

L'Amour Sorcier

De Manuel de Falla

Adapté par la **Compagnie Ode Mélodique**
pour un trio chant, danse et guitares

© Conservatoire populaire / Alexandre Favez

La **Compagnie Ode Mélodique** vous propose de découvrir l'œuvre *L'Amour Sorcier* de **Manuel De Falla** sous un tout nouvel angle...

Suivez Candelas, **jeune gitane** andalouse trahie par son amoureux et sa quête pour retrouver son honneur. Laissez-vous guider dans un **récit plein de magie**, porté par un arrangement inédit pour **deux guitares et voix**. Une **musique sensuelle**, enchantée par une **narration poétique** et sublimée par des **danses envoûtantes**.

Note d'intention

« Si être génial consiste à être original et différent, l'Amour Sorcier est alors l'œuvre la plus géniale de Falla [...] par la fulgurance de ses célèbres danses, sa captation aigue de la magie populaire andalouse, son approche du monde gitan et sa poésie et sensualité indéfinissables. »

Pour écrire sa « ginateria » **El Amor Brujo** (l'Amour Sorcier), Manuel De Falla s'est **inspiré du flamenco** dont la guitare est l'instrument emblématique. Cependant, c'est d'abord pour orchestre de chambre, chant et danse avec narration qu'il compose cette œuvre. Il remanie la pièce quelques années plus tard pour la transformer en un ballet pour orchestre symphonique et chant, abandonnant la partie récitée.

Nous proposons aujourd'hui une **adaptation** de la première version de De Falla avec un arrangement **pour deux guitares et chant**, en **réintroduisant** la partie **théâtralisée**.

MUSIQUE...

Nous avons souhaité utiliser les sonorités de la guitare pour permettre un retour à la source de l'inspiration du travail de Manuel De Falla. Le jeu de la **guitare classique** étant une ouverture vers un **univers sonore intimiste** avec une **variété de timbres** fascinante, nous avons puisé dans cette richesse pour rejoindre les sonorités de différents instruments de l'orchestre, tout en mettant en valeur le cœur du **patrimoine musical espagnol** qu'est la guitare.

Sur la partie chant, nous avons souhaité garder les versions originales de De Falla pour laisser à **l'interprétation vocale** le soin d'apporter une couleur précise, entre technique vocale des **chants populaires espagnols** et technique **lyrique**.

ET MISE EN SCÈNE !

L'Amour Sorcier raconte l'histoire de Candelas, jeune gitane trahie par son amoureux, et ses tentatives de le ramener auprès d'elle au travers d'incantations et autres rituels magiques.

De l'œuvre initiale de Manuel De Falla, nous avons souhaité mettre en avant trois thématiques qui nous semblaient intemporelles et universelles : la **douleur de la perte amoureuse**, le recours aux **rituels** et l'**élan mystique** dans les moments de détresse, l'**émancipation** progressive de l'héroïne durant son **parcours initiatique**.

Nous avons choisi un décor minimaliste pour laisser toute la place à la musique, au récit et à la chorégraphie. Le personnage de Candelas, interprété par une **chanteuse-danseuse**, utilise **voix et corps** pour exprimer sa douleur, ses doutes, sa détermination. Entre **danses, chants** et **dialogues**, passant sans cesse du **français à l'espagnol**, les spectateurs accèdent au monde intérieur de la jeune femme et vivent avec elle les étapes du deuil amoureux.

Les deux **guitaristes-conteuses**, d'un **geste** ou d'un **regard**, posent une situation, installent un lieu, créent une atmosphère et emmènent le public. Leurs **guitares**, véritables orchestres de poche, font bien plus que jouer une partition de musique : elles nous plongent dans l'univers magique et mystérieux de l'**Espagne gitane du début du 20e siècle**, faisant virvolter les feux-follets, sonnante l'heure des danses rituelles et donnant vie aux esprits de la nature.

Notre *Amour Sorcier* donne ainsi la place à ses deux plus grands personnages : Candelas et la musique si riche de Manuel de Falla !

Toutes les trois pédagogues, nous avons travaillé à **rendre notre spectacle accessible** à un large public.

Soucieuses d'apporter un éclairage sur la genèse de cette œuvre, nous avons créé **une première partie**, dans laquelle, au travers de lettres imaginaires, Manuel de Falla échange avec Maria Lejágarra, auteure du livret de l'Amour Sorcier.

Ces échanges éclairants sur la vie personnelle des protagonistes sont ponctués d'illustrations musicales issues d'œuvres de Ravel, Debussy, Granados, De Falla, permettant ainsi une immersion dans le contexte historique et artistique de l'époque.

Notre spectacle révèle au grand public les aspects plus ou moins connus de la création de cette œuvre.

Nous avons créé un spectacle transportable dans des lieux aussi variés que les publics que nous souhaitons rencontrer : un opéra-ballet de poche pour toutes et tous !

© Ronan Yvin

UN PROJET SOUTENU PAR :

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

Présentation du spectacle

Nombre d'artistes : 3
Durée : 60 minutes
Public : Tout public

Synopsis

La Compagnie Ode Mélodique vous propose de découvrir l'œuvre *L'Amour Sorcier* de Manuel De Falla sous un tout nouvel angle...

Suivez Candelas, jeune gitane andalouse trahie par son amoureux, et sa quête pour retrouver son honneur. A travers ses incantations et autres rituels magiques, découvrez une **musique sensuelle** inspirée du flamenco, adaptée spécialement pour **deux guitares et chant** – portée par une **narration poétique** et une **danse envoûtante**.

Un **classique revisité** – à la fin inattendue – où les cordes de Cécile Renzi-Pacoureau, Elodie Diatta-Redon et Maude Georges entrent en résonance pour vous faire vibrer au son de cet **opéra-ballet de poche** exigeant et **accessible** !

© Conservatoire populaire / Alexandre Favez

© Conservatoire populaire / Alexandre Favez

Programme musical

Sur une composition originale de Manuel De Falla
« *El Amor Brujo* », version 1915

- Arrangement instrumental par **Cécile Renzi-Pacoureau**, en collaboration avec **Elodie Diatta-Redon**
- Arrangement narratif par **Maude Georges**
- Chorégraphie par **Emmanuelle Gouiard**

La compagnie

La **Compagnie Ode Mélodique**, c'est la rencontre **d'artistes professionnelles** qui souhaitent **faire vivre** et **partager** une **musique savante** et **exigeante** mais **jamais barbante** !

Traversées par les mêmes **ambitions poétiques** et **pédagogiques**, elles ont à cœur de rendre accessible **à tous et toutes** la musique qui les fait vibrer.

Et pas question de se laisser contraindre par quelque carcan que ce soit : la qualité rejoint **l'inattendu** pour offrir des **spectacles vivants**, exigeants, plein **d'érudition** et de **couleurs**.

© Rohan Yvin

Après 3 Contes de la Nature et Evocation Espagnole, **L'Amour Sorcier** est le troisième spectacle de la compagnie.

Guitares

Elodie Diatta-Redon obtient un Diplôme d'Exécution à l'École Normale de Musique de Paris après un prix de guitare classique et de musique de chambre au conservatoire des Alpes de Haute-Provence. Elle entre ensuite à la Haute École de Musique de Genève où elle obtient un Master de concert. En parallèle à de nombreuses master class grâce auxquelles elle continue de se former, Elodie se produit régulièrement en soliste, sextuor ou duos. Diplômée d'État de professeur de guitare en 2009, elle enseigne actuellement au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre de Genève (CPMDT).

© Ronan Ivin

© Ronan Ivin

Cécile Renzi-Pacoureau se forme au Conservatoire de Nantes, à l'École Normale de Musique de Paris puis au Conservatoire de Strasbourg. Elle obtient dans toutes ces écoles différents diplômes en guitare classique et en musique de chambre. En 2003, elle intègre le Cefedem de Nantes pour se former à la pédagogie et suit de nombreuses master class en Europe. Depuis lors, elle se produit régulièrement en concert dans diverses formations de musique de chambre et se consacre à l'enseignement en tant que professeur de guitare au Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre de Genève (CPMDT).

Chant lyrique

Maude Georges commence à chanter à la maîtrise de la Loire en 2002. Elle entame des études de direction de chœur à l'ENM de Villeurbanne en 2009. En parallèle, ses études à l'université Lyon 2 l'amènent à partir à Berlin où elle découvre une très riche vie artistique. Après un master de recherche en musicologie, et de nombreux stages en milieux professionnels, elle se perfectionne en direction et en chant à la Haute Ecole de Musique de Genève. Aujourd'hui, elle travaille pour l'association La Voix est Libre (Lavéli), l'Auditorium de Lyon, la compagnie Ode Mélodique et intervient ponctuellement dans le cadre de stages vocaux auprès de groupes amateurs.

© Ronan Ivin

Chorégraphie

Emmanuelle Gouiard se forme à la danse classique au CNR de Clermont-Ferrand puis à la danse contemporaine aux RIDC et au CNR de Paris. Elle obtient son Diplôme d'Etat en danse contemporaine en 1999. Elle débute sa carrière au sein de la Compagnie Monique Duquesne puis intègre la Compagnie Hoogenraad. Elle collabore ensuite avec plusieurs compagnies comme la Cie Appel d'Air, la Cie Arcosm et la Cie La Vouivre. Au fil des années, elle développe un travail sensible et exigeant, abordant les fondamentaux de la danse contemporaine, et le rapport à la musique, tendant vers la théâtralité et l'expression des émotions. Elle collabore notamment avec la Maison de la danse, l'Opéra de Lyon, l'ONL de Lyon, pour des projets artistiques de différentes envergures.

Administration

Apolline Reydellet suit une formation d'ingénieure en mécanique à l'INSA de Lyon dont elle sort diplômée en 2013. Elle travaille ensuite comme cheffe de projets dans l'industrie pendant 8 ans. Bénévole dans l'association La Voix Est Libre (Lavéli) en parallèle de cette activité professionnelle pendant 4 ans, elle décide d'en faire son métier courant 2022. Depuis, elle met son amour des tableaux croisés dynamiques au service de la culture et de l'associatif.

© Ronan Tyin

Calendrier

LOIRE (42)

- **Du 23 au 27 octobre 2023** : première résidence de création au théâtre des Mansardes (Saint-Symphorien-de-Lay)
- **28 & 29 octobre 2023** : représentation au théâtre des Mansardes (Saint-Symphorien-de-Lay)
- **Du 3 au 5 janvier 2025** : deuxième résidence de création au théâtre des Mansardes (Saint-Symphorien-de-Lay)
- **15-16 novembre 2025** : représentations à la salle polyvalente (Bard)
- 14 décembre 2026 : représentation à la salle Fontalon en partenariat avec le Conservatoire (Roanne)

RHONE (69)

- **9 décembre 2023** : représentation à la salle Brassens (Saint-Germain-au-Mont-D'or)
- **10 décembre 2023** : représentation à l'espace Bancel (Lyon)

HAUTE-SAVOIE (74)

- **19 avril 2024** : représentation à la résidence autonomie Les 2 Lacs (Rumilly)
- **20 avril 2024** : représentation au théâtre de Cruseilles (Cruseilles)
- **21 avril 2024** : représentation au château de Ripaille (Thonon-les-Bains)

SUISSE

- **13 février 2025** : représentation dans le cadre de la saison Mosaïque du conservatoire (Genève, Suisse)
- **Du 3 au 9 mars 2025** : représentations à l'Étincelle (Genève, Suisse)
- **4 décembre 2025** : représentation à la bibliothèque de Genève (Genève, Suisse)

Fiche technique

GENERALITES

- Arrivée J0
- Installation J0 : 3h sur place
- Départ J0
- 3 artistes sur scène (+ 1 régisseur optionnel)

FICHE TECHNIQUE

- **Surface** : profondeur min.: 3m - largeur min.: 4m
- **Accès scène/salle** : n/a
- **Sonorisation** : à discuter selon les possibilités du lieu. Possibilité de jouer sans sonorisation.
- **Lumières** : à discuter en amont selon les possibilités du lieu. Possibilité de jouer sans éclairage particulier.

DEMANDES DE L'ENSEMBLE

- Loge pour 3 personnes : lieu fermé pour se changer et laisser des affaires pendant la représentation, point d'eau, toilettes à proximité.
- Salle chauffée
- Coût du spectacle : contactez-nous pour un devis !

© Ronan Yvin

Contacts

compagnieodemelodique@mailo.com
www.odemelodique.fr

Elodie Diatta-Redon
06 07 94 39 42
elodieredon@outlook.com

Maude Georges
06 33 50 90 81
maude.georges@gmail.com

Cécile Renzi-Pacoureau
06 09 70 11 99
cecile_pacoureau@hotmail.com

Apolline Reydellet
06 82 14 08 38
entreprise.apocop@gmail.com