

EN COU- LISSE

**L'OPÉRA CHINOIS
RACONTÉ PAR
SES ACTEURS**

LIN Yung-Biau incarnant le Roi Singe, personnage incontournable de l'Opéra chinois, héros des récits de **La Pérégrination vers l'Ouest**

L'Opéra de Pékin est un art complet.

Il développe à la fois des techniques d'acrobaties et d'arts martiaux de haut niveau, des mouvements de danse d'une extrême précision, des performances vocales et un important travail théâtral autour des expressions corporelles et faciales de chaque personnage.

NAISSANCE DU PROJET

Ancien élève de l'École de l'Opéra de Pékin à Taiwan, Lin Yung-Biau a toujours rêvé d'un spectacle autour des pratiques de cet art sacré ancestral si contemporain. L'Opéra chinois réunit en son sein ce qui a toujours été au cœur de son œuvre artistique : la pluridisciplinarité et le décroisement des arts.

Fondateur de la Comédie Faun de Montreuil qui prône la transversalité des enseignements, Lin va mettre en avant l'indispensable souplesse dont chaque artiste doit faire preuve en proposant des cours variés qui feront appel à toutes les ressources physiques de ses élèves.

Professeur d'acrobatie en France depuis plus de vingt ans, Lin allie sagement la culture chinoise dont il est issu et la culture occidentale dans laquelle il a évolué.

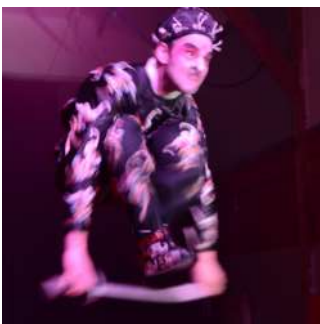
Ce mélange des cultures va également porter bon nombre de ses projets et deviendra central au fil de ses créations.

En Coulisse, dont les décors sont empruntés à l'Opéra de Pékin, offre un cadre idéal pour développer un spectacle pluridisciplinaire et une mise en lumière des différences culturelles dans les pratiques de la scène. Sur les planches, quatre comédiens se renvoient la réplique. Deux ont suivi la formation traditionnelle de l'École de l'Opéra de Pékin tandis que les deux autres ont appris les règles de cet art chinois après leurs parcours circassiens dans des compagnies françaises.

Pendant plus d'un an de création, de déchiffrement et d'apprentissage méticuleux de tous les codes de l'Opéra chinois, les quatre comédiens s'enrichissent de leurs échanges autour de la conception d'un spectacle et des méthodes de travail. Pour les uns, la précision de la gestuelle sera primordiale pour donner sens au personnage tandis que les autres soutiendront l'importance d'une liberté de mouvement et d'interprétation. Ce qui est évident pour les premiers ne l'est pas toujours pour les seconds. Cependant, tous se rejoignent sur l'universalité des arts scéniques et sur la nécessité de transmettre l'extraordinaire.

L'OPÉRA CHINOIS

L'Opéra chinois est aujourd'hui connu sous sa forme la plus notoire, celle de l'Opéra de Pékin. Cet art, hautement respecté, s'est transformé au fil du temps, aux prises des nombreux événements de l'Histoire, et évolue encore à l'heure actuelle. En dépit de son aspect traditionnel presque figé dans le temps, l'Opéra chinois est un art vivant au sens propre du terme. Il demeure en constante mutation à travers les interprètes qui apportent chacun une touche personnelle comme une nouvelle tonalité, un instrument inhabituel ou une gestuelle inédite.

Lili CHEN, Christophe LIBOT, Shi-Woei HWU et Colin CLUZAUD pendant la création du spectacle **En Coulisse**

HISTOIRE ET DÉBUTS

Ses origines religieuses et sacrées remontent aux dynasties Song et Yüna, il y a plus d'un millénaire. Les prémisses du théâtre transparaissent alors dans les rituels suspicieux auprès des divinités pour s'attirer les bons augures et chasser les mauvais esprits. Ces spectacles de trances dansées accompagnés de chants se sont étoffés au fur et à mesure pour former un art complet mêlant disciplines artistiques et physiques. Une école dédiée se constitue au VIIIème siècle sous l'impulsion de l'Empereur Ming Huang (Dynastie Tang) dont le règne s'est caractérisé par le développement des arts et des lettres. Cet innovant conservatoire de musique et de danse appelé **Jardin des Poiriers** formera les tous premiers artistes de l'Opéra chinois.

Évoquant dans un premier temps de glorieux épisodes historiques dont les récits épiques s'adressaient aux élites, l'Opéra se popularise dès lors que les thèmes des spectacles reprennent les contes et légendes du folklore asiatique. Toutefois, parce qu'il est régi par des conventions et des règles spécifiques, cet art reste mystérieux et hermétique pour le grand public, même en Chine.

TECHNIQUES THÉÂTRALES

La mise en scène d'un Opéra chinois éblouit le spectateur par ses costumes chatoyants, l'apparition de visages peints écarlates, de juges barbus, de jeunes filles vertueuses, de poètes amoureux, de clowns malicieux et retient toute son attention par la musicalité des chants et des effets sonores.

Chaque personnage entrant en scène aura son propre répertoire de couleurs, de mouvements, de motifs sur sa toge ou sur son visage, autant d'éléments visuels nécessaires à la réception immédiate de son caractère et son rôle dans la pièce. Les indispensables détails acoustiques accompagneront aussi des situations particulières ou amplifieront le dessein des personnages en scène. La subtilité d'un caractère pourra se deviner dans la façon de remonter une manche, de faire tournoyer sa barbe ou par la ligne peinte d'un sourcil.

À l'Opéra de Pékin, les décors sont souvent dénudés et font appel à l'imagination de chacun tout comme il le fait pour toutes les actions qui s'y déroulent. Par exemple, la seule possession d'une cravache dans la main signifie que l'acteur est à cheval, s'il gravit une table tout en déclamant qu'il va observer l'horizon : le voilà au sommet d'une montagne, s'il monte sur cette même table en ayant escaladé une chaise et redescend sur une autre : il aura passé un pont, s'il époussette sa robe en se présentant, il faut comprendre qu'il revient d'un long voyage. Les accessoires étant très limités, le mime est primordial. Tous les gestes répondent à un esthétisme strict qui rend parfois la stylisation des mouvements difficile à comprendre si le spectateur n'est pas initié.

Les auteurs Antonin Artaud, Henri Michaux ou encore le cinéaste Sergueï Eisenstein seront émerveillés par la place laissée au geste, à la danse, au corps de l'acteur par comparaison au théâtre occidental où le texte et la parole prévaut.

*3/ La combattante, le clown et le général, trois personnages phares de l'Opéra de Pékin
Illustrations sur soie issues de 100 portraits des personnages de l'Opéra de Pékin 一百人物像 絹本, Anonyme, circa fin XIX*

LES INTENTIONS DU SPECTACLE

En Coulisse a pour vocation d'offrir un voyage magique à l'Opéra de Pékin. Le spectateur en découvrira l'esthétique merveilleuse et la dimension poétique.

Il rencontrera plusieurs des rôles emblématiques de cet art portés par des acteurs polyvalents (qui se livrent tantôt au chant, à la danse, au mime et aux arts martiaux) aux costumes richement décorés et aux maquillages spectaculaires.

Grâce aux explications distillées tout au long du spectacle, cette exploration de l'univers de l'Opéra chinois s'accompagne également d'un objectif pédagogique. Un personnage appelé le *Chou*, équivalent du clown, se fait guide le temps de la représentation pour rendre accessible au spectateur le sens des gestes ou des situations qui prennent place sur scène. Le public peut alors mettre à profit ses nouvelles connaissances lors des deux célèbres extraits d'opéra classique qui sont joués au cours du spectacle.

Une irruption inédite dans les coulisses du spectacle permet de lever le voile sur les préparations intensives des comédiens de l'Opéra de Pékin, de la rigueur demandée aux jeunes élèves dès leur entrée en formation et de l'exigence requise pour performer les différents rôles.

Le spectacle apporte en outre une ouverture culturelle grâce à la vision extérieure sur la discipline de l'Opéra de Pékin personnifiée par deux comédiens français. La stylisation inouïe de certains mouvements, le répertoire des codes et des émotions qu'ils ont dû intégrer se superposent à leurs références d'artistes occidentaux telles que le burlesque hollywoodien ou la Comedia dell'arte.

Ci-contre, Shi-Woei HWU répète les mouvements de son personnage à cheval pendant le spectacle **En Coulisse**

Lili CHEN fait voler ses manches aquatiques en costume de combattante pendant le spectacle **En Coulisse**

EN COULISSE

LE SPECTACLE

Un lourd rideau rouge de velours épais et opaque est tendu sur scène. On entend une voix qui chante, c'est une actrice qui se prépare. Elle maquille sa figure de blanc et va y tracer des lignes et appliquer des couleurs qui seront toutes chargées de sens. Sans qu'elle ne dise mot, le spectateur averti aura déjà deviné le personnage qu'elle incarne, son âge ou la nature de son âme. Pour ceux qui n'en décèleraient pas les subtilités, un brave comédien de la troupe apportera certaines explications en cours de route. D'ailleurs, le voyage sera riche en péripéties : une escale à l'Auberge, un aperçu d'une salle de classe de l'exigeante école de l'Opéra de Pékin, un combat au sabre d'ombres chinoises, une rêverie écourtée, une chevauchée mélancolique à travers le désert de Gobi... Cette enivrante immersion au cœur de l'Opéra chinois nous fascinera de bout en bout.

Ci-contre, Lili CHEN entre en scène dans un palanquin de mariée évoqué par une tenture brodée et un voile rouge lors du spectacle **En Coulisse**

Shi-Woei HWU et Colin CLUZAUD jouent la scène de l'Auberge de Sanchakou (Le Carrefour), un passage célèbre adapté d'un classique de la littérature chinoise. Extrait présenté dans le spectacle **En Coulisse**

LES ATELIERS PROPOSÉS AUTOUR DE L'OPÉRA DE PÉKIN

(à partir de 8 ans)

Les ateliers aborderont les thèmes suivants : acrobaties, jeu théâtral, combat (arts martiaux), mime, danse, chant, maquillage et introduction à la connaissance de l'opéra chinois.

- **Démonstration et découverte**

Après la représentation, les artistes inviteront les spectateurs à s'essayer aux pratiques de l'Opéra de Pékin tout en leur expliquant les différentes subtilités de cet art (classification des différents personnages et étude de leurs gestuelles propres, codifications des combats, signification des maquillages...)

- **Stage d'initiation**

Pour ceux qui souhaiteraient s'investir davantage dans la découverte de l'Opéra de Pékin, un stage sur quelques jours peut-être organisé autour de plusieurs ateliers théoriques et pratiques qui pourront conduire à une petite restitution.

Nous proposons d'intervenir dans les collèges, lycées, universités ou organismes privés. Chaque intervention relèvera d'une proposition adaptée au public participant aux ateliers. Pour élaborer le projet, vous pouvez nous contacter directement.

Les quatre comédiens du spectacle **En Coulisse** pendant leurs performances théâtrales et acrobatiques

LES ARTISTES

LILI CHEN a suivi le cursus du *National Taiwan College of Performing Arts* de 1995 à 2005 où elle s'est formée au chant, à la danse, aux arts martiaux, à la comédie et en acrobatie. Elle arrive en France en 2009 et continue de se former aux arts scéniques à l'Université Paris 8. Elle enchaîne alors avec des rôles pour le cinéma et la publicité. Elle continue en parallèle le spectacle vivant avec notamment la troupe de l'EACS et la compagnie Remue-Ménage.

CHRISTOPHE LIBOT a pratiqué de nombreux sports de combat que ce soit le taekwondo, la boxe française ou l'escrime. Il entre au Puy-du-fou en 2006 où il transforme ses connaissances pour les mettre au service du spectacle. Il y fait la rencontre de Mickaël Boulé qui monte alors la pièce *Après la pluie* et lui confie un rôle d'acrobate. Pour être à niveau, il commence une formation à Paris et parallèlement performe pour de nombreuses compagnies de rue. Il monte un duo burlesque *Les Kissméou* avec sa partenaire Cécile Robin. Il donne également des cours d'acrobatie aux Noctambules de Nanterre et intervient pour des ateliers cirque en prison.

SHI WOEI HWU s'est formée à l'*École de l'Opéra de Pékin* à Taïwan entre 1976 et 1984 où elle apprend l'acrobatie, la danse, les arts martiaux, la comédie, le chant et la musique. Elle poursuit sa formation à l'Université Nationale des Arts de Taïwan jusqu'en 1988. Elle intègre ensuite la troupe de Taïwan. Elle fait un petit saut en France où elle vient jouer au Théâtre du Rond Point le *Pavillon aux Pivoines*. De 1998 à 2011, elle exerce en tant que professeur à l'Université Nationale des Arts de Taïwan. Depuis elle s'est installée en France où elle joue pour le compte de différentes compagnies.

COLIN CLUZAUD s'initie aux arts du cirque dès 2003 en se spécialisant dans les équilibres au sol auprès de Caixia SUN, ancienne élève et directrice de l'École de Cirque de Tianjin. Il poursuit sa formation au sein de l'École des Arts Chinois du Spectacle en tant qu'acrobate et enrichit son répertoire artistique en participant à différents stages (théâtre, danse, cascade...). Il intègre de nombreux spectacles tels que des opéras classiques ou des pièces plus contemporaines et travaille pour des compagnies en France et à l'étranger.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter à

faunarts.media@gmail.com

ou par téléphone au 06 16 71 10 99

Site : www.faun-arts.com