertoire lyrique, montrer que celui-ci n'est pas figé. C'est aussi ici valoriser notre territoire : avec son ensemble Variances, Thierry Pécou réside en Normandie. Sensible aux cultures anciennes, notamment amérindiennes, Thierry Pécou, nouveau compositeur en résidence au théâtre de Caen, signe donc la partition de cette histoire : une fable écologique d'aujourd'hui où puiser dans nos racines et cultiver le vivre ensemble et la création semblent être parmi les meilleures réponses face à l'avenir incertain de la planète.

L'auteure et comédienne Alice Kudlak en signe l'écriture dans un livret bilingue et cosigne la mise en scène et la scénographie. Pour donner à voir et à entendre cette épopée d'aujourd'hui, les adolescents de La Maîtrise

de Caen seront rejoints par le San Francisco Girls Chorus dirigé par Valérie Sainte-Agathe. À sujet universel, générique international !

Cette collaboration franco-américaine prend également une valeur toute symbolique à l'heure des commémorations du 80e anniversaire du D-DAY.

Inviter des circassiens parmi les chanteurs et les musiciens, c'est aussi croiser les disciplines et donc les publics. Un parti pris qui, au fil de nos productions et de nos choix de programmation, a fait notre signature. Je suis particulièrement heureux que Bernard Kudlak, cofondateur et directeur artistique du Cirque Plume – fer de lance du nouveau cirque dans les années 80 et compagnie accueillie à plusieurs reprises sur notre plateau – ait accepté notre invitation à en cosigner la mise en scène. Je suis d'autant plus ému de le voir revenir sur notre plateau que l'extraordinaire aventure du Cirque Plume s'y est arrêtée en 2020, suite au premier confinement. C'est un symbole très fort de le voir retourner à la mise en scène en nos murs et pour l'une de nos productions. Cette création a aussi été l'occasion de proposer un vaste projet pédagogique aux élèves et aux familles du territoire caennais. Pour que le plus grand nombre puisse franchir nos portes !

Je tiens enfin ici à saluer chaleureusement Olivier Opdebeeck, directeur musical de La Maîtrise de Caen depuis plus de vingt ans. À la veille de son départ en retraite, il dirige une dernière fois La Maîtrise de Caen dans l'une de nos productions. Pédagogue attentionné et exigeant, il a porté haut le niveau de cette formation, désormais reconnue nationalement.

À toutes et tous, bon spectacle !

Patrick Foll,
directeur du théâtre de Caen

SYNOPSIS

I. GENÈSE

Surnommée « L'Oracle » par ses camarades, une adolescente raconte une étrange histoire avant de s'évanouir.

II. CAEN SAN FRANCISCO

Deux adolescents, l'une à San Francisco, l'autre à Caen, s'échangent des textos.

III. APOCALYPSE

Soutenue par d'autres filles, l'Oracle réapparaît, en proie à une impressionnante crise d'angoisse. Dans une sorte de transe, elle évoque le réchauffement climatique, la disparition des espèces... Rejoint par ses camarades, le jeune garçon assiste à la scène, via son téléphone, depuis Caen. L'émotion de l'Oracle les gagne à leur tour.

IV. GROUPCHAT

Toutes et tous se mettent à échanger de plus en plus de messages. Tandis que l'une des adolescentes américaines évoque la « note circulaire interconnectable radiante austro-boréale » : cela pourrait leur permettre de se télétransporter pour se réunir en un seul lieu.

V. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

La télétransportation a fonctionné. Tous les enfants se retrouvent réunis au théâtre de Caen pour une assemblée extraordinaire. Leur objectif : trouver une solution pour faire face au réchauffement climatique. Pour cela, ils décident tout d'abord de puiser dans les légendes qu'ils connaissent, histoire de voir si la solution ne réside pas en elles.

VI. ORANGE

La première histoire est celle d'un guerrier San affamé, qui met son dieu en colère pour avoir mangé le butin de sa propre chasse.

VII. DÉLUGE

La seconde histoire est celle d'un immense déluge de neige, déclenché par un dieu alarmé de voir la population se démultiplier.

Mais avant la catastrophe, il demande à l'un des humains de rassembler à l'abri quelques personnes, animaux et plantes.

VIII. SERPENT

La troisième histoire est celle du Serpent à Plumes. Sur une terre devenue infertile, un peuple espère l'arrivée d'un dieu capable de recréer la vie. Malheureusement, celui que les habitants prennent pour un dieu n'arrive que pour tuer et piller.

IX. ULTIMUS

Les enfants comprennent qu'aucune de leurs histoires ne leur apporte de solution satisfaisante.

X. COSMOS

Les enfants réalisent que l'union, la solidarité et l'amour des autres sont peut-être la solution.

NOTE D'INTENTION DE THIERRY PÉCOU, COMPOSITEUR (EXTRAITS)

« Grâce à la compositrice et chanteuse américaine Lisa Bielawa, interprète fidèle de Philip Glass, j'ai eu le privilège d'entrer en contact avec le San Francisco Girls Chorus et leur chef à l'enthousiasme volcanique, Valérie Sainte-Agathe. Nous avons mis plusieurs années à tâtonner et à murir un projet de création ensemble, jusqu'au jour où tout a semblé évident : ma proximité avec le Conservatoire de Caen depuis mon invitation au *Festival Aspects des Musiques d'Aujourd'hui*, l'idée de Patrick Foll de me demander un opéra pour La Maîtrise de Caen et ce projet avec le San Francisco Girls Chorus ont convergé pour aboutir à créer cet échange intercontinental.

Écrire pour des voix d'enfants, c'est déjà pour moi une longue histoire. [...]. Aussi, trente ans après mon premier coup d'essai, retrouver l'énergie d'un groupe d'enfants, la matière sonore qu'ils sont en capacité de créer, mélanger deux chœurs à la personnalité bien distincte – des filles de San Francisco, des garçons de Caen – est à la fois une joie et un stimulant défi. Car ces jeunes voix qui me semblaient chargées d'insouciance et de beauté dans les années 1990 ne sont plus les mêmes. Celles des années 2020 ont quelque chose à nous dire, à nous chanter avec urgence. Toujours belles, toujours lumineuses et libres, elles ne peuvent cependant résonner avec la même confiance. L'habitabilité de la Terre est menacée, la biosphère est en danger, l'avenir de toute une génération est malmené, incertain. Alors faire se rencontrer deux chœurs d'enfants, vivant à des milliers de kilomètres de distance, dans des sociétés contrastées, c'est tout un symbole. Un sommet poétique, pour tenter l'impossible, pour réussir ce que les dirigeants des États n'ont pas le courage d'imposer, voilà le défi. Faire du chant, de l'opéra, du cirque, une force plus puissante afin de transformer le monde, en effectuant un voyage initiatique interrogeant d'autres cultures, d'autres sagesses qui viennent du fond des temps.

Cette partition sera l'occasion de reconvoquer mon "Tout-monde" musical (pour reprendre l'expression d'Édouard Glissant qui m'est chère), de revisiter mes travaux sur les musiques amérindiennes d'Amazonie, du Mexique, des Andes ou d'Amérique du Nord, les polyphonies rythmiques afro-américaines, ou encore le gamelan balinais et le raga indien. Se reconnecter aux mythes, aux sagesses anciennes pour mieux voir le présent et l'avenir, voilà ce que pourrait être ce grand rituel, cette grande "conférence des oiseaux" d'un nouveau genre. »

décembre 2022

**NOTE D'INTENTION
DE BERNARD KUDLAK,
METTEUR EN SCÈNE
ET COFONDATEUR DU CIRQUE PLUME
(EXTRAITS)**

« *O Future* sera un spectacle lyrique chanté par deux chœurs d'enfants et d'adolescentes et adolescentes, habitant respectivement Caen, ville normande en France, et San Francisco, ville californienne des États-Unis.

Ces deux villes chacune au bord d'un océan, Atlantique et Pacifique, sont éloignées l'une de l'autre de chaque côté de notre planète. En regardant l'ouest sous le soleil couchant qui illumine les vagues. Comme deux moitiés d'orange. Ou de soleil si vous voulez. *O Future* pour ces jeunes gens qui aiment chanter en chœur.

[...] La planète est en danger, en grave péril, en danger d'extinction des espèces. Ce sont ces jeunes-là qui en affronteront les conséquences. Leur avenir. Celui que nous avons préparé pour eux. Par nos conduites égoïstes et aveugles. Nous parlerons de cette terre. Notre terre. De la vie, du ciel et des océans. À travers le réel du monde d'aujourd'hui, en dialogue avec les enfants. Et particulièrement à travers quelques histoires et mythes qui nous ont précédés. Un voyage en chants à travers l'espace et le temps à la poursuite de nous-mêmes et de notre destin. Nous limiterons nos choix en respectant le cadre de temps qui nous est imparti.

Nous célébrerons la beauté du monde, le chœur, l'amour, l'amitié, la musique du vent qui passe au-dessus des pins, le chant d'un oiseau, l'espoir de la vie, la beauté d'un brin d'herbe... la poésie. Nous créerons un poème. En musique, en chant, en danse et en actes de cirque. Il me semble que ce spectacle devra être en lui-même une proposition positive et artistique d'un avenir possible dans la joie. La beauté et le partage. Une résistance à la

résignation. Comme réponse aux temps qui nous viennent et qui portent d'eux vers nous une inquiétude extrême. Le chant est en lui-même joie, beauté et partage. L'art est une réponse, fragile, incertaine, mais ce sont les récits et les arts autant que la guerre et les destructions, qui modèlent nos civilisations humaines et nos vies depuis le début des temps. Nous porterons quelques récits. D'espoir et de joie. »

décembre 2022

NOTE D'INTENTION D'ALICE KUDLAK, METTEUSE EN SCÈNE ET LIBRETTISTE

« Écrire un livret que chanteront les élèves des maîtrises de Caen et San Francisco, c'est trouver comment leur transmettre ce que l'art m'a appris d'essentiel, comment l'art me permet d'envisager un monde vivable. C'est transmettre la quête de cette pulsion de vie, d'énergie créatrice et de résilience qui permet d'affronter le futur, quel qu'il soit. Leur génération, comme la mienne, se confronte en ce moment même à la révélation d'une supercherie qui nous a été enseignée depuis que nous sommes très jeunes : celle qui dit que les ressources du monde sont infinies, et que leur exploitation toujours plus intense est ce qui fait progresser l'humanité. [...]

Au début de ces quinze années qui ont suivi l'adolescence, voir les espèces de notre écosystème s'éteindre les unes après les autres, tandis que nos moyens de consommation grandissaient, étouffait mes perspectives. Je regardais sur internet des vidéos d'adolescents plus jeunes que moi, ceux qui "faisaient" des millions de vues en débattant des chaussures, des jouets, des ordinateurs livrés chez eux en 48h, ceux qui parlaient de suicide, mais aussi ceux qui s'adressaient aux titans des industries pour

réclamer la possibilité d'un avenir vivable. Qu'écrire pour ces adolescents? [...]

Impossible de leur servir un tableau "post apocalyptique", accusateur, fataliste et inutile. Impossible en fait de régler, sur scène, la question du réchauffement climatique. Mais alors que fait-on sur scène ? Que peut-on y faire face à la violence du monde ? Que peut-on faire grâce à la voix ? Je crois qu'en dernier recours, la scène peut être au moins une ressource, un refuge ; les mythes et les récits peuvent montrer des voies possibles, ne serait-ce que pour l'espoir, ne serait-ce que pour faire sens de ce qui nous arrive. La voix, la parole qui raconte fait se tenir debout, relève, redresse, fait passer la douleur, permet de vivre le deuil, d'adresser des vœux, de trouver une union et une harmonie entre les corps. Une des dernières magies ancestrales dans le monde de la livraison express. Lors des premières rencontres avec les Maîtrisiens, je leur ai posé une quinzaine de questions sur le futur, l'art et leur vision du monde. Un des événements les plus marquants de cet échange était qu'à la question "As-tu confiance en ta génération ?", ils répondaient presque à l'unanimité : "Non". Un puissant sentiment d'injustice ressortait de leurs discours, celui d'avoir à réparer un monde déjà trop dégradé. Je veux opposer à cette désillusion des récits invisibles ou oubliés, ceux qui disent que le monde n'est pas seulement destruction, que des voies harmonieuses existent, les récits qui font se sentir moins seul face à l'adversité, qui connectent à la lumière et à la multiplicité du monde, loin des discours dominants de consommation effrénée et de fatalisme climatique. [...]

Que peuvent nous apprendre les Moaïs de l'Île de Pâques ? Quel est le vœu du chasseur qui permit au peuple Bochiman San d'Afrique centrale de vivre en paix avec Dieu et sa création ? L'histoire connue et controversée du colibri d'Amérique du Sud "faisant sa part" en versant quelques gouttes d'eau sur un feu

de forêt est-elle un chemin possible ou une illusion ? Qui sont les peuples qui ont avant nous vécu la Solastalgie, ce traumatisme de la destruction de notre environnement, sur chaque continent ? Et surtout, quelle mythologie nouvelle inventer pour notre futur à tous ? Ce sera une "conférence des oiseaux", un G20 au sommet parfois terrible, parfois merveilleux, très nécessaire et très urgent, porté par leurs voix et par leur puissant désir de vivre. Je veux leur donner le pouvoir, sur scène, de faire prendre vie à ce qu'ils chantent, par la danse, le cirque et les mots. Je veux leur proposer les seules choses que j'ai trouvées pour construire quand tout s'écroule : la création, la solidarité, l'écoute et la poésie. La poésie permet cela : d'affronter les forces de la mort sans se voiler la face, et de regagner les forces de la vie sans sentimentalisme. Ce titre apostrophe, *O Future*, est un cri de ralliement d'une sorte nouvelle : en dégageant le "N" du slogan punk, on trouvera peut-être ce qu'on se raconte quand on refuse la mort de toute vie sur terre, quand on refuse le désespoir, quand on refuse la fin du monde. »

décembre 2022

AUTOUR DU SPECTACLE

CÔTÉ LUX

Animal, Cyril Dion (2021 – 1h45)

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces... d'ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. (source : animal-lefilm.com)

lundi 24 juin, à 19h30, au Cinéma LUX

entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen sur présentation de leur carte d'abonné ou du billet du spectacle, dans la limite des places disponibles

réservation conseillée à la caisse du cinéma ou sur le site du Cinéma LUX

FOCUS

La représentation du jeudi 20 juin fera l'objet d'une captation et sera retransmise en direct sur le site internet France 3 Normandie.

Coproduction : Cinétévé ; théâtre de Caen ; France Télévisions. Avec la participation de Le Mans Télévision et TV Tours-Val de Loire.

**En avant-première,
découvrez vos rendez-vous
de la saison 24/25 au théâtre de Caen !**

| OPÉRA

| THÉÂTRE MUSICAL

| CONCERT

| THÉÂTRE

| DANSE

| NOUVEAU CIRQUE

Toutes les informations sont à retrouver
sur theatre.caen.fr et en accès direct
en scannant le QR code ci-contre.

