Undzer Nigendel

Concert poétique d'Antonia Hayward autour de la culture Yiddish

Présentation

« Le silence vaut mieux que la parole, mais le chant vaut mieux que le silence. » proverbe hassidique.

Un hommage à ma grand-mère américaine dont le père originaire de Galicie s'était exilé aux Etats-Unis au début du XXe siècle.

Depuis longtemps j'éprouve l'envie de monter un programme autour de la culture Yiddish. En 2014, lorsque le Théâtre de l'Opprimé à Paris m'a proposé une date dans le cadre du Festival MigrActions, j'ai sauté sur l'occasion et n'ai pas hésité. Étant musicienne et comédienne, il était évident pour moi qu'il fallait lier ces deux arts dans mon spectacle.

Je me plonge alors dans la musique, la littérature Yiddish et son incontournable humour. Je découvre et re-découvre sous différents aspects la culture de ma grand-mère. Mon concert poétique est né.

Il me fallait néanmoins trouver un fil conducteur. Je me souviens alors d'une chanson que je chante depuis que je suis petite ; *Ysrolik*, l'histoire d'un orphelin des rues dans le ghetto de Varsovie. C'est de cette chanson que me vient l'idée du thème qui liera les différentes œuvres de ce concert ; l'Enfance.

J'allie musique traditionnelle et morceaux plus contemporains et je tente de regrouper sous la bannière de l'Enfance des textes issus de la littérature juive et yiddish.

Difficile de ne pas évoquer la guerre et les souffrances subies par ce peuple quand on aborde la culture juive. Alors comment éviter de tomber dans le larmoyant ou dans l'angélisme ? Peut-être, et c'est l'axe de réflexion de mon concert, en plongeant dans cette culture du côté de la « vie » tout simplement ; comme dit Ysrolik dans la chanson « bien que j'sois complètement nu et démuni, j'suis toujours capable de siffler et chanter. » C'est cette constante notion d'espoir et de vie, présente dans beaucoup d'œuvres Yiddish, que j'ai tenté de sublimer dans ce spectacle.

D'abord prévu pour une seule date, le concert a rencontré un tel succès que je décide de ne pas m'arrêter là…
Nous avons finalement joué plusieurs fois au Théâtre de l'Opprimé à Paris dans le cadre du festival MigrActions, lors d'une soirée de soutien à la Palestine et au Théâtre Douze à Paris en avril 2017.

Aujourd'hui le spectacle est modulable, possibilité d'un duo, trio ou petit orchestre avec ou sans chorale.
Pour des représentations en province, nous nous proposons également de travailler avec des chorales d'enfants de la région.

Antonia Hayward

Extrait vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=EFL2ySV0_mE

Antonia Hayward

conception / chant / accordéon / récitation

Elle a fait ses études de musique au conservatoire du 10ème à Paris, et apprend l'accordéon avec François Parisi et Isabelle Durand. Elle enregistre des disques avec Enfance et Musique et Bayard Presse, monte sur scène pour de nombreux concerts avec entre autres Les p'tits loups du jazz et le Berry Hayward Consort. C'est plus tard par le travail et les rencontres qu'elle découvre le théâtre sans pour autant arrêter la musique. Elle a étudié au Studio Muller, et au conservatoire du centre de Paris. Elle est comédienne/metteur en scène/formatrice dans la Compagnie du Théâtre de l'Opprimé à Paris et travaille avec eux en France et à l'étranger. Elle joue dans différents spectacles mis en scène par Lucile André, Akli Hallaf, Irène Favier ; fait du spectacle de rue avec la Compagnie Si tu vois Adrienne… Elle allie musique et théâtre avec Jean Christophe Barbaud, Julia Zimina, le Berry Hayward Consort, Le Timothy Hayward Quartet. Elle crée et dirige la Compagnie des Tropes, met en scène un spectacle musical pour enfants, monte son concert et enseigne le théâtre dans différentes structures et écoles.

Accompagnée de...

BERRY HAYWARD clarinette / saxophone / composition /arrangements

Il a fait ses études à Columbia University à New York et à l'Université de Paris. Il est clarinettiste, saxophoniste et spécialiste des vents anciens (flûtes, chalumeaux...). Il a travaillé sur les répertoires anciens avec Antoine Geoffroy-Dechaume pendant une trentaine d'années, sans abandonner son intérêt pour la musique contemporaine et les musiques improvisées et traditionnelles. Il a notamment joué avec Raymond Boni, Nishat Kahn, Lotfi Bouchniak et Steve Potts. Il a créé et dirige plusieurs ensembles avec lesquels il réalise de nombreux enregistrements et concerts. Il enseigne aux conservatoires de Bagnolet et de Plaisir et codirige les ensembles de la Maison des Métallos.

CLAIRE CAILLARD-HAYWARD piano / arrangements / chef de chœur

Elle a fait ses études au CNSMDP, en clavecin et basse chiffrée. Avec Antoine Geoffroy-Dechaume, elle continue à explorer, pendant vingt ans, les répertoires anciens et se spécialise dans l'accompagnement des chanteurs. Elle crée et dirige de nombreuses chorales d'enfants, d'adultes et de professionnels du spectacle. Son ensemble, le Groupe Vocal Claire Caillard-Hayward, a réalisé de nombreux enregistrements avec le Berry Hayward Consort et ses ensembles d'enfants enregistrent deux CD chez Enfance et Musique. Elle enseigne au Conservatoire de Bagnolet et co-dirige avec Berry Hayward les chorales et l'orchestre de la Maison des Métallos.

LAURE NATHAN récitation

Elle a fait ses études à l'École du Théâtre des Teintureries en Suisse. Elle joue dans des spectacles mis en scène par Martial Di Fonzo Bo et Pierre Maillet, Stephane Auvray-Naurroy, Stéphane Peyran, Antonia Hayward ou encore Baptiste Belleudy à Paris et à Lausanne. Elle accompagne Cyril Ansermet et « la Compagnie du Grain de Moutarde » pour la direction d'acteur de plusieurs créations. Elle est assistante à la mise en scène et comédienne pour Pip Simmons ou encore Sébastien Rabbé. En 2011 elle crée en Suisse « la Compagnie des Mots Voyageurs » et monte plusieurs spectacles.

LA CHORALE D'ENFANTS RHIZOMES

dirigée par Claire Caillard - Hayward

Une chorale d'enfants dont le projet artistique est de s'associer à des projets musicaux intergénérationnels et interculturels en collaboration avec des musiciens et artistes professionnels issus de cultures différentes. Elle s'est déjà intégrée à des programmes de concert de musique arabe, africaine, turque, américaine, française, espagnole... musiques savantes et populaires, contemporaines et anciennes.

« Cette expérience collective passionnante a créé une réelle cohésion et a permis aux enfants de prendre pleinement part à un travail professionnel et intergénérationnel. Le spectacle leur apporte une approche culturelle différente et leur fait découvrir l'Histoire autrement. »

Claire Caillard-Hayward

Mais aussi de…

ZACHARIE ABRAHAM contrebasse

Il commence le chant, les claquettes et le violoncelle très jeune. Plus tard il se lance dans l'étude de la contrebasse. Il obtient son prix au CNSM de Paris en 2009. En parallèle, il développe ses aptitudes à la contrebasse jazz dans le groupe Thomas Enhco & co avec lequel il enregistre un disque, Esquisse. Il accompagne régulièrement avec ce groupe Didier Lockwood lors de plusieurs concerts en France (Le Trianon, L'Olympia, Festival de Marciac, Festival de Vienne, etc.), et à l'étranger (Etats-Unis, Chine, etc.). Il joue dans de multiples orchestres classique tel que L'ensemble EDGEDE, l'ACHRIMAE, l'OLC, ou l'orchestre de l'opéra de Limoges.

CÉDRIC BARBIER percussions

Il a fait ses études au conservatoire de Montbéliard, au CRR de Dijon en percussion et musique de chambre, puis au conservatoire de Créteil où il obtient son prix. Il joue régulièrement dans des orchestres et ensembles comme l'orchestre Ostinato, intègre le Paris Brass Band avec lequel il enregistre et participe à des concours nationaux et européens. Il joue dans plusieurs spectacles jeune public mis en scène par Clémentine Decouture ou encore Antonia Hayward, et un spectacle tout public mis en scène par Lorraine de Sagazan. Il fait des ciné-concerts avec le Quatuor Prima Vista, joue avec Les Frivolités Parisiennes. Il est également professeur de percussion dans différents conservatoires.

LAURE CAZIN chant

Elle est étudiante en chant au CRR de Paris, ainsi qu'en formation musicale et en direction de chœur. Elle commence la musique au conservatoire de Bagnolet avec Berry Hayward, elle entre au CRR de Paris en classe de flûte à bec. Plus tard, elle est admise à la maîtrise de Paris et s'oriente alors vers une professionnalisation en chant lyrique. Elle participe à de nombreux projets artistiques à la fois comme choriste à la maîtrise de Paris (festival d'Annecy et d'Auvers-Sur-Oise, Théâtre du Châtelet, Philharmonie de Paris…) et comme soliste, dans Le Tour d'Écrou, opéra de Benjamin Britten, 3 opéras bouffes de Germaine Tailleferre.

THÉO CROIX violon

Il a fait ses études de violon et musique classique au conservatoire de Tours, puis au CNSM de Paris dans la classe d'ingénieur du son et en violon jazz. Il y apprend les fondamentaux de la musique indienne, il découvre la musique africaine, la musique brésilienne et les différents courants du Jazz. Il travaille en tant qu'ingénieur du son : enregistrement et direction artistique de disques au studio Guimick, sonorisation de concerts à la Maison des Métallos, lors de festivals de jazz….En tant que violoniste : dans le groupe afrobeat de Roger Kom, professeur de violon et d'atelier jazz ; en Inde et aux Maldives avec Johann Berby.

GABRIELLE RACHEL trombone / chant

Elle a fait ses études de trombone au CRR de Paris où elle obtient son prix, puis avec Daniel Breszynski au pôle supérieur 93. Elle intègre des orchestres de jeunes musiciens, tels que l'orchestre de la cité internationale… ; enregistre des disques chez Enfance et Musique ; joue et chante à plusieurs reprises dans des pièces de théâtre m. e s. par Julia Zimina, Jean-Christophe Barbaud ou encore Joan Mompart ; est tromboniste et chanteuse soliste au sein des groupes de la Maison des Métallos. Elle chante sous son nom dans différents cafés et boîtes de jazz comme le Baisé Salé. Elle enseigne le trombone et la formation musicale, dirige des chorales dans des écoles et conservatoires.

Fiche technique

Durée

1h10.

Espace de jeu

* avec chorale : 9m x 7m environ
* sans chorale : 6m x 5m environ.

Installation scénique optimale

* 2 micros chant et 1 micro voix,
* sonorisation de la chorale d'enfants,
* minimum un retour scène,
* sonorisation des musiciens si besoin.

Ils ont aimé…

« Quelle émotion! »

« Une merveille d'être spectatrice et de profiter de ces chants magnifiques »

« Que d'émouvants moments »

« Un spectacle de qualité et plein de sens »

« Un grand bravo pour ce beau moment où la chanson rencontre l'histoire et le théâtre »

La Compagnie des Tropes

La Compagnie des Tropes est une compagnie de spectacle vivant parisienne née en 2011. Elle a été créée par une équipe de comédiennes créatives, optimistes et passionnées. Elle monte des projets pluridisciplinaires et s'entoure pour cela de personnes issues d'horizons très divers. Le théâtre et le conte sont rejoints par la musique, et le clown par la danse, avec une démarche artistique exigeante pour tous ces arts qui se complètent. Son objectif est de donner leur vision de la société à travers une multitude de points de vue et de savoir-faire concourant à la construction d'œuvres sensibles et sincères, afin que le théâtre soit un lieu d'échange, avec une possibilité d'agir, de penser et de rêver.

Depuis sa fondation, la Compagnie a créé plusieurs spectacles dont *Être le loup*, un spectacle de théâtre musical jeune public et *Undzer Nigendel*, un concert poétique autour de la culture yiddish.

Une variation clown et danse inspirée du célèbre poème d'Arthur Rimbaud, le Dormeur du Val, est en cours de production et partira en tournée européenne en 2018 grâce au soutien de l'Institut Français de Hongrie. Convaincue de l'importance de l'engagement social des artistes dans la société, son activité s'étend au-delà des murs des salles de spectacles. Des actions socio-culturelles sont menées et proposées tout au long de l'année.

CHARGÉE DE DIFFUSION
Audrey Bosselut - 06 32 40 74 19
diffusion1@lacompagniedestropes.eu

www.lacompagniedestropes.fr
Maison des associations / Boite aux lettres n°90
22, rue de la Saïda_75015 Paris

Siret : 788 440 527 00026 / code APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1092517 / 3-1092518

CRÉDITS PHOTO
Matthias Bailleux