

LA DANZA DEL CAOS

1936
2036

Franck Monbaylet

Aurélien Lehmann

Rosa Ines Villegas

Karine Gonzalez

1936-2036, un cabaret à la frontière mexico-américaine.

Un homme et une femme dansent, s'aiment, se heurtent, se déchirent, puis se retrouvent, dans un climat de guerre mondiale. Il doit la séduire à chaque rencontre car elle ne le reconnaît pas. Folie, violence, cette femme est-elle réelle? Conscience et Mémoires'entrechoquent en cette fin des temps. Le masculin et le féminin sauront ils seréconcilier pour une dernière danse, prémisse d'un nouvel Age d'Or ?

Musique : Duo Rose Franck

Franck Monbaylet - piano - arrangements/compositions

Rosa Ines Villegas - chant, guitare - compositions

Danse :

Karine Gonzalez - danse Flamenco

Aurélien Lehmann - claquettes

Scénographie : Philippe Riot

Son : Nicolas Jobet

Teaser de 3 mins : https://www.youtube.com/watch?v=iB_deyONNuQ&t=13s

Présentation générale

Un cabaret imaginaire, flottant entre 1936 et 2036, à la frontière du Mexique et des états unis. Un homme et une femme dansent, s'aiment et se déchirent dans un climat menant à la guerre mondiale. Il doit la séduire encore et encore car elle ne le reconnaît jamais. Folie, violence, perte de repères. Est-elle réelle ou juste un fantasme ? Elle, c'est l'âme de l'homme, du monde, sa mémoire. Perdue. Oubliée. Négligée. En cette ère apocalyptique le masculin et le féminin sauront-ils se réconcilier pour une dernière danse ?

L'histoire se tisse autour de la recomposition des standards de jazz d'hier et ceux de demain. Franck Monbaylet remanie des classiques avec des inspirations pop, ethnique ou impressionniste fin XIXème et les mêle avec ses compositions qui invitent elles aussi au voyage spatio-temporel. Rosa Ines Villegas les adapte, compose et interprète en français, anglais et espagnol.

Sur scène il y a deux couples pour conter cette histoire d'amour/haine universelle qui habite en chacun de nous et qui se chante depuis la nuit des temps.

Franck Monbaylet au piano / violon et Rosa Ines au chant / guitare / narration, pour la partie contée.

Karine Gonzalez au zapateo flamenco et Aurélien Lehmann aux claquettes pour la partie illustrée.

Les deux couples se superposent et interagissent grâce au rythme des pieds des danseurs. Ils marquent le tempo, el tiempo, ce temps qui passe, qui semble circuler en rond comme un shuffle de jazz. L'histoire se répète encore et encore.

Ovide, les vedas, disent que nous arrivons à la fin de l'âge de fer pour retourner vers un âge d'or. La bible nous parle d'apocalypse, de grande révélation de la fin des temps. Saurons-nous transcender le cercle et passer à la réconciliation intérieure et extérieure ?

Un cabaret parce que comme le dit si bien Charlie Chaplin, la vie de près est une tragédie mais de loin c'est une comédie.

La frontière mexicaine/ américaine, le flamenco face au tap dance pour la symbolique : le monde clinquant du conquérant américain, frais, viril, prétentieux et quelque peu naïf, face à l'ancestralité d'une tradition ancrée dans la terre et le mysticisme, résolument féminin, profond, mystérieux et grave.

Ces deux mondes se cherchent et s'appriivoisent sur scène et dans nos cœurs au travers de chansons intemporelles.

Nicolas Jobet est le magicien qui assurera techniquement la retranscription sonore de chaque protagoniste.

Philippe Riot est le maître d'œuvre qui assurera la mise en espace et la scénographie.

Tous les artistes sont réunis de par leur volonté à travailler ensemble sur ce projet au message inspirant, à l'esthétique riche et inédite et de par l'estime qu'ils ont réciproquement les uns pour les autres.

NOTE D'INTENTION

DEMARCHE ARTISTIQUE MUSICALE & PROCESSUS DE CREATION

L'idée du spectacle « La Danza del Caos » est née de l'envie de mettre en mouvement une histoire en cours d'écriture depuis la création du duo « Rose Franck ». Le choix esthétique musical initial était de reprendre des thèmes de jazz des années 30/40 en leur donnant une couleur nouvelle et personnelle (à l'inverse des tendances des jazzmen qui « jazzifient » divers répertoires).

La période n'est pas choisie au hasard, nous vivons actuellement des temps historiques et chaotiques qui semblent faire écho à cette période d'avant-guerre.

Mes choix de vie et mes implications artistiques telles que pour la création « La Nuit Obscure » (mise en musique de la poésie de St Jean de la Croix / Grand Prix de l'Académie Charles Cros) il y a une vingtaine d'années ou pour celle dernièrement de « La Promesse du Monde » (mise entre parenthèses pour cause de crise sanitaire), sont le reflet du désir d'offrir à un public du plaisir et des émotions tout en suggérant une réflexion sur un des aspects de notre vision du monde. Ceci dans l'espoir de créer et recréer du Lien, dans la Conscience d'une culture qui se veut Universelle. Pour « La Promesse du Monde » j'étais parti d'une évidence qui m'est apparue comme une révélation, « Le monde est en mesure d'offrir à chacun de vivre une expérience unique ».

Je vois La Danza del Caos comme un miroir double reflétant un passé sombre et un avenir lumineux. Une passerelle entre le désespoir, l'oubli et l'espoir fondé sur la Conscience et le Lien.

J'ai rencontré Rosa Ines Villegas l'année dernière.

Tombé sous le charme de cette voix envoûtante, sensuelle, sans concession, mélange subtil de maîtrise et d'authenticité, j'ai eu l'intuition de jouer des vieux standards de jazz avec cette chanteuse d'origine colombienne qui évolue principalement et habituellement dans un univers musical latino. Dans ma démarche de créer des ponts entre les continents et leurs cultures, ce que je fais depuis longtemps, comme dans « Ethno Monk » où j'ai mis la musique de Thelonious Monk à la sauce ethnique ou dans « Grieg in Blue » où j'ai fait des arrangements jazz sur la musique d'Edvard Grieg, j'ai créé des arrangements plutôt pop, ethniques ou d'inspiration de musique classique du début de XXème siècle.

Nous avons rapidement fait un disque et avons la chance de jouer ce répertoire sur scène avec le duo « Rose Franck ». Comme nous voulions raconter une histoire qui accompagne nos concerts en duo, nous nous sommes rendu compte très vite que nous avons en commun des intérêts réels envers certaines thématiques sociétales et historiques.

Rose explore depuis des années les mythologies et philosophies anciennes en quête de réponses existentielles à travers divers voyages en Inde, en Amérique Latine, ses lectures et notamment son implication dans les années 2000 à la création d'un site français sur le Calendrier maya et sa signification.

Il nous est alors venu naturellement, pour créer le spectacle « La Danza del Caos » d'articuler une histoire fictive sur le thème de la fin des temps, le Kali Yuga pour les indous, l'âge de fer pour Ovide, la fin du calendrier pour les mayas, la nuit obscure de St Jean de la Croix. Une fin des temps pleine de promesses pour le monde, puisque toutes les traditions prophétisent le retour d'un Age d'Or après le Chaos.

Le choix d'un couple de danseurs pour illustrer visuellement l'histoire est une allégorie de la danse de Shiva (principe masculin) et Shakti (principe féminin) qui selon la tradition indoue sont les créateurs du monde, celui-ci étant une expression de leur danse.

Dans le désir d'orchestrer la rythmique de « leur dernière danse », nous allons utiliser le zapateo flamenco de Karine Gonzalez et les claquettes d'Aurélien Lehmann comme des percussions intégrées à la partition.

J'ai eu la chance de rencontrer Karine Gonzalez qui a déjà participé à ma création « La Promesse du Monde ». Danseuse de flamenco confirmée et reconnue grâce à sa participation à des films et projets de Gatlif, Karine pratique également la danse soufie, ce qui apporte à l'esthétisme flamenco une grâce toute particulière.

J'ai rencontré Aurélien Lehmann peu de temps avant qu'il claque les planches du théâtre du Chatelet avec François René Duchâble, et ce fut une extraordinaire rencontre autour d'un piano avec des improvisations très prometteuses.

En ce qui concerne le son, il fallait une « peinture », d'abord pour trouver un rendu précis des techniques de pieds de Karine et d'Aurélien afin que l'on puisse utiliser au mieux et au maximum leur rôle de percussions additionnelles. J'ai donc demandé à mon ami Nicolas Jobet de nous accompagner dans l'aventure, une de plus puisque nous avons eu la chance de jouer ensemble dans le monde entier avec d'autres créations (La Nuit Obscure, Pelleas y Melisanda, le Llanto).

Pour la scénographie, j'ai demandé à un magicien élu homme de l'année en 2015 à Cannes de prendre les choses en main. Il s'agit de Philippe Riot, metteur en scène, photographe et scénographe.

Je l'avais rencontré lors d'une création sur Edith Piaf pour Mr Pierre Cardin et j'avais été subjugué par son travail.

Nous avons eu la chance que le Théâtre de Longjumeau nous offre 4 jours pour lancer ce projet.

Nous avons filmé les ébauches de travail que nous vous proposons sous forme de teaser vidéo dont voici un lien youtube : <https://youtu.be/WxcwUmJmrCY> (voir Annexe pour note explicative de celui-ci)

Nous sommes partis du répertoire de standards de jazz que nous jouons avec le duo Rose Franck, y avons ajouté des compositions pour commencer à travailler avec Karine et Aurélien sur des scènes du spectacle.

N'ayant pas de fiche technique à ce moment-là, Nicolas, l'ingénieur du son, a prouvé qu'avec « les moyens du bord » nous pouvons jouer le spectacle dans sa plus simple expression.

Actuellement nous travaillons sur des compositions qui s'intègrent au spectacle sous forme d'extension musicale aux standards de jazz. Nous conceptualisons également des scènes où la danse, le jeu de scène des danseurs ainsi que le texte parlé vont servir le déroulé de l'histoire.

Rose étant trilingue, nous travaillons sur des versions en 3 langues, français, anglais et espagnol, avec l'ambition de proposer ce spectacle dans différents pays.

Maintenant, nous aimerions obtenir une résidence pour approfondir les aspects musicaux et créer les aspects visuels et scénographiques avec Philippe Riot.

Franck Monbaylet.

L'EQUIPE

Nom	Rôle	Tel	Mail
Franck Monbaylet	Piano/ Compositions Arrangements	06 12 82 72 92	contact@franckmonbaylet.com
Rosa Ines Villegas	Chant / guitare / compositions	06 08 75 25 50	rosainesmusic@gmail.com
Karine Gonzalez	Danse Flamenca & Soufi	06 21 74 01 89	karineflam@yahoo.fr
Aurélien Lehmann	Danse Claquettes	06 84 79 70 45	aurelienlehmann@gmail.com
Nicolas Jobet	Ingénieur du Son	06 22 30 34 00	Niko.jobet@wanadoo.fr
Philippe Riot	Mise en scène & scénographie	06 09 41 69 31	Riot.phil@yahoo.fr

LA STRUCTURE

OZ'AR ETC

ozaretc.asso@gmail.com

18 rue Moto Vidal
31200 TOULOUSE

MEDIATION CULTURELLE

Plusieurs actions de médiation culturelle peuvent être associées au projet :

Présentation et discussion autour du spectacle à des élèves, ou autre public concerné, visant à partager notre démarche de création.

Nous proposons de faire découvrir nos différents métiers (musique, chant, danse, scénographie, lumière et son). Nous pouvons offrir un petit atelier d'introduction à chaque discipline aux intéressés.

Nous voulons également évoquer l'histoire du jazz et sa relation particulière à l'improvisation, l'interprétation et la danse. Comment la musique actuelle en est issue et comment celui-ci nous relie aux musiques traditionnelles comme le flamenco et nombre musiques du monde. Ateliers autour du thème possibles.

Nous proposons également une restitution publique du spectacle auprès de ceux avec qui nous aurons préalablement échangé.

PLAN PREVISIONNEL DE RESIDENCE

Idéalement la résidence dure entre 10 à 15 jours minimum.

Jour 1 :

- Installation du plateau, réglages et balances avec le personnel du lieu et Nicolas l'ingénieur du son
- Préparation et installation des accessoires apportés par les artistes pour suggérer une scénographie, habiller les personnages,...

Jour 2 et 3 :

- Révision de ce qui a déjà été travaillé
- incorporation des nouvelles compositions
- Jeu et improvisation autour des accessoires
- Ecriture

Jour 4 :

- Arrivée de Philippe Riot, scénographe. On lui présente un filage de ce qui a été travaillé et commence l'élaboration conceptuelle de la scénographie. Nous fais premières propositions avec ce qui se trouve à notre disposition.
- Ecriture

Jour 5, 6 :

- Travail, recherche, improvisation, jeu, écriture

Jour 7 :

- Philippe Riot revient avec scénographie achevée. Installation, finitions, répétition

Jour 8, 9 :

- Répétitions et finitions

Jour 10 :

- finitions techniques, lumières
- filage

Jour 11 :

Intervention et présentation publique.

CONTACTS

rosefranckmusic@gmail.com
<https://rosefranck.com>

Franck Monbaylet

06 12 82 72 92

contact@franckmonbaylet.com

Rosa Ines Villegas

06 08 75 25 50

rosainesmusic@gmail.com

Franck Monbaylet et Rosa Ines Villegas habitent à St Privat des Vieux, Gard,
OCCITANIE

*Nicolas Jobet habite à Toulouse, Haute Garonne, **OCCITANIE***

Karine Gonzalez, Aurelien Lehmann et Philippe Riot habitent à Paris.

ANNEXE

NOTE QUI ACCOMPAGNE LE TEASER

Déroulé du teaser (nous avons coupé volontairement les musiques pour ne pas faire trop long mais nous avons les versions entières à disposition)

L'ARRIVEE

- 1 - **I Got Rhythm** (Gershwin) - arrivée de l'américain
- 2 - **El Hombre Que Yo Ame** (adaptation de The Man I Love / Gershwin) - arrivée de l'espagnole

LE BONHEUR

- 3 - **Invitation** (Kaper) - La rencontre
- 4 - **Lullaby of Birdland** (Shearing) - il est amoureux, il danse, la vie le comble.
- 5 - il déclare sa flamme en serbo-croate (chanson traditionnelle) car ses parents sont balkans.

LE DOUTE

- 6 - il est également musicien, il joue, elle danse, elle semble l'ignorer, comme si elle ne le reconnaissait pas.

LA CONFRONTATION

- 7 - danse seule - fort de sa culture et de ses certitudes, son attitude évoque qu'il a le contrôle sur sa vie, elle oppose à cette superficialité et cette insouciance les racines profondes qu'elle incarne.
Nourri également par les racines ancestrales de son pays d'origine, il la rejoint.

LE DENI

- 8 - **Love for Sale** (Cole Porter) - Il refuse finalement d'affronter toute réalité déplaisante et va chercher à l'oublier.

RECONNEXION A L'INNOCENCE

- 9 - **Narcis** (R I Villegas) - Réminiscence, Jardin secret, Souvenir de son enfance heureuse en Espagne avant la guerre.

DEBUT DE L'EVEIL

- 10 - **Légitime Urgence** (F Monbaylet) - Il laisse tomber son orgueil et accepte son initiation.

LE PASSAGE

- 11 - **Besame mucho** (Velasquez) - Avec son initiation il réalise le vide qui l'habite, la nuit obscure de son Ame, Il est prêt à renaître. Danse du Chaos et de la Vie.

FIN

- 12 - Réconciliation - L'Age d'Or.