

United Snakes

de Mélanie Menu & Cédric Colin

contact — Nicolas Foray

responsable développement, coordination, diffusion

nicolas@lanouvellecompagnie.com — 01 71 89 50 64

LA NOUVELLE
COMPAGNIE

La compagnie
du Limier

United Snakes

de Mélanie Menu & Cédric Colin

texte et mise en scène Mélanie Menu

création sonore Cédric Colin

interprétation Mélanie Menu et Cédric Colin (musique)

chargé de diffusion La nouvelle compagnie Nicolas Foray
nicolas@lanouvellecompagnie.com

chargée de production La nouvelle compagnie Louise Champiré
louise@lanouvellecompagnie.com

Production La compagnie du Limier

Production déléguée La nouvelle compagnie

interprétation Mélanie Menu et Cédric Colin (musique)

Soutiens Château-Thierry, La Biscuiterie - Salle de musiques actuelles, La Compagnie Jean-Michel Rabeux, Le Lokal de Saint-Denis, Le Théâtre de la Tempête, L'Indicible compagnie

création en décembre 2021 aux Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale et musicale

Présentation du projet

Le texte de ce projet n'est pas un. Ce texte est un prétexte. J'ai lu le livre de Gilles Leroy « Nina Simone, roman » (Mercure de France). J'ai été ébloui par la grande liberté de son regard sur la star, la façon dont il tisse fiction et événements réels ou tout du moins faisant partie de l'histoire officielle de Nina Simone. J'ai alors lu et vu tout ce que j'ai pu trouver sur Nina Simone avec le projet encore flou de tirer de mes recherches un texte qui serait un prétexte, donc, à la création d'une forme hybride, théâtral peut-être mais hors des cadres classiques de narration et de forme... il me fallait trouver le fil de mon projet.

Nina Simone est un cas. Dire d'elle qu'elle est une artiste prodigieuse douée de talents musicaux hors du commun, une diva capricieuse et une égérie politique est déjà faire fausse route. Elle est tout autant une amoureuse passionnée et insatisfaite, une femme noire de son temps, une enfant écroulée de travail, une mère absente, une fille de famille nombreuse... la liste n'a pas de fin. Ce qui nous reste d'elle échappe à toute tentative de définition, je ne l'ai trouvée dans aucun des livres ni aucun des articles écrits sur elle, pas plus que des interviews qu'elle a donné. Pour l'anecdote nombre d'écrivains ou journalistes l'ont rencontrée dans le but d'écrire sa vie au plus près du réel et s'y sont cassé les dents: Nina change de version d'un jour à l'autre, nie avoir jamais rencontré machin avec lequel elle pose pourtant tout sourire sur une photo officielle, mélange dates et lieux. Joyeusement elle réécrit sa vie en permanence.

Devinant très intuitivement que personne n'est la somme de ce qui lui est arrivé, elle est insaisissable, elle ne joue pas le jeu, elle refuse au réel de lui dicter sa loi. Nina croit aux esprits comme on croit à l'eau chaude et met à bas nos logiques cartésiennes d'un claquement de doigts.

Comment alors approcher d'elle ? Comment donner à voir et entendre sa singularité ? Comme elle, en ne jouant pas le jeu. En refusant la simplification du récit. En laissant les fils de la narration s'emmêler d'eux-mêmes. En ne cherchant plus le sens mais la sensation. Et en acceptant cette évidence: ce qui nous reste d'elle c'est sa musique. Nina est là, toute entière dans ses chansons, toute entière dans ses notes, l'enfant qu'elle fut et la femme qu'elle était. La cohérence n'est pas affaire de musique. Ce qui nous touche au coeur lorsqu'on l'écoute fait fi de nos appartenances, elle abolit le temps.

Alors, sur scène, deux protagonistes, un musicien et une comédienne. Pas de personnage, pas de narratrice, pas de représentation mais une tentative de présent. Par la musique et les mots s'approcher de ce mystère merveilleux : Nina Simone est parmi nous. Nina Simone est vivante.

Musique(s)

La musique est un élément fondateur de ce projet. Si ce n'est l'élément fondateur.

United Snakes est musical de bout en bout.

La musique accompagne, précède, dirige le rythme de la parole.

C'est elle qui mène la danse.

Les musiques classiques si chères à Nina Simone, ainsi que plusieurs des chansons qu'elle a interprétées sont mises à contribution, mais cela ne suffit pas.

Pour tenter d'atteindre notre but, il ne faut évidemment pas chercher à imiter Nina Simone, mais il est aussi nécessaire de créer un univers sonore à part entière.

La juxtaposition ou l'enchaînement de matériel sonore, aussi fameux soit-il, ne suffirait pas à provoquer le trouble. Le processus musical pourra sembler simple de prime abord et s'étoffant de complexité au fur et à mesure de son déroulement, mais il sera sous-tendu du début à la fin par une ligne de force harmonique tantôt fine et évanescence, tantôt appuyée et entêtante. Ce bourdon électrique est le fil rouge de notre exploration. Les instruments électroniques et leurs possibles distorsions et échos nous permettent tout à la fois de diffuser de la musique enregistrée et de créer, donc, notre propre univers sonore. L'objectif étant également de laisser toute la puissance de la création live reprendre ses droits, comme lors d'un des nombreux concerts foutraques de Nina, l'improvisation aura aussi sa place dans United Snakes.

Présentation du projet

United Snakes est une performance. United Snakes est un spectacle autant musical que théâtral. United Snakes est une invitation à habiter l'instant de la représentation autant que les lieux qui se proposent. Cette forme hybride et percutante entend aussi sortir des sentiers battus de l'appartenance catégorielle. Ceci est dit sans hypocrisie ni opportunisme. United Snakes cherche à rencontrer une audience la plus large possible, habitué ou non aux événements culturels. Le but est donc de jouer dans des théâtres « classiques » mais aussi dans des salles de concert, des halls de médiathèques, des lycées, des universités, des caves, des lieux en plein air, etc... Il nous apparaîtrait comme quasiment obscène de ne pas jouer partout où cela est possible, c'est à dire partout. En fonction du lieu United Snakes pourra se présenter sous sa forme la plus légère et indépendante techniquement ou s'étoffer des possibilités des lieux.

Deux formes donc mais pas deux propos. La même qualité et le même engagement.

- Sur **la forme légère** un accès à l'électricité sera le seul critère obligatoire. Les deux protagonistes du spectacle se chargeront de tout. Installation technique, jeu, régie, montage et démontage. Toute la scénographie tiendra dans la présence d'une table, d'une chaise, des ordinateurs et matériel nécessaires à la gestion du son et de la lumière. Cet ensemble formera un point de repère concret à côté du trou central de la scène dans lequel s'agitera la plupart du temps l'un des protagonistes derrière un pied de micro. Deux rampes lumineuses trois quart face s'ajouteront au dispositif si nécessaire. Le reste sera adaptabilité. Un mur en pierre, une estrade d'amphithéâtre ou un ciel étoilé seront d'aussi beaux écrans à nos divagations.

- La **forme étoffée** offrira la possibilité au créateur lumière et scénographe de déployer ses talents. Pour autant la scénographie sera toujours fonction des lieux. Les murs des théâtre seront nos cadres privilégiés et les ordinateurs et autres matériels techniques nos seuls décors, leur aspect métallique noir ou argenté s'opposant parfaitement à la sensualité du jeu. Cette forme nécessitera la présence d'un.e technicien.ne en régie durant le spectacle. Bref, nous retrouverons les mécanismes d'un travail au théâtre.

Si la forme varie, le format non. 1h15 en tout et pour tout. Pour tou.t.e.s serait-ce tenter de rajouter, tant la nécessité de provoquer l'émotion chez le plus grand nombre est le moteur de ce projet.

Collaborateurs

United Snakes n'existe que par la rencontre d'artistes désireux d'en découdre, ensemble.

Chacun apporte, il est absolument vital de le rappeler, sa pierre à l'édifice.

Mélanie Menu création et interprétation

Après des études d'art dramatique au cours Florent dans les classes de Philippe Joiris, Olivier Medicus et Michel Fau, Mélanie Menu participe à la création d'un chapiteau à Saint-Denis, le Raj Ganawak.

Elle est également chanteuse et participe à de nombreux ateliers auprès des enfants, des adolescents et des personnes détenues.

Elle débute au théâtre dans *L'Enfant criminel* de Jean Genet m.e.s. de Bruno Blairet puis elle joue, entre autre, dans : *Déshabillage, comédie mortelle* de et m.e.s. par Jean-Michel Rabeux. Théâtre de la Bastille, Paris ; *Matériau chimère* d'après Didier-Georges Gabily, m.e.s. de Sandrine Lanno. Théâtre de la Bastille, Paris ; *Plus loin que loin* de Zinnie Harris, création française, m.e.s. de Sandrine Lanno. Théâtre du Rond-point, Paris ; *La Thébaïde* de Jean Racine, m.e.s. de Sandrine Lanno. Théâtre de Montreuil ; *Cannibalisme tenace* d'après Aimé Césaire, m.e.s. de Sandrine Lanno. Théâtre de L'Etoile du Nord, Paris ; *Dickie, un Richard III d'après Shakespeare* de et m.e.s. par Joël Jouanneau ; *Calderon* de Pier Paolo Pasolini, m.e.s. de Laurent Fréchuret. CDN de Sartrouville ; *La nuit des feux* d'Eugène Durif, m.e.s. de Karelle Prugnaud. Théâtre de la Colline, Paris ; *Les cauchemars du gecko* de Jean-Luc Raharimanana, m.e.s. de Thierry Bédard. Festival In d'Avignon ; *Train de nuit pour Bolina* de Niro Cruz, m.e.s. de Célie Pauthé. CDN de Sartrouville ; *Slums !* d'après Mike DAVIS, m.e.s. de Thierry Bedar. Théâtre de l'Echangeur de Bagnolet. Bonlieu, scène nationale d'Annecy ; *NEC (not electric city)* d'après Falk Richter, installation vidéo et son d'Emmanuel Lagarrigue. Palais de Tokyo et Grand Palais, Paris. La friche de la belle de mai, Marseille ; *Les Enivrés* d'Ivan Viripaev, m.e.s. de Clément Poirée. Théâtre de la Tempête, Paris. TNP Villeurbanne ; *Trézène Mélodies* de Cécile Garcia Fogel. Théâtre du Nord, Lille. Théâtre 14, Paris. Théâtre des Amandiers, Nanterre ; *La Faculté des rêves* d'après Sara Strisberg, m.e.s. de Christophe Rauck. Théâtre du Nord, Lille. Théâtre des Amandiers, Nanterre.

Cédric Colin création et interprétation musicale

Cédric Colin est ingénieur du son, créateur sonore, compositeur, sérigraphie et cofondateur de AKA-Prod, société de production et de captation de spectacles vivants.

Son parcours professionnel l'a mené des concerts punk à la scène théâtrale. Il travaille aujourd'hui tant pour des festivals de musique (Hellfest, Rock en Seine...) qu'à l'ingénierie sonore de créations théâtrales et documentaires. Il a notamment collaboré avec Jean-Michel Rabeux, Julien Kosellek, Jean de Pange, Guillaume Clayssen, Eram Sobhani.

extraits de presse

« À partir du livre de Gilles Leroy *Nina Simone* et d'un très gros travail de documentation, Mélanie Menu, pour s'approcher au plus près de la femme, a créé un spectacle théâtral hybride, hors des cadres classiques de narration et de forme.

Avec *United Snakes*, Mélanie Menu, accompagnée en live par Cédric Colin parvient à nous livrer une prestation unique et rare. Un rendez-vous entre théâtre et poésie, entre Jazz, Blues, musique classique et électro. Un spectacle brillant, émouvant et fou à la rencontre du mythe. »

Frédéric Bonfils, Foud'Art

« *La rédaction a adoré. Dans United Snakes, vies et mirages de Nina Simone, Mélanie Menu brille, accompagnée par Cédric Colin, compositeur et musicien. »*

LA NOUVELLE COMPAGNIE

Pour un théâtre politique et poétique

Bousculer joyeusement l'ordre établi

celui qui règne dans nos existences sociales, économiques et politiques, dans nos vies amoureuses et sexuelles.

Redonner toute sa force au langage

cette matière vivante et émouvante qui fait le ciment de nos existences.

Nous adresser à chacun comme à tous

aux personnes coutumières des théâtres, comme à toutes celles et tous ceux qui s'en trouvent les plus éloignés.

Inscrire le théâtre dans la vie citoyenne

en proposant aux habitants de notre ville comme à nos spectateurs des projets amateurs et citoyens.

Nous impliquer auprès des jeunes artistes

pour donner corps à la nécessité de transmettre et favoriser leur insertion professionnelle.

pour tout contact - Nicolas Foray

responsable développement et coordination

01 71 89 50 64 / nicolas@lanouvellecompagnie.com

www.lanouvellecompagnie.com