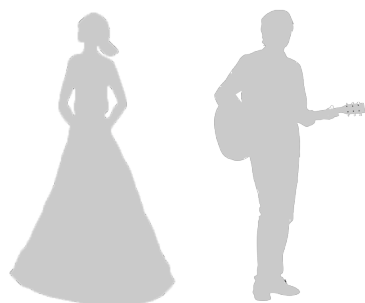

MOI, TOI ET L'ÉTERNITÉ

D'après
*HYPÉRION,
LUCEAFĂRUL,*
le poème
épique de
MIHAÏ

EMINESCU

L'association HOP&RATS est une association clamartoise qui œuvre à promouvoir l'opéra pour enfant et les arts du spectacle vivant et propose des pratiques culturelles diverses et innovantes aux écoles, associations et entreprises.

*Cette année 2018- 2019,
le projet phare HOP&RATS s'intitule
MOI, TOI ET L'ÉTERNITÉ.*

Cette création qui se réalisera en partenariat avec la Mairie de Clamart, rayonnera au niveau local, départemental, national comme international grâce aux nombreuses collaborations que nous sollicitons dans le cadre d'appel à projet lancé par l'institut Français pour l'année culturelle de la Roumanie en France. Ce rayonnement pourra se faire également auprès des collèges/ lycées et populations migratoires dans le cadre des PEDT, Plans de l'aide à la migration.

LA CREATION

MOI, TOI ET L'ÉTERNITE, d'après le poème *Luceafărul* de Mihai Eminescu. Projet croisé se déroulant en France et en Roumanie.

« Ils sont esclaves du hasard et des malheurs du sort. Nous sommes au dessus de l'espace, du temps et de la mort »

La France et la Roumanie ont une longue histoire culturelle commune, par leur latinité d'abord mais aussi le partage d'idées, d'idéaux et la soif de liberté.

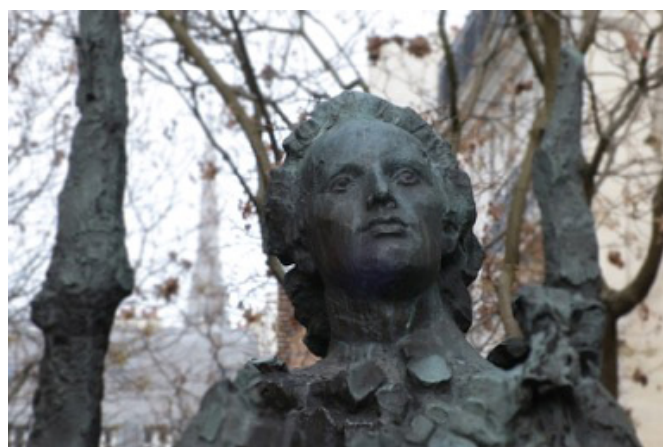

Depuis mon arrivée en France en 1987 j'ai toujours rêvé de créer un pont culturel entre mon pays natal, la Roumanie, et celui de mon exil, la France. Entre le rêve de nostalgie heureuse de mon pays, les rêves artistiques du pays d'accueil et la réalité de notre monde quotidien, j'ai toujours été attachée à la poésie, univers proche de celui des univers infinis, enclins à la méditation, comme la mer Noire, qui fut celui de mon enfance. C'est la perte de soi ressentie dans le processus d'amour du pays natal longtemps fantasmé /pays d'accueil, plus réel, et celui plus commun à nous tous de l'amour idéalisé/quotidien, qui m'ont rapproché de l'essence poétique d'Eminescu, mystique et lyrique à la fois.

Comment assumer le statut d'éternel étranger ici et là-bas ? Comment transmettre un message universel avec une langue restreinte par les spécificités de sa culture ? Comment l'étranger survit-il à une autre réalité ? Le monde auquel l'autre invite avec sa langue renforce-t-il son monde ? **L'identité n'est-elle pas le fruit d'une rencontre entre plusieurs entités différentes ?**

LA DÉCOUVERTE DE L'AUTEUR ET SON OEUVRE

Une jeune fille tombe amoureuse d'un astre. Appelé à la rejoindre, celui-ci, métamorphosé en humain, la rencontre dans le monde de la matière. Essuyant un premier refus de la jeune fille, l'astre demande à son demiurge de le rendre définitivement humain afin qu'ils puissent vivre leur amour. Entre temps, voyant le désarroi de la jeune fille, un jeune domestique employé auprès de la famille décide de la conquérir. Un amour innocent naît entre les deux jeunes gens.

«Ô ! Le Seigneur de toutes mes nuits ! Il est si loin ! Qu'il vienne ! Descends vers moi, Hyperion, Sur tes rayons qui brillent, Viens dans mon cœur, viens dans mon âme, Viens éclairer ma vie!»

« O, dulce-al noptii mele domn, De ce nu vîi tu ? Vîna ! Cobori în jos, luceafăr blind, Alunecînd pe-o raza, Patrunde-n casa si în gînd Si viata-mi lumineaza ! »

L'AUTEUR

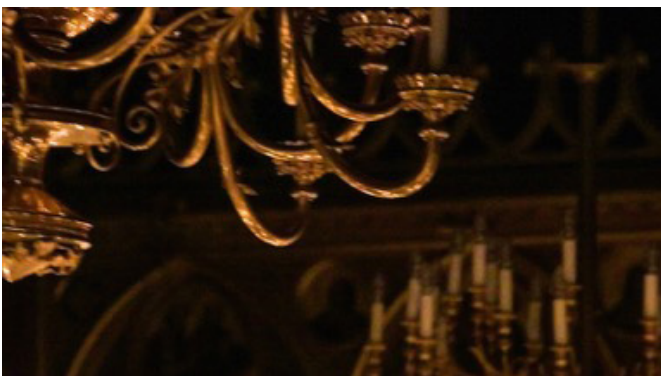
Considéré comme le plus grand représentant de la littérature roumaine, Mihai Eminescu a excellé dans plusieurs domaines tels la poésie, la prose et le journalisme littéraire et politique. Sa création est unique, profondément empreinte de la spécificité nationale roumaine.

Par toute son œuvre, Mihai Eminescu a réalisé une vaste et profonde synthèse visionnaire du filon ancestral, thraco-dace, slave et latin, de cette culture qui se développa à partir de formes spécifiques sur le territoire compris entre le Danube, les Carpates et la Mer Noire. En vingt ans - entre 1864 et 1883 - Eminescu a réussi à parachever son œuvre ; ce court laps de temps lui fut suffisant pour marquer profondément la culture roumaine et réveiller dans l'âme du peuple roumain la conscience de son être historique, de l'ancienne Dacia. Son œuvre s'inscrit dans l'intensité de la culture et de la civilisation européenne.

Le poème *Luceafărul* ou *Hyperion*, paru pour la première fois en 1883 est considéré comme le chef-d'œuvre de son auteur, un sommet de la littérature roumaine, et l'un des derniers flamboyements de la poésie romantique en Europe. Le poème s'inspire du conte roumain *La fille du jardin d'or* où une très belle fille d'empereur est enfermée dans son château par son père et dont un Démon tombe amoureux.

Outre les sources folkloriques du conte, le poète met en valeur les sources mythologiques et philosophiques. **Le poème est une allégorie sur le thème du génie mais aussi une méditation sur la dualité de la condition humaine.**

PROCESSUS DE CRÉATION

Ce poème très connu en Roumanie l'est très peu en France. Comment le faire ressentir à des personnes ne parlant pas la langue de l'auteur ? La musique et l'image. En faisant sonner la musicalité de la langue roumaine et celle plus particulière du poème. En établissant des correspondances sonores et musicales avec les différents moments qui le constituent. En donnant à voir par les images en direct sur le plateau, ou filmées, l'explicite du texte mais son implicite également.

Chacun peut y trouver des bouts de sa vie : **adolescentes qui rêvent d'un amour absolu** mais qui le craignent à la fois ; jeunes hommes qui montrent à leurs amoureuses **la voie d'un amour certes simple mais réel et constructif** ; jeunes femmes qui au tournant de la puberté découvrent leur **lien à la lune** ; **êtres** pourvus de dons **hors du commun** et qui justement, **souhaiteraient être de simples mortels** ; hommes et femmes qui **par amour** sont prêts à **changer de personnalité** afin de plaire à l' élu de leur cœur, quitte à s'oublier eux-mêmes ; **exilés** qui regrettent leur patrie mais ont choisi de vivre ailleurs, certains pour toujours, d'autres pour mieux revenir ; **êtres humains qui renoncent**, parfois avec amertume, ou tristesse ou résignation, à un **amour ou à un rêve impossible** ; jeunes gens qui s'ennuient ; d'autres qui se tuent par amour ; et ceux qui choisissent de vivre ; éternels insatisfaits ; tout un chacun qui cherche sa place...

Je vois **Hypérion** comme **l'inverse de Faust, prêt à se sacrifier pour être aimé et aimer**. Catalyna, quant à elle, ne **rêve** pas au prince charmant, mais à un **amour incarné**. C'est une adolescente très actuelle. **Le romantisme se heurte à une vision plus concrète de la relation amoureuse.**

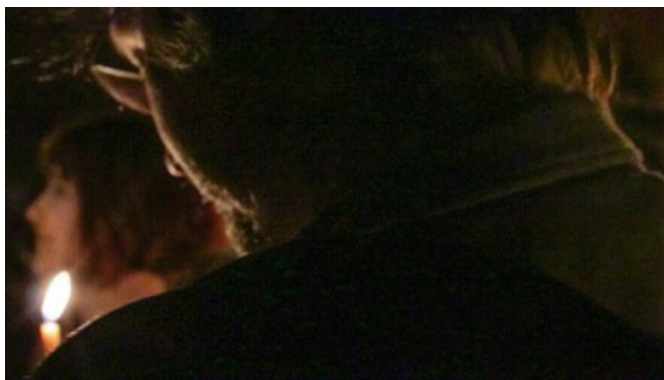
La dualité semble s'imposer dans les relations matérielles et immatérielles du poème. Elle oppose deux sentiments ou deux envies contraires, ce qui rend l'acte de choisir difficile pour les deux personnages principaux, **Hyperion et Catalina**. Mais c'est aussi dans **l'alliance des éléments comme le ciel et la terre, l'humain et le dieu ou le soleil et la lune**

que cette dualité s'exprime. C'est donc en toute évidence que la formation musicale choisie est le **duo**. L'alliance de **la voix**, l'élément musical premier le plus ancien des instruments qui **rencontre la guitare électrique**, le premier instrument électrique qui emmena dans son sillage **la révolution musicale de l'amplification au XXème siècle**.

Le sentiment qui prédomine dans le poème de Mihai Eminescu est celui de **l'immuabilité du destin pour Hypérion et Catalyna et celui d'un destin meilleur ailleurs pour Catalyna et Catalyn**. Les personnages amoureux se questionnent, s'animent pour rechercher du sens, certains sont impuissants face aux éléments, d'autres rêvent à tout changer et finissent par fuir. C'est pourquoi il semble nécessaire d'adopter une structure musicale circulaire ouverte pour l'ensemble du poème néanmoins laissant entendre des musicalités contemporaines.

SCÉNOGRAPHIE

Pour raconter cette histoire, deux mondes alterneront sur scène : l'un céleste et merveilleux, l'autre terrien et contemporain. Catalina, sa vie, son pays, sa terre, son peuple, puis presque comme par flash, le monde onirique. Les lumières de Céline Roman, vertes, bleus, le travail de clair obscur viendront rompre la monotonie du quotidien et amener à la scène, au spectateur et à Catalina un univers fantasmagorique.

Quand le réel reprendra le dessus, il laissera cette envie d'ailleurs, de rêve, qui ne tardera pas à revenir, de plus en plus puissamment, dans une cadence presque frénétique, symbole des mouvements inté-

rieurs de Catalina.

Pour figurer le céleste, un écran blanc de forme circulaire dominera la scène, rond comme l'astre : monde d'Hyperion. Il sera le ciel mais aussi la fenêtre au dessus du personnage de Catalina. Hublot bien haut, sur lequel seront projetés les films de sa vie, mais aussi de ses rêves, ceux d'Hyperion.

Ce rond, enfin sera une porte de sortie à laquelle elle ne peut accéder, elle trop petite, trop coincée dans son monde pour prétendre à l'ailleurs. En l'atteignant, elle s'y heurte, la frontière est close.

Près d'elle une guirlande lumineuse : points de lumière comme un chemin à suivre. Avec celle-ci, le personnage de Catalina jouera, traçant des routes, s'en servant de corde jusqu'à la lucarne. Elle sera lien, puis frontière.

Nous jouerons sur les contrastes, sonores et visuels, que ce soit au travers des images projetées ou portées à la scène, mais aussi dans les mouvements des protagonistes, parfois immobiles, ou virevoltant, retenus par un fil ou séparés par une frontière, visibles ou invisibles grâce aux jeux de lumière mais toujours perceptible par le spectateur, dans les tessitures des voix et les costumes.

Le mélange de poésie, lyrisme mais aussi burlesque et humour accentuera la perte de repères, le jeu des émotions- l'attraction, la répulsion, l'attente, le désir, la douleur, la fureur, la douceur, l'ennui, l'impuissance et le rêve.

Ce spectacle mêle la vidéo, la musique, le jeu parlé mais aussi corporel.

Il est fait de dualité et de basculement d'un univers à un autre. De même, son univers sonore sera parfois rythmé, presque mécanique : le bruit des talons de Catalina, les battements des cœurs amoureux, les instruments de musiques précis et tendus ; parfois, il sera plus fort, électrique, tels des décharges symbolisant la destruction des cadres, des schémas classiques, la fenêtre qui vole en éclat et la vie qui prend le dessus, grandiose.

DIRECTION DES ACTEURS AVEC LES TECHNIQUES DU JEU CLOWNESQUE

La présence du clown en chacun de nous est un mystère. Le clown, cet être de poésie incarnée, agit comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Ses endroits sont l'ici et maintenant, l'enthousiasme, la fraîcheur du regard d'enfant émerveillé posé sur le monde. La rencontre de Tatiana avec son clown lui permet d'entrer en contact avec sa part de Catalina. Le clown révèle, décèle, dévoile ce qui est enfoui en chacun de nous. Il transforme le comédien au-delà des personnages incarnés. La technique du jeu clownesque basée sur l'improvisation ouvre un espace imaginaire que chacun façonne avec ce qu'il est dans l'instant présent et dans sa présence à lui-même. Elle vient enrichir le jeu du comédien en lui insufflant une liberté d'expression corporelle et vocale et donnera au personnage de Catalina, fragile jeune femme en perdition dans l'amour impossible qu'elle vit avec Hypérion, le décalage, la démesure avec toute la profondeur nécessaire à l'interprétation d'un tel personnage. L'état clownesque proche de l'état alpha est aussi proche de l'état de transe de Catalina transporté par son amour pour l'astre.

UNIVERS MUSICAL

C'est une mise en abîme du poème, une personification des personnages qui sera à la fois le reflet de la dualité mais aussi de l'unité créé par l'ordre cosmique auquel personne ne peut se soustraire.

Notre création est celle d'un théâtre musical

contemporain où la musique accompagnant le spectacle puise son inspiration dans le répertoire traditionnel roumain et plus particulièrement dans la musique vocale: les chants folkloriques, religieux byzantins mais aussi les romances écrites au cours du XXème siècle. Ces dernières seront interprétées d'une manière lyrique a capella ou accompagnées par une guitare électrique utilisant l'improvisation vocale solo ou duo. La tradition antérieure et même ancestrale sera présente par des improvisations sur des instruments rares comme «Santour», cymbalum iranien, et «toaca» (simandre) une sorte de xylophone, utilisé lors des cérémonies liturgiques orthodoxes.

Que ce soit la voix parlée ou chantée, la déclamation ou l'improvisation, le cri, le rire, le chant lyrique, traditionnel ou expérimental, la relation et l'engagement qu'elle entraîne avec le corps et le personnage : tout ceci constitue à la fois l'outillage et la matière de notre acte artistique.

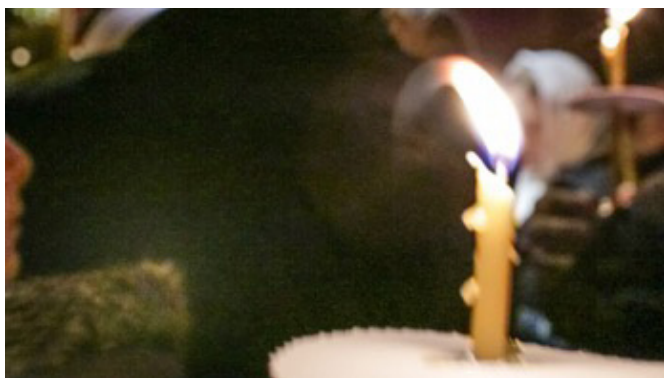
Pont entre passé et présent, la musique rock-experimentale s'invitera aussi sur le podium avec la guitare électrique traitée par divers effets. **Une grande partie du programme sera dédiée à l'improvisation, l'expérimentation sonore et à la présentation des instruments et des sonorités rares.**

Nous faisons le choix instrumental de la guitare électrique pour accompagner la dramaturgie d'Hyperion et créer des atmosphères diverses : un langage entre le jazz, la musique contemporaine et le rock-progressif. Les arrangements instrumentaux et les compositions s'inspirent des thèmes du folklore roumain, de la musique savante et de la variété. **Les chants roumains réadaptés sont:** *Sara pe deal, Pe linga plopii fara sot, Lioara de Constantin Ripa, Orfeu de Sabin Pautza, Sa ne veselim oleaca* (populaire), *La oglinda*.

« On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie c'est cela et rien d'autre. » (Emil Cioran). De la rencontre de deux pays, des paysages sonores se dessinent et jouent ensemble dans une dynamique fluide. Un jeu de sonorité émerge (chuchotement, voix projetée, voix chantée, litanie, distorsion, échos, phrases ou mots ostinato, rythmes vocaux, percussion corporelle et vocale, etc.) et sculpte les langues de l'intérieur. De plus, une unité autour de la note Ré permettra de donner le sentiment de persistance identique à celui du soleil. Que les éléments musicaux

soient modaux, tonals ou atonaux, ce centre persistera comme l'éternité derrière l'agitation du monde. Cette note pourra être symbolisée par une cloche ou un gong. Quant aux événements qui interviendront durant le poème ils pourront être signifiés tantôt par des procédés musicaux improvisés vocalement ou à l'aide d'effets (pédale de loop, délais, mode de jeux, cluster), mais aussi par l'émergence de thèmes composés ou empruntés au répertoire roumain.

LE JEU DES LUMIÈRES

La dualité proposée par le texte se matérialise dans l'espace même du plateau, par les sources lumineuses, les directions et les tonalités colorées.

Ainsi dans les 1ère et 4ème parties l'espace est doucement décomposé pour en créer deux dans lesquels les protagonistes évoluent selon leurs déplacements. L'un, terrestre est éclairé de façon brute et presque réaliste mais chaleureux. L'autre, le cosmique est abstrait et doux. Le passage de l'un à l'autre est insaisissable.

La deuxième partie rappelle l'espace terrestre de ce premier tableau, lumineux et fort mais occupe cette fois tout le plateau. De même pour l'éclairage abstrait qui prend sa place dans tout l'espace à la 3ème partie.

On oppose le chaud, brut, réel au froid, doux immatériel et abstrait.

Des ponctuels soutiennent le guitariste dans un mouvement continu extrêmement lent signifiant le temps, la durée mais qui ne cesse pas.

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

FRANCE-ROUMANIE

Afin de donner encore plus de sens à notre pont culturel France-Roumanie du côté roumain nous avons proposé des collaborations avec des artistes roumains autour de la composition de musique de film et de la création lumière.

A ce sujet nous avons contacté M.Adrian Banuta, impresario de M.Adrian Naidin, violoncelliste roumain de talent pour la composition musicale du film projeté au cours du spectacle.

Nous avons également sollicités les Alliances Françaises de la Roumanie pour la création lumière et la collaboration avec des lieux de diffusion comme des théâtres, musées, lieux alternatifs, Cité grecques de la Mer Noire, Salines (contact Doamna Doina Micilezi), Université/Lycées.

D'autres recherche de collaboration sont en cours avec l'Ecole de musique, le Conservatoire et Mitropolia Constanta, Faculté de lettres din Iasi et le Théâtre de Craiova.

1

4

3

7

5

6

2

1

Tatiana Mironov se forme au chant, piano et danse classique en Roumanie à l'école de musique de Constanta et au conservatoire de musique de Bucarest, avant de poursuivre son chemin artistique en France au conservatoire de Bourg la Reine option théâtre. Des rencontres artistiques et pédagogiques fortes avec *Arcady Volodos*, *Georgeta Stoleriu*, *Gabriela Popescu*, *Yves Sotun* ou *Cécile Grandin* l'ont inspiré sur sa route et ainsi elle incarne son premier rôle soliste en 2002, celui de la Fée Bleue dans **Pinocchio** de *Romain Didier* au Théâtre d'Ivry en 2002, puis elle chante dans deux opéras pour enfants à l'**Opéra Bastille** en 2004 et 2007, **Au pied de l'échelle** de *François Raulin* et **Der Mond** de *Carl Orff*, mises en scène de *Charlotte Nessi*.

Artiste lyrique de la troupe **Chœur en Scène**, de 2005 à 2017 elle a travaillé avec les compositeurs actuels contemporains : Carlo Carcano, Jean Christophe Marty, Thierry Machuel et Alessandro Markéas ainsi qu'avec les chorégraphes Nicole Piazzon et Jean Christophe Boclé dans les mises en scène de Benoit Richter. Elle rejoint le courant Oulipo est chante dans un mini-opéra écrit par Jacques Jouet. Au sein des différentes compagnies elle incarne *Lucy* dans l'opéra **Treemonisha** de *Scott Joplin*, compagnie *Lester McNutt*, *Titania* dans **Titania, reine de fées** d'après *Le songe d'une nuit d'été* de *William Shakespeare* et la musique de *Purcell*, compagnie *Respir*, 2009- 2011, *la mère* dans *Stabat Pater* de **Julien Frégé** - Festival d'Aurillac 2012), *Lys Gauty* dans *Le mystérieux Mister Weill*, compagnie *Hop&Rats*, mise en scène de **Lisette Morival**, 2013, comédienne chanteuse dans *Théâtre* de **Marcus Borja** 2014- 2017. Au JTN, Festival *Impatience* au Théâtre de la Colline, Festival de la Cité Internationale, La Cartoucherie.

Suite à ses expériences enrichissantes accompagnée d'un collectif d'artiste, elle crée une association culturelle **HOP&RATS** dans le but de démocratisation de l'opéra au carrefour des arts et crée ainsi 10 oeuvres de théâtre musical avec les enfants. Elle s'intéresse vivement à la mise en lien des artistes et des œuvres à travers plusieurs collaborations dont **ASSISTEJ** sur le festival « **Les enfants à l'honneur** » dans le cadre du festival d'Avignon depuis 2014, **festival musiques du monde et contemporain avec Soli Tutti**.

Elle se forme à la pédagogie nouvelle avec invention au CFMI d'Orsay et rencontre le clown en 2017 après son DU en psychopathologie de la voix à Paris Diderot. Elle enseigne aux Conservatoire de Boulogne, Romainville, Ateliers du Préau.

2

Julien Cottureau sort de la **Rue Blanche (ENSA-TT)** en 1993. **Erik Zonca** lui fait confiance en lui donnant le rôle principal de son moyen métrage **Eternelles (grand prix de Clermont-Ferrand 1993)** ; il recevra pour ce rôle le **prix d'interprétation masculine du Festival Européen du Film Court de Brest**. Cette même année, il est engagé par le **cirque du Soleil**, pour remplacer le clown-mime bruiteur principal de **Saltimbanco** au Japon. Il ouvrira avec ce spectacle le marché européen, asiatique, océanique et sud-américain pour le cirque, assurant plus de 30 minutes de solo dans environ 1500 performances. En 2002 Julien Cottureau rejoint l'association **Clowns sans frontières** et crée des spectacles à travers le monde (Palestine, Afghanistan, Soudan, Moldavie) dans les camps de réfugiés, pour les enfants victimes de la guerre, de la misère et de l'exclusion. En 2003, il écrit le **livret d'Opéra Circus** Va donner aux poissons une idée de ce qu'est l'eau pour la compagnie Off et participe à la mise en scène du spectacle. **Il sera lauréat du Prix Beaumarchais «Ecrire pour la rue»**.

Au cinéma il joue **Haut les coeurs !** de **Solveig Anspach**. Il est récompensé par un **prix d'interprétation au Festival du film de Gand 99 en jouant le frère de Karin Viard**. Il sera à nouveau dirigé par Solveig en Islande dans son film **Back Soon**.

En 2005, à Paris, des producteurs voient son travail au Cirque du Soleil et lui donne carte blanche pour un solo: la création **d'Imagine-toi** lui a permis d'obtenir le **Molière de la révélation théâtrale masculine en 2007, le prix SADC de la révélation jeune talent 2008 et une nomination au Globes de Cristal en 2009**. Son spectacle tourne toujours en France et à l'international : Europe, Suisse, Grande-Bretagne, Australie, USA, Chine, Brésil, Nouvelle- Calédonie, République Tchèque, Colombie, Chili, Canada, Flandres, Corée du sud.

En 2011, il joue **Le paradis sur Terre** de **Tennessee Williams** dans une mise en scène de Bernard Murat au théâtre Edouard VII avec John-

ny Hallyday et Audrey Dana. La même année, il produit et met en scène Fane Desrues, son épouse, dans **Le Monologue de la femme rompue, de Simone de Beauvoir**, qu'il reconduira l'année suivante au théâtre Essaiou à Paris et à nouveau à Avignon en 2012. Comme clown mime principal, il a fait une saison à **Winter Circus Bouglione** à Paris en 2011, au **Roncalli Apollo Theatre** à Düsseldorf, au **Théâtre Cinneselli** (Cirque d'hiver de St. Petersburg) dans une production de **Cendrillon par Slava Polunin en 2015** et chez **Knie's Salto Natale en 2016 dans Luna**, dans une histoire inspirée par son solo Lune Air.

En 2013, il enrichit son répertoire en créant toujours avec Fane Desrues son deuxième solo Lune Air et depuis 2014 **Le Petit Prince de St-Exupéry avec le Duo de piano Jatekok**, création originale entre théâtre, mime, bruitage et musique classique.

_3

Alexander Muller, chanteur, pianiste, compositeur et guitariste d'origine tchèque fait ses études musicales en **République Tchèque** et en **France** (CMBV de Versailles, CNR de Paris).

Sa curiosité le conduit vers les divers aventures musicales, d'abord au sein des structures professionnels comme **Les jeunes Solistes de Rachid Safir**, **L'Atelier lyrique de Tourcoing de J. P. Malgoir**, **Ensemble de Jacques Moderne (J.Suhubiette)**, **Ensemble Motet (M.Guengard)**, **Compagnie Oposito**, **Ensemble vocal de Françoise Legrand**, **Compagnie Dialogos (C.Livjanic)** et bien d'autres, en interprétant toute une palette de styles allant de la musique médiévale jusqu'aux créations contemporaines.

En tant que guitariste et compositeur il fonde et se produit avec plusieurs formations de musique du monde dont **Zatva et Marmarochen** et collabore avec de nombreux musiciens venus de tous pays.

Il accompagne régulièrement des chanteurs tant en studio que sur scène.

_4

Joël Molines est un artiste multifonctions, à la manière d'un couteau suisse renfermant en un outil, plusieurs possibilités d'utilisation.

Menuisier, constructeur de décors pour le cinéma français, maquettiste et animateur volume pour des films et séries réalisés en Stopmotion (prise de vues images par images), accessoiriste plasticien pour des compagnies de théâtre et des productions de clips musicaux, et enfin monteur et vidéaste pour des films expérimentaux ou de commande.

Il collabore ainsi, régulièrement avec des artistes de différents horizons : Le réalisateur **Vincent Escrive**, l'artiste land art et performer **Christophe Beyler**, la plasticienne **Agnès Marin**, le metteur en scène **David Lejard- Ruffet**. Toutes ses différentes facettes, qui peuvent paraître éloigner les unes des autres, sont réunies autour de sa passion pour les vieilles techniques d'effets spéciaux et le cinéma d'animation en volume.

_5

Claire Chauchat – metteure en scène, commence sa formation au Lycée Molière, aux côtés d'**Yves Steinmetz** et des intervenants de la Comédie Française : **L. Natrella**, **E. Ruf**, **C. Mathieu** et **N. Lormeau**.

Après obtention du bac théâtre, elle se forme aux **Ateliers Du Sudden**, dirigés par Raymond Acquaviva ou elle suit le cours mise en scène de **Roch Albaladejo**. A la sortie de sa formation, elle joue dans des mises en scène de François Bourcier : **Si Molière m'était conté**, **Barricades**, et **Andromaque**.

On l'a retrouve également dans **L'importance d'être constant** au Lucernaire, dans **L'exil** au théâtre du Mouffetard, dans **Caligula** au Théâtre du Petit Saint Martin, et dans **Mangeront-ils ?** au Festival d'Avignon.

Parallèlement à la scène Claire se forme à la **Commedia dell'arte** et à la **manipulation de marionnettes** avec **C. Heggen** et le **Théâtre du Mouvement**. Elle enseigne aussi le théâtre dans différentes structures (ateliers amateurs, collègues et

hôpitaux psychiatriques) notamment avec la compagnie **Soy Création** et **La Petite Galerie**.

Elle met en scène **un spectacle de G. Sand** qui se joue actuellement en milieu scolaire. Avec **la Wish Compagnie** elle crée une mise en lecture théâtralisée du texte « **La mémoire et les jours** » de **C. Delbo**.

Aujourd'hui, elle travaille à la mise en scène d'une adaptation du roman de Victor Hugo «**Notre Dame de Paris**», et assiste **Nicolas Ekhi** sur le projet «**Roméo+Juliette**» adapté de la pièce de William Shakespeare.

_6

En 2008, **Manuella Rondeau** crée la **Compagnie Les Mobilettes** et sort explorer les lieux publics. Puis elle se mobilise pour la jeune création en organisant les Duos Croisés, espace et temps de rencontre entre danseurs et musiciens.

Après 5 éditions elle opère une reconversion d'éclairagiste. D'abord amenée à explorer l'art lyrique à **l'Opéra National de Paris** et le théâtre contemporain au **théâtre de la Colline**, elle revient à la danse contemporaine avec des créations lumière pour **Pavane de la Companie Gramma**, **Auréli Berland** et **Mnémosyne de Nawel Oulad**.

Elle signe également la lumière de **BLOB** de la **Compagnie Noir Clair**, spectacle poétique destiné au jeune public.

_7

Jean-Yves Pénafiel- Acteur, chanteur, metteur en scène de théâtre et de cirque, pédagogue.

À 20 ans, il part au Mexique pour un voyage initiatique sur les traces de **Carlos Castaneda**.

A Paris, il découvre et explore les musiques du monde et la tragédie grecque au **Théâtre du Lierre** dont il partage l'aventure artistique pendant 15 ans.

A cette même époque, Il fonde le **quatuor vocal NOMAD** avec lequel il réalisera disques,

spectacles et tournées. Après un parcours de metteur en scène en Amérique Centrale, de

multiples participations comme chanteur et acteur à divers projets, Il écrit et met en scène des créations plus personnelles comme « **Bacchantes** » en coproduction avec plusieurs scènes nationales françaises.

A l'académie Fratellini - École Nationale Supérieure des Arts du Cirque - il enseigne l'interprétation scénique pendant cinq ans et réalise ses premières mises en scène de numéros et spectacles de cirque. Avec **MAHNA**, groupe vocal a cappella, il revient à la source de la création vocale inspirée par les musiques du monde pour s'y consacrer pleinement.

Il enseigne la création vocale et l'improvisation, le coaching et l'interprétation scénique.

HOP&RATS

13 bis rue des Bièvres 92140 Clamart,
nr.Siret 52232572900013

Est née de la rencontre des deux sopranos, Tatiana Mironov et Lucienne Lefeuvre, sur l'opéra « Der Mond » de Carl Orff à l'Opéra Bastille en 2006. Grâce à leur initiative et un désir fort de transmission, un collectif d'artistes se crée très vite en décembre 2007 autour d'une première création en milieu scolaire, un opéra pour enfant « Pinocchio » de Romain Didier.

Notre objectif est la démocratisation de l'opéra pour enfant et les arts du spectacle à travers des créations mélangeant enfants, amateurs et professionnels du spectacles : chanteurs lyriques, instrumentistes, comédiens, marionnettistes, scénographes, techniciens son et lumière...et aujourd'hui le clown, film d'animation...

Hop&Rats est une association loi 1901 créée en 2007 par Lucienne Lefeuvre et Tatiana Mironov dans un souci de sensibiliser des personnes de tout âge aux arts du spectacle vivant et aux pratiques instrumentales dans les domaines de l'éducation populaire, entreprises, associations culturelles, écologiques et/ou humanitaires.

Pour ses projets interdisciplinaires, multi-langues, elle collabore avec des différents acteurs culturels, associatifs et institutionnels : écoles de musiques, conservatoires, ensemble vocaux Soli Tutti et établit des partenariats avec le Conseil Général du 92, Ile de France, Mairie de Clamart, Education Nationale, Assistej afin de participer à des manifestations publiques, des festivals de la voix et du théâtre et à des parcours culturels, autant comme acteur que spectateur.

Hop&Rats se définit comme une associations de pratiques culturelle d'intérêt public destinée aussi bien aux enfants à partir de 3 ans qu'aux jeunes et aux adultes ainsi que des création artistique , tout public.

Depuis 2014, dans sa politique de rayonnement culturel local et national, l'association est devenue un partenaire éducatif dynamique à travers sa collaboration avec la Mairie de Clamart dans le cadre du projet PEDT. Ainsi trois ateliers de sensibilisations, initiation et découverte des différents arts

dans le cadre de la reforme sur les rythmes scolaires (NAP) ont été mis en place : comédie musicale, poedanza et éveil instrumental. Elle collabore aujourd'hui dans le même cadre avec les Ateliers du Préau et Groov' pour des ateliers d'éveil et comédie musicale.

Membre de l'association « Scène d'enfance et d'ailleurs » elle collabore activement à la réflexion et aux actions sur le développement et la promotion des œuvres de jeunesse.

Tous les ans, début juillet, elle participé au projet d'ouverture du festival d'Avignon par les enfants durant trois jours en faisant profiter ses élèves d'un parcours culturel très riche avec des ateliers mis en place pour cet événement national.

HISTORIQUE DES PROJETS :

Éducation populaire

2007 – 2008

« Pinocchio » musique Romain Didier, metteur en scène Gaël Garlic.

Opéra crée en milieu scolaire avec trois classes de CM1 de l'école élémentaire Jean-Monnet de Clamart en co-production avec le théâtre Jean-Arp de Clamart et la compagnie de danse Arcane. Participation au festival 92 « La voix dans tous ses éclats » et au festival « Les pépinières dansés » de Clamart.

2008- 2009

Participation à la création « Qu'en sais-tu ? » de Romain Didier au festival 92 « La voix dans tous ses éclats » avec plusieurs écoles du 92, accompagnées par l'orchestre du conservatoire de Courbevoie, metteur en scène Nery Catineau. Spectacle théâtral mis en scène par Stéphane Gallet la même année.

2009- 2010

« Le p'tit bal des vélos cassés », musique Romain Didier, metteur en scène Véronique Essaka, chorégraphe Ludovic Goma, en collaboration avec les chœurs d'enfants et l'orchestre des professeurs de l'école de musique de Boulogne.

2010- 2011

« Oliver Twist », musique Lionel Bart, metteur en

scène Eva Dumont, chorégraphe Irénée Blin, avec chanteurs lyriques et comédiens professionnels.

2011-2012

« Au pays d'Oz », musique Harold Arlen, metteur en scène Eva Dumont, chorégraphe Irénée Blin, en collaboration avec chanteurs et comédiens professionnels et l'ensemble vocal enfant du C.N.M d'Issy-les-Moulineaux.

2012- 2013

« Une Histoire de la Jungle et des Villes », musique Frères Sherman, metteur en scène Eva Dumont, chorégraphe Irénée Blin, avec chanteurs lyriques, comédiens professionnels et élèves-musiciens du CFMI d'Orsay.

2013-2014

« La Belle et la Bête », musique d'Alan Menken, metteurs en scène Hélène Boisbeau, chorégraphe Cinzia Gabaldo, costumes Camille Touaty, avec chanteurs lyriques et comédiens professionnels.

2014-2015

« Aladin et la Clef magique », musique d'Alan Menken, metteurs en scène François Delattre, costumes Camille Touaty, avec chanteurs lyriques et comédiens professionnels.

2015-2016

« Alice au Pays des Merveilles », musique de Samy Fain, metteurs en scène François Delattre, marionnettes de Patricia Lavigne, avec chanteurs lyriques et comédiens professionnels et trio instrumental.

2016-2017

« Les Charistocrates », metteur en scène François Delattre, direction musicale et chorégraphie Tatiana Mironov.

2017-2018

« Peter Pan » écriture, mise en scène et chant Valentine Baron.

COMPAGNIE

« Le Magicien d'Oz », mise en scène Eva Dumont.
« Le mystérieux Mister Weill, mise en scène Christian Girault, librettiste Lisette Morival.
« Moi, toi et l'éternité », mise en scène Claire Chauchat

NOTRE ÉQUIPE

Chef de chœur : Tatiana Mironov
Mise en scène et scénographie : Claire Chauchat
Guitare : Alexander Muller
Mao : Tristan Péron
Animation /vidéo : Joel Molines

CONTACT

Tatiana Mironov, Directrice et Chef de projet
14, rue Saint-Christophe 92140 Clamart
06 79 89 53 60 – hop&rats@gmail.com

