

Vocal Masala

Création vocale et musicale
par Mathilde Lechat

Mise en scène Luciana Botelho

Décor Cristel Elie

Costume Andréas Kanellopoulos - Isabelle Delforge

Lumière Bruno Teutsch

Sonorisation Gregory Fourrier

Images Magali Louvet - Mathilde Lechat

Infographie Emilie Jauneau

Crédit Photographies Guillaume Astaix

Montage vidéo David Goutard - 24 Images

Création à L'Espal, scène conventionnée du Mans
Mars 2005

Spectacle en coproduction avec l'Espal
Avec le soutien de la Région des pays de la Loire
Le Conseil Général de la Sarthe
La Sacem

La genèse de Vocal Masala

L'envie de créer un spectacle est en quelque sorte une façon de ponctuer son parcours, de marquer une étape dans sa recherche artistique.

Au départ, il y a un imaginaire vocal toujours en état d'exploration. Puis, un corps dans l'espace ; un corps jouant avec un espace scénique devenu sacré en tant que lieu où naissent les vibrations créatrices et émotionnelles.

De la rencontre avec les musiques traditionnelles, des voyages, de la découverte d'autres cultures émergent des sonorités nouvelles et l'envie de les faire vibrer autrement dans le corps. Ne pas enfermer le son dans un vocabulaire musical connu ni une signification codée. **Ouvrir un champ de perception et d'écoute qui libèrerait les émotions et l'imaginaire.**

De l'improvisation surgit une matière sonore spontanée d'une grande richesse, que l'écriture va analyser et structurer. L'univers se gonfle, s'épaissit, se traduit par des représentations diverses. L'évidence d'une forme s'impose. Ainsi naît le spectacle **Vocal Masala**.

En Inde, le « masala » est un mélange d'épices utilisé dans diverses préparations culinaires. Je souhaiterais livrer dans cette création ma « cuisine » faite de couleurs vocales intimement choisies et relevée d'ingrédients sonores hautement savoureux.

Mathilde Lechat

À propos de la voix et de l'écriture

Vocal Masala est un ensemble de chants inédits, un répertoire de cantates imaginaires.

Cela part d'une recherche vocale très personnelle et très originale dans sa forme et son contenu. Investie depuis plusieurs années dans une exploration sonore approfondie, je travaille l'enracinement du son dans le corps. Jouant sur les sonorités et les distorsions de la voix, j'élabore **un langage imaginaire empreint de références ethniques** croisées au cours de mon parcours et évoquant de dialectes venus d'Afrique, d'Asie ou d'Orient. Cette manipulation des phonèmes m'a conduite à **musicaliser la langue française différemment** et ainsi, à passer d'une langue à l'autre sans rupture.

Ayant expérimenté un des concepts fondamentaux de la musique classique indienne -chaque note extraite d'un raga porte une émotion qui lui est propre- mon approche de l'écriture musicale s'est métamorphosée. J'ai exploré **des formes d'accompagnement du chant très épurées et minimales**. Ainsi, la voix et les lignes mélodiques s'épanouissent avec clarté et profondeur. Mon attention se porte sur **le désir de voir fusionner ensemble la musique, le langage, la voix et l'émotion** : d'une émotion naîtra un chant, d'un chant naîtra une émotion.

Ces compositions et ces langues imaginaires nous transportent dans **un voyage de couleurs, de rêve, de fantaisie et de poésie, qui convoquent une expérience commune à chacun**.

Seule sur scène, **la voix trouve son souffle dans cet espace émotionnel et imaginaire**. Elle est l'artère centrale d'où émergent le chant, le texte et le mouvement. Parfois accompagnée par des instruments venus d'ailleurs tels que l'harmonium, la tanpura et la kalimba. Parfois accompagnée par des objets insolites. Parfois a cappella.

Mathilde Lechat

À Propos de la mise en scène

Vocal Masala a comme pilier central la voix et c'est à partir d'elle que la mise en scène se construit. **Notre envie est de travailler sur l'épure de l'espace, de souligner le parcours émotionnel qui se dégage de cette forme solo.** Les notions d'errance et de voyage nous inspirent la recherche du corps dans l'espace, son évolution. Il crée des volumes, fait vibrer les formes et sert de matière à construire une géométrie du plateau.

Avec la collaboration d'un scénographe et d'un créateur lumière, nous avons créé **un espace de simplicité, de luminosité et de couleurs qui sert de cadre à ce voyage imaginaire.** Pouvoir jouer avec les dimensions du plateau en utilisant la lumière, créer des perspectives et des textures différentes.

Le caractère hybride du parcours de Mathilde Lechat nous permet de faire tomber les barrières entre les diverses expressions artistiques qui la composent (le chant, la danse, le théâtre, la musique). L'interprète devient performer. Il est celui qui sculpte l'espace avec les moyens du corps et de la voix.

Sans jamais oublier l'aspect ludique, nous souhaitons accéder à une profondeur dans les émotions, **que chaque chant soit un lieu d'intimité unique et accueillant** dans sa diversité sonore et émotionnelle : mélancolique, loufoque, magique, absurde, poignant ...
Nous invitons le spectateur au voyage, et qu'il soit le plus mystérieux possible.

Luciana Botelho

L'auteur-interprète

Mathilde Lechat écrit ses textes, compose les musiques et les chants qu'elle interprète. Elle est à la fois artiste et pédagogue.

La formation

Elle s'initie au chant en autodidacte en 1990 en chantant dans une formation rock et rythm'n blues, les « Space Cakes ». En 1992, elle commence une **formation en chant lyrique** au conservatoire de Nantes puis, en 1995, poursuit ses études à Paris, avec la soprano Marie Kobayachi. Sa technique classique occidentale s'enrichit par la rencontre avec d'autres traditions vocales, notamment par des **études en ethnomusicologie**, de 1996 à 2000, à l'université de Saint Denis. Depuis 2000, elle part régulièrement en Inde, à Mumbai, où elle **étudie le chant classique d'Inde du nord** avec Ragunandan Panshikar.

Elle participe à de nombreux stages et ateliers sur le corps et le mouvement : **pratique Alexander et Feldenkrais, shiatsu, thaï chi, yoga, danse contact, danse contemporaine**, corps et voix (notamment avec le Roy Art Théâtre). En 2004, elle danse dans la création « rêves for ever » de D.Dobbels et B.Asselineau à l'Espal au Mans.

L'expérience professionnelle

De 1994 à 1999, elle est l'auteur et l'interprète du **spectacle musical**, « La foire à neu-nœuds », avec la formation instrumentale, « Matet ». Elle joue dans des festivals (Transmusicales...), dans des salles de concert (Ubu, Jean Carmet, Guinguette Pirate...) et autoproduit son 1^{er} disque. De 1995 à 1996, dans **l'Ensemble de Musique Ancienne Hayward-Caillard**, elle explore l'ornementation dans le répertoire de musique religieuse des XI-XIIIème ainsi que dans le folklore français (un disque est produit par Enfance et Musique). Dans le cadre de **performances**, elle improvise avec le quartet parisien Hologramas, où se rencontrent la danse contemporaine, la voix et la musique électro-acoustique. Elle écrit un **conte musical pour jeune public**, « Selim et la source magique », orchestré par des instruments de musique traditionnelle d'Inde. En 2002, elle commence la composition d'un répertoire solo, **Vocal Masala**. Une première version concert est jouée trois fois en Inde, en 2003, dans deux Alliances Françaises et un théâtre indien. Puis, une première phase de travail consacrée à la recherche d'une forme scénique est réalisée au Théâtre Epidaure à Bouloire en avril 2004.

L'expérience pédagogique

Depuis 1993, elle intervient **en milieu scolaire** dans le cadre **d'ateliers de création sonore et d'éveil musical et corporel** ; elle est **professeur de technique vocale et coach d'artistes** au Studio des Variétés depuis 1999 ; en 2001 et 2002, elle anime des **conférences** sur « la voix et la technique vocale occidentale », qu'elle enseigne à des chanteurs indiens, à Mumbai et Poona. En juin 2004, **elle dirige un chœur d'amateurs en musique vocale improvisée** à L'Espal, et s'appuie sur les expérimentations vocales de Phil Minton, pour lequel elle a participé à la création « Feral Choir » présenté dans le cadre de l'Europa Jazz Festival à l'Espal en mai 2004.

La metteur en scène

Luciana Botelho est une jeune metteur en scène brésilienne qui développe une recherche sur l'espace et le corps nourrie par une pratique de la danse et du théâtre.

La formation

Formée aux **Arts Scéniques à l'Université du Parana** (1987 – 1989) et à **l'Ecole d'Art Dramatique de Sao Paulo** (1991 -1993), Luciana Botelho complète sa formation par la danse (contact, contemporaine). De 1987 à 1994, elle joue au Brésil dans des pièces de Shakespeare, de Tennessee Williams, de Lewis Carroll, de F. Dürrenmatt...

Elle s'installe à Paris en 1995, où elle obtient une **Licence d'Etudes Théâtrales à l'Institut d'Etudes Théâtrales – Paris III** et elle participe à plusieurs stages professionnels avec Yoshi Oida, Wim Vandekeybus, Loïc Touzé, Claire Heggen et Yves Marc, Roser Montlo-Guberna, Brigitte Seth, Jordi Cortés Molina et La Ribot. En 1998, elle suit une formation intensive à la **School for New dance Development à Amsterdam**.

L'expérience professionnelle

Assistante à la mise en scène de Laurent Gutmann en 1999 (*Légendes de la forêt viennoise* de Horvath) puis de Christophe Salengro en 2002 (*Repassage*) ; **comédienne** pour Laurent Berger en 2000 (*Greek* de S. Berkoff) ; **chorégraphe** pour les Sentimental Bourreaux en 2001 (*Les chasses du Comte Zaroff*) puis collaboratrice artistique et chorégraphe pour le metteur en scène et comédien Arnaud Churin en 2004 (*Pas vu* (à la télévision)).

Les conditions financières et techniques

Séance jeune public

Durée : 45 minutes

Jauge : 150 personnes

Séance tout public

Durée : 1 heure

Jauge : 250 personnes

Espace scénique minimum : 8m x 6,50 m

Tarif :

- 1 représentation : 2000 € TTC
- 2 représentations : 3800 € TTC
- 3 représentations : 5400 € TTC

Quatre personnes en tournée.

Frais de transport, hébergement et nourriture pris en charge par la structure d'accueil

Fiches techniques communiquées sur demande.

Contact régisseur lumière : Bruno TEUTSCH 06 89 90 30 90

Contact régisseur son : Grégory Fourier 06 62 89 98 02