

merci madame

Création de SABRINA SARAÏS
d'après l'œuvre de BARBARA

merci madame

Le projetp. 5

Note d'intentionp. 6

Le spectacle

Point de départ et déroulé p. 8

Les outilsp. 10

L'équipe artistique p.14

la coproduction et les partenaires p. 15

Contacts p. 16

merci madame

Le projet

MERCI MADAME est une création de Sabrina Saraïs en hommage à la chanteuse Barbara. C'est un spectacle où se croisent chant et image, danse et vidéo, musique et installation plastique.

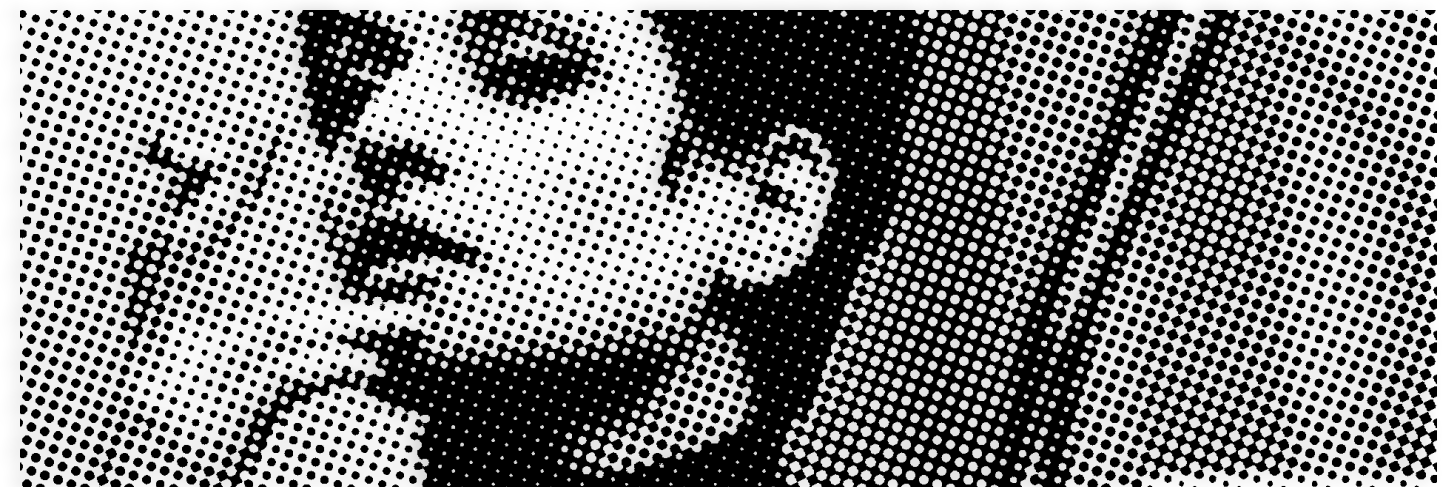
Le moment

« *Tout dans la vie arrive à son heure* ». *Veuve de guerre*, BARBARA.

En Novembre 2017 cela fera 20 ans que Barbara nous aura quittés.

Je vous propose de rejoindre cette création, et de participer au développement, à la diffusion, ou à la création de ce projet, en fonction de vos possibilités et envies.

Force d'une année de diffusion au sein des scènes insulaires, le spectacle se précise au fur et à mesure et sera fin prêt à franchir une autre étape au moment précis des 20 ans.

Note d'intention

MA RENCONTRE AVEC BARBARA

Enfant, je me régale à ouvrir tiroirs, boîtes et armoires, qui recèlent dans mon imaginaire insatiable, de fabuleux trésors. Ce jour-là, un tas de vieilles cassettes audio attire mon attention. Je ne sais ce qui me pousse à écouter l'une d'entre elles. Assise par terre près de ma cheminée, j'actionne le bouton *Play*. Bien que je ne saisisse pas encore tout, je ne bouge plus, j'écoute. Le cœur comme en suspens, je rencontre Barbara. J'ai 12 ans.

Depuis ce jour elle m'accompagne et me guide. Par sa compréhension de la vie, elle m'a aidée à grandir. Je suis de ce public, dont elle parle dans ses chansons, celui qui l'a accouchée dit-elle. En vérité, elle m'a aussi accouchée. Et par son acte de création, elle m'a irréversiblement aimée. Lorsqu'elle décède en novembre 1997, j'ai 22 ans.

À ce moment-là j'habite Paris. J'y apprends les arts du spectacle, et en particulier le chant, dans une école située à Bobino. Depuis ce jour, chaque mois de novembre j'imagine lui rendre hommage. Hommage à cette mère immatérielle, cette voix maternelle, qui m'a guidée doucement et aidée à comprendre un peu mieux la vie et l'amour. J'ai écrit ce spectacle pour la remercier de m'avoir donné cet amour.

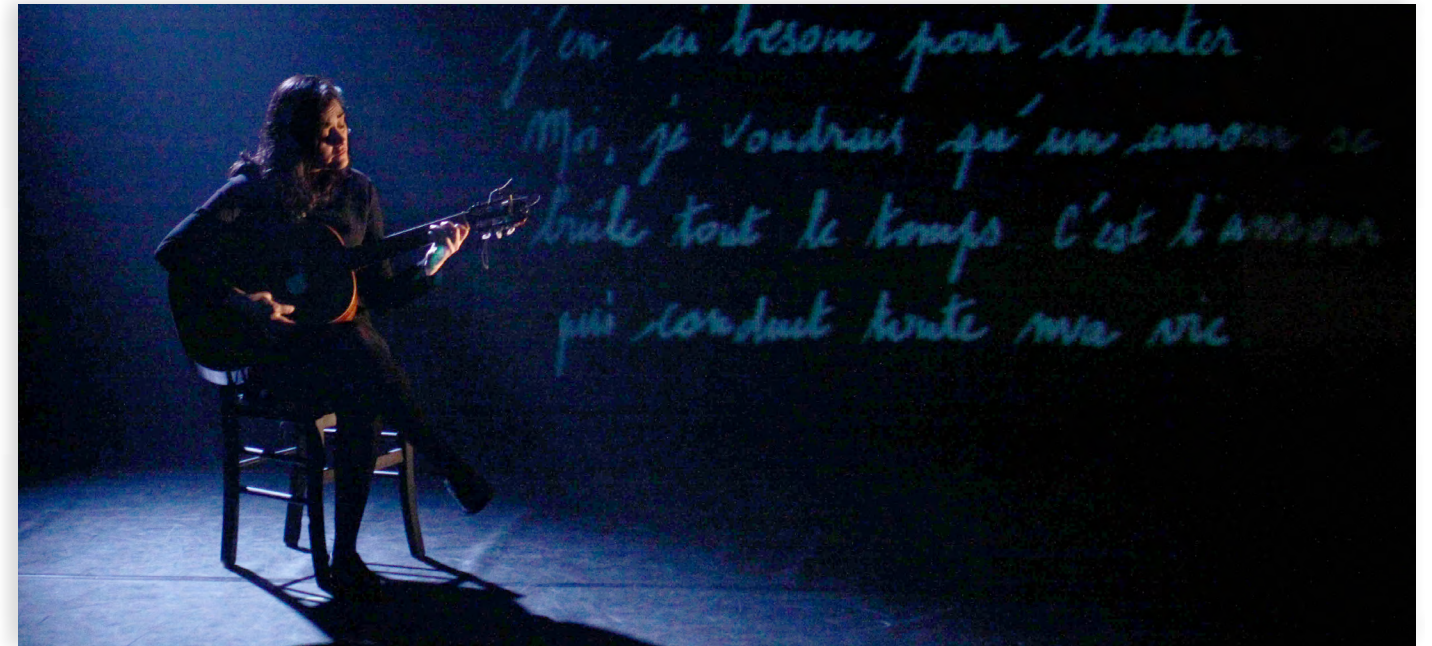
LA MISE EN ŒUVRE

Je cherche l'axe, le fil rouge. Je replonge dans les textes, les œuvres, la vie de Barbara. L'écriture, le sens du mot, viennent rapidement sous-tendre la structure de cette expérience. Je constitue alors une base de données, composée de textes, de chansons, d'écrits extraits de son manuscrit, et archives sonores. Avec respect, et souci de restitution, à l'intérieur de cette matière « raisonnante », je reconfigure, je dessine, j'invente, je questionne, et je propose un écho personnel, une réponse musicale, un mouvement.

Par l'acte d'écrire à mon tour, je lui parle, je la questionne. Je cherche l'équilibre entre ses mots et les miens, relève les coïncidences entre sa manière d'imager et ma façon de rêver. À petits pas balbutiants, les yeux fermés, je cherche sa main, sa voix, ses mots, pour rassurer ma voix, mes pas, et mes mots.

De façon plus générale, cette prospection questionne la relation qu'entretient le spectateur avec la production de l'artiste, quelle est sa fonction au sein de notre civilisation, de quelle façon son œuvre vibre-t-elle en nous, et quelle partie de notre inconscient est-elle venue réveiller, amplifier, guérir ?

SABRINA SARAÏS

Le spectacle

(durée approximative : 75 mn)

LE POINT DE DÉPART

Contenu et muet dans son trop-plein d’émotion, l’enfant trouvera à l’intérieur même de ses méandres les armes et les outils pour s’épanouir. L’œuvre de Barbara dessine ce chemin, accompagne cette évolution. À la façon d’une formule magique, les mots de Barbara libèrent la parole de l’être qui grandit. Ce spectacle raconte en musique et en images le chemin initiatique d’une jeune femme guidée par l’œuvre pure et intense de Barbara.

LE DÉROULÉ

PROLOGUE

La jeunesse est orpheline (diffusion audio d’une interview de Barbara)

ACTE I *L’enfance*

L’enfance,
Les boutons dorés,
Infans (textes de Sabrina Saraïs),
Le Minotaure (sur une animation projetée
illustrant le passage de l’enfance à « l’être femme »).

ACTE II *l’amour*

C’est parce que,
Marienbad,
Ce matin-là,
Le bel Âge,
L’amoureuse,
Du bout des lèvres,
Dis quand reviendras-tu ?
Madame (de Sabrina Saraïs).

Interlude

« *Les Voyages* » version originale de Barbara (vidéo danse)

ACTE III *L’être Un*

La solitude,
Ma maison,
diffusion audio d’une interview de Barbara et mapping vidéo,
Nantes (*a capella*).

FIN

■ chant
■ texte

Les outils

LES MOTS, L'ÉCRITURE

« [...] les mots au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts, qui cherchent à sortir du bout de mes doigts, de tout mon corps. [...] Alors je les crie, je les vomis pour pouvoir respirer, pour vivre. La Chanson est dans le quotidien de chacun, c'est sa fonction ; sa force sociale, satirique, révolutionnaire, anarchiste, gaie, nostalgique. Elle ramène chacun de nous à son histoire. » BARBARA, *Mémoires interrompues*.

Silence, une phrase issue des *Mémoires interrompues* s'écrit au fond de la scène, le spectacle commence.

LA VOIX, PARLÉE, CHANTÉE

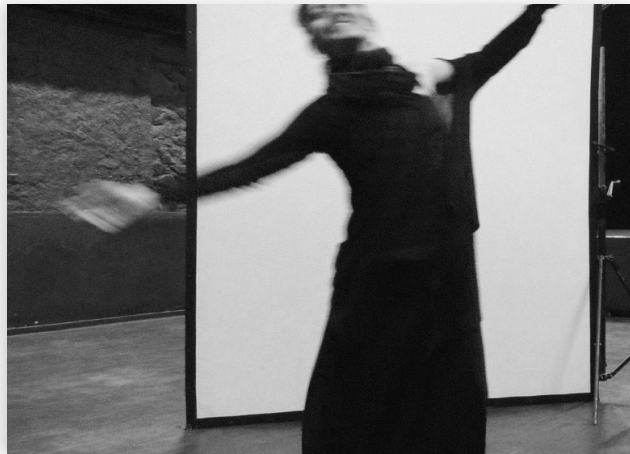
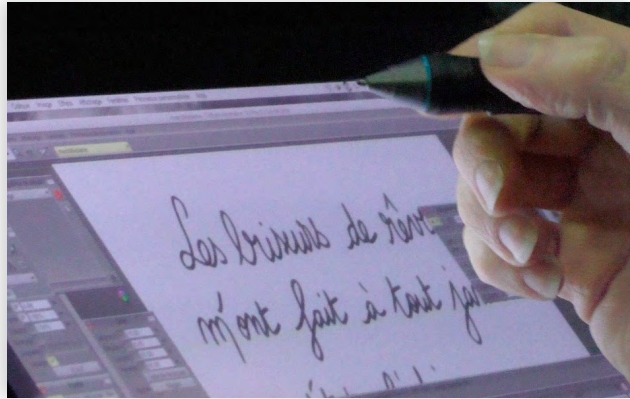
« La voix est un baromètre d'une exactitude extrême, elle est le principal témoin de nos émotions, du premier cri jusqu'au dernier souffle qui demeure un son, jusqu'au silence si particulier qui règne après la mort. Tant pis si la formule est un peu emphatique, mais je dirai volontiers : la voix est la musique de l'âme. » BARBARA, *Mémoires interrompues*.

Echange entre Barbara et Sabrina Saraïs (montage de textes issus de différentes archives sonores de Barbara et des textes et chansons originales de Sabrina Saraïs).

LE CORPS, LE MOUVEMENT

« On ne sait pas d'où viennent les mots, quand tu chantes, ils se mâchent, s'allongent, se distordent, déboulent de ta gorge à tes lèvres, redescendent dans ton corps, dans le pli de ta taille, dans ta hanche ; jusqu'aux extrémités où ils irradient parfois comme une douleur ou un plaisir intense. Les mots se sont mis à circuler par ma bouche, par mes veines, par mes muscles, et tout mon corps a pu chanter de la racine aux cheveux, jusqu'au bout des doigts, et j'ai pu projeter mes émotions au rythme de mon souffle. J'ai eu besoin de marcher, besoin de liberté de mouvement, non plus assise à mon piano mais debout. » BARBARA, *Mémoires interrompues*.

Nous initions le mouvement à partir des mots. Cette recherche est mise en scène à travers des chorégraphies originales, filmées puis scénographiées.

LA MUSIQUE

Nous tentons, avec respect, de réinterpréter. De faire en somme ce que nous demande Barbara : « Allez-y ! amusez-vous ! ».

Trois artistes et musiciens relèvent le défi d'explorer les créations de Barbara en mêlant leurs univers respectifs.

« Je ne connais toujours pas le solfège et j'ai la paresse tenace, pourtant je crois que ce que l'on appellera plus tard mon style, c'est cette couleur pianistique due à ma méconnaissance de la musique, je dirais même à ma grande ignorance de l'écriture musicale. Une nuit pendant mon sommeil, j'entends distinctement les paroles et la musique du *PETIT BOIS DE SAINT-AMANT*. Je rêve que je l'enregistre sur mon magnétophone, le lendemain à ma grande stupéfaction, le Petit bois de Saint-Amant est presque composé. »

BARBARA, *Mémoires interrompues*.

L'IMAGE

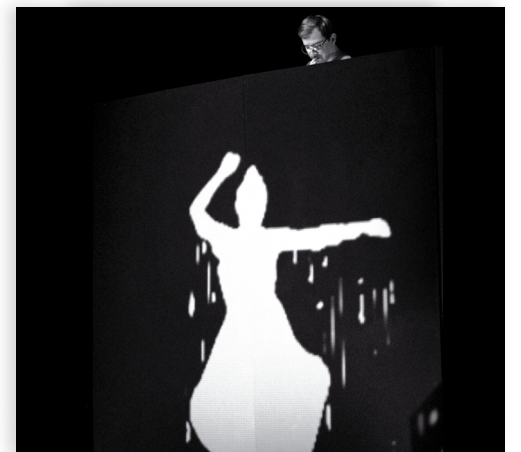
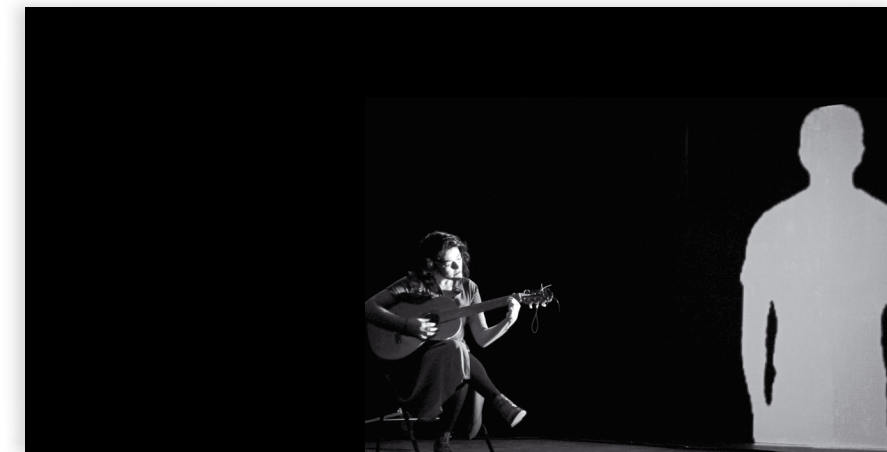
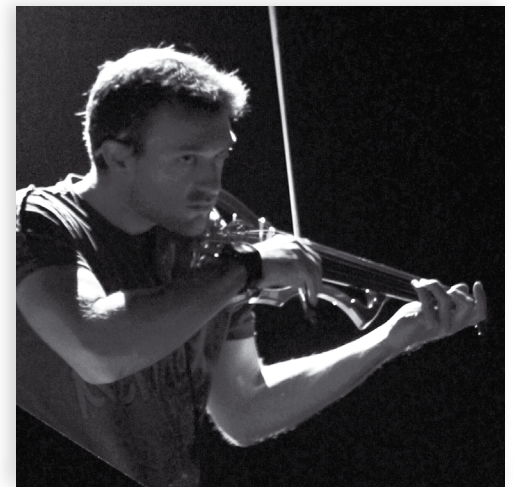
Grâce à la vidéo, le public a le loisir de rencontrer Barbara à l'époque où elle était pétillante et charmante.

La projection est utilisée pour installer la scénographie (projections sur volumes) et répondre à la mise en scène (animations et rotoscopie). Les images sont créées en amont et mappées sur les éléments scéniques.

INSTALLATION PLASTIQUE ET IMAGE

En parallèle et en complémentarité avec le spectacle, **Awaka** se propose de créer une installation dans l'espace public intitulée « SONG ».

Une création sur les notions d'absence et de présence dans l'œuvre de Barbara, des mots disposés ici et là, de différentes tailles, sur différents supports, des mots issus de ses chansons qui parlent de l'ailleurs...

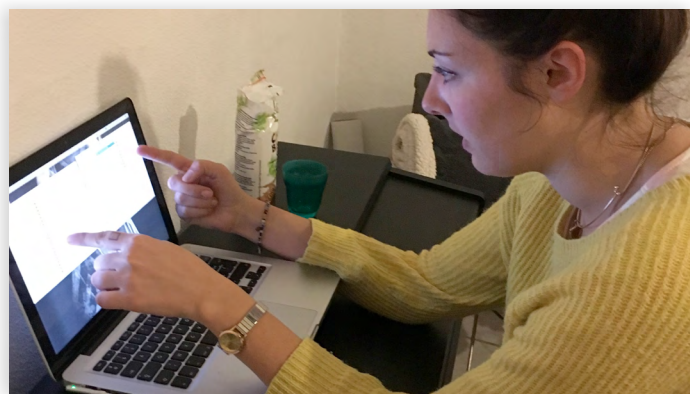
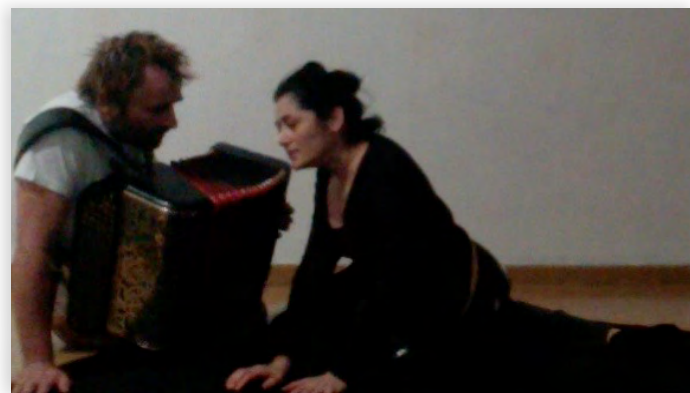

pour aller plus loin... — LE LABORATOIRE DES ENFANTS DE NOVEMBRE

Dès la naissance du projet, mon désir est d'élaborer une sorte de **laboratoire de création** qui aurait pour matière première l'œuvre de Barbara. Composé de 10 artistes, ce collectif est nommé pour l'occasion « **LES ENFANTS DE NOVEMBRE** » en résonance avec l'un des derniers titres de Barbara.

« Regarde-les venir, les enfants de lumière. Les voilà qui avancent en dansant leur colère, ils sont venus nous dire de taire nos violences, comme des milliers d'oiseaux, au-delà des frontières, qui, aux bouts de leurs ailes porteraient la lumière, ils portent l'espérance, les enfants de lumière. Laissez-les passer, ils portent l'espérance ».

Je demande à chacun d'eux de s'appropriier les questions qui chez moi ont amorcé ce processus de création. Dès lors, je m'assure que leur désir reste vivace.

L'équipe Artistique

« Hommes et femmes de mon équipe, sachez que nous faisons ensemble un métier exceptionnel de pourvoyeurs de liberté, de lumière et d'amour ». BARBARA, Texte programme — Chatelet 1993.

SABRINA SARAÏS

Chanteuse.

<https://www.facebook.com/668921509873222/videos/894568830641821/>

ARNAUD MÉTHIVIER

Accordéoniste, explorateur artistique.

<http://www.nanomusic.fr/>

PIERRE MARIE BRAYE-WEPPE

Violoniste, compositeur, arrangeur.

PASQUA PANCRAZI

Musique électronique.

<https://www.youtube.com/watch?v=TDZsfAIoqbo>

LISANDRA QUIRICONI (AWAKA)

Plasticienne, captation et création des images vidéo.

<http://www.awaka-a.com/>

ESTELLE VISANI (AWAKA)

Plasticienne.

<http://www.awaka-a.com/>

LAURENCE GATTI

Graphiste spécialisée dans l'animation.

<http://www.revuegruppen.com/gruppen/laurence-gatti/>

CANDICE MORACCHINI

Danseuse, comédienne, chorégraphe.

http://www.corsenetinfos.corsica/Un-Sacre-silence-a-la-Fabrique-de-theatre-de-Bastia_a20723.html

PIERRIC SERRE

Ingenieur et créateur son.

YANN EVEN

Ingenieur et créateur lumière.

Co-Production

- **ZALLELLA** — Association socio-culturelle créée à Ajaccio en 2010.
<https://www.facebook.com/Zallella-Creativ-Project-823446641110595/>

- **UNA VOLTA** — Centre culturel de Bastia.
<http://una-volta.com/>

Les Partenaires

- **CTC** (Collectivité Territoriale de Corse)

- **SACEM**

- **SPEDIDAM**

- **AFFAIRES CULTURELLES AJACCIO / BASTIA**

- **LE REZO**

- Restaurant **LE CHEVAL BLANC** (Ajaccio)

Contacts

ZALLELLA Assoc.

SABRINA SARAÏS

06.52.71.21.21

gs.saraïs@gmail.com

merci