

Musique & contes traditionnels japonais

Violon & Rakugo

Elsa de Lacerda
Stéphane Ferrandez
Sandrine Garbuglia

23/24

COMPAGNIE BALABOLKA

MA PRODUCTION
spectacle - audiovisuel

La rencontre de la musique & du conte

A l'occasion de l'édition 2022 du Festival Artonov (Bruxelles), il a été proposé à la violoniste Elsa de Lacerda, au conteur Stéphane Ferrandez et à l'auteure Sandrine Garbuglia de croiser leur pratique dans un dialogue musical. L'association du conte traditionnel japonais et de la musique ne devait durer que le temps de quelques représentations. Pourtant, face à l'alchimie singulière de cette création, à l'engouement du public comme des artistes, cette collaboration deviendra pérenne dès 2023.

Le charme authentique des contes populaires japonais prend étonnamment sens au son du violon, qui offre un visage proche aux personnages et une tournure virevoltante au récit.

Laissez-vous surprendre par le plaisir simple d'écouter une histoire contée par Stéphane Ferrandez, formé par les maîtres de la parole au Japon, accompagnée des notes virtuoses d' Elsa de Lacerda.

Le Rakugo : un art séculaire de la parole japonaise

S'il était possible de parcourir les siècles à contre sens, d'apercevoir la beauté intacte du monde flottant, d'arpenter ses ruelles, d'en ressentir l'effervescence, d'y croiser ses marchands ambulants, de s'installer dans ses théâtres aux mille lanternes ? S'il était possible de nous rendre vivantes les ukiyo-e, d'entrer dans ces estampes et d'en devenir les acteurs ?

Une telle machine à remonter le temps existe bel et bien. Elle s'appelle Rakugo. C'est un art de la parole japonaise, qui ne trouve aucun équivalent par le monde. Il perpétue les gestes et les mots d'Edo, incarne son peuple, de la courtisane au simple quidam.

Un conteur, seul sur une scène dépouillée du moindre décor, revêtu d'un kimono, raconte des histoires pour nous faire rire, pleurer ou frémir suivant la saison. Dans ses mains, un éventail blanc et une pièce de tissu, le sensu et le tenugui, servent la gestuelle et dessinent de mouvements habiles une pléiade d'objets et de situations. Un positionnement de tête, une intonation de voix, et c'est un nouveau personnage qui apparaît. Un Japon à jamais disparu renaît sous nos yeux.

Le Rakugo est la forme la plus populaire du conte au Japon depuis quatre siècles. Le conteur, assis en seiza (à genoux sur un coussin), utilise un éventail et une serviette traditionnelle en tissu pour reproduire toute la gestuelle des personnages qu'il fait vivre sur scène.

Les histoires, souvent comiques ou cocasses, sont dialoguées et le conteur signifie le changement de personnage par un mouvement de tête et un changement de voix. Le style du Rakugo, dynamique, vivant et facile d'accès, s'adapte particulièrement aux spectacles familiaux et jeune public.

Elsa De Lacerda

« Charisme, présence, maîtrise technique, le violon d'Elsa de Lacerda irradie d'une sonorité riche et envoûtante au service d'une imagination, d'une finesse et d'une liberté sans bornes »
Tully Potter - The Strad

Médaille du Gouvernement à l'âge de 14 ans, **Elsa de Lacerda** remporte le concours du Crédit Communal et se produit quelques mois plus tard, en soliste avec l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège. Elle intègre ensuite la classe de Endré Kleve au Conservatoire Royal de Bruxelles où elle remporte cinq Premiers Prix et Diplômes Supérieurs avec Grande Distinction. Elle se perfectionne aux USA au Eastern Music Festival et l'Accademia Chigiana à Sienne.

Elle a suivi les enseignements de Walter Levin du Quatuor Lasalle, de Rainer Schmidt du Quatuor Hagen, de Heime Müller et Natalia Prischepenko du Quatuor Artemis, d'Eberhard Feltz et des membres du Quatuor Danel.

Premier violon du Quatuor Alfama pendant 15 ans, Elsa de Lacerda s'est produite dans de nombreuses salles et festivals internationaux prestigieux, parmi lesquels: Bozar, deSingel, la Philharmonie du Luxembourg, la Cité de La Musique, la Philharmonie de Paris, Flagey, le Musée d'Orsay, le Festival de Stavelot, Flaneries Musicales de Reims, Festival Artonov, l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Dijon, le Festival d'Alcobaça, Espinho au Portugal, L'opéra de Rouen, Festival de Cran Montana et Racinotes en Suisse,...

Elle collabore également avec les pianistes Pierre Solot, Elodie Vignon, Nathanaël Gouin ; les violoncellistes Marie Hallynck, Kacper Nowak les chanteuses Jodie Devos et Albane Carrère.

Elle enregistre 7 disques pour les labels Musica Ficta, Fuga Libera, Cyprès et Harmonia Mundi qui ont reçus les éloges de la critique belge et internationale. Son dernier CD « Still Schubert » paru chez Cyprès à obtenu l'Octave de la Musique en 2020. En 2023 sort son dernier album « CHANGE » avec le pianiste Pierre Solot pour le label Cyprès, 11 créations issues de chants et chansons révolutionnaires et de résistance.

Productrice et présentatrice sur Musiq3 - RTBF pendant 13 ans, elle présente à plusieurs reprises le Concours Reine Elisabeth de violon et violoncelle pour la télévision et la radio belge et produit l'émission « Autour de Midi » une quotidienne consacrée à l'actualité du concert et du disque. Elle introduit régulièrement les concerts du Klara Festival et de Flagey et a collaboré en tant que critique musicale pour Le Soir, Le Vif l'Express et la « table d'écoute » sur Musiq3.

Stéphane Ferrandez

« Un talent fou ! »
Figaroscope
" Vraiment étonnant et très drôle !"
Marie-Pierre Bologna - Le Parisien

Stéphane Ferrandez est conteur.

Ethnologue de formation, il parcourt le monde depuis 20 ans (Europe; Japon; Canada), laissant sur son passage les contes et les rythmes des instruments des cinq continents.

Lauréat 2009 de la Villa Kujoyama, il est le premier français, et le seul à ce jour, formé par les maîtres japonais de la parole à leur art. Il travaille avec l'auteure Sandrine Garbuglia avec qui il fonde la Compagnie Balabolka en 2006.

Il se produit dans les lieux les plus prestigieux (Philharmonie de Paris; Musée de l'Orangerie; Théâtre du Gymnase; MEG etc.), les festivals de renom (Paroles de conteurs; Festival du conte de Baden, Artonov, Festival d'Avignon, Nuit des musées etc.), tout comme les lieux les plus intimistes et auprès des publics empêchés.

Stéphane Ferrandez est passionné par la parole, les langues et leur transmission. Il anime régulièrement des ateliers de formation au conte auprès du grand public et des professionnels et traduit du japonais et du brésilien les contes qu'il collecte.

Sandrine Garbuglia

Sandrine Garbuglia est auteure et metteure en scène.

Issue d'une famille circassienne, elle est Lauréate 2009 de la Villa Kujoyama. Elle rencontre alors les maîtres japonais de la parole à Osaka et Tokyo et collecte leurs histoires, méconnues du public francophone. Depuis, elle adapte les textes du répertoire Rakugo. Elle est l'auteure de six spectacles de contes japonais, dont trois destinés au jeune public, joués en Europe, au Canada et au Japon.

Son premier spectacle *Histoires tombées d'un éventail* créé en 2011, qu'elle écrit, adapte et met en scène, compte à ce jour plus de 500 représentations.

Elle publie son premier recueil de Rakugo en 2019 : *Histoires tombées d'un éventail* dans la collection Miroirs du Réel, aux Éditions l'Harmattan (Coup de cœur 2021 du Centre National du Livre Jeunesse).

"Une savoureuse adaptation pour un voyage pittoresque et drôle à travers un Japon burlesque, truculent ou fantastique."
Ghislaine Chagrot -La Revue des livres pour enfants

Toutes les histoires présentées ont été collectées ou créées durant l'ère Meiji, époque de l'apogée du Rakugo.

Les thématiques proposées, toutes issues du folklore traditionnel de la parole japonaise, sont diverses et peuvent s'adapter à votre évènement :

- **Yokai** : monstres et fantômes japonais
 - **Célébrations** : fêtes et gastronomie japonaises
 - **Nature & éléments** : contes étiologiques
 - **Ninjobanashi** : histoires de sentiments
 - **Mukashibanashi** : contes merveilleux
- etc.

Fiche technique

JAUGE

- 600 personnes maximum
- 150 enfants, en scolaire (au-delà prévoir un micro-casque)

ESPACE SCÉNIQUE

- 2m x 2m au minimum
- Un fond noir si possible ou mur à la teinte unie

MOBILIER

- Prévoir **une plateforme** (L2m x l 1m50 au minimum x H 80cm / 1m au minimum).
- ou **2 tables solides identiques** (type table de conférence)
- Un **marchepied**
- Une **chaise**

SON

- Régie son avec lecteur CD ou clef USB
- Pour une jauge supérieure à 100 personnes :
micro serre-tête impératif selon l'acoustique de la salle ou si contée en extérieur

LUMIÈRE

- Plein feu avec gélamines chaudes variées

Le cas échéant, la présence d'un technicien est requise pour installer son et lumière.

ACCUEIL EN COULISSES

Prévoir :

- Une loge ou, à défaut, un endroit calme et isolé pour se changer.
- Un miroir, une table, trois chaises, à proximité d'un lavabo (eau chaude + savon) et un w.c.
- Eau minérale, boisson chaude (café & thé), des fruits à coque et/ou frais de saison.

Tarif : 1400€ TTC
(Hors frais d'hébergement et de déplacement)

Contact

BELGIQUE

Elsa de Lacerda

elsadelacerda@gmail.com

www.elsadelacerda.com

FRANCE

Contact production :

Floriane Redaud

Chargée d'administration et de diffusion

Groupe FININBUS

17, Rue de la Rochefoucauld 75009 Paris

Mail : floriane@fininbus.fr

Tel : 00 33 (0)1 53 20 09 00

Port : 00 33 (0)6 32 26 5403

Contact Cie Balabolka :

Sandrine Garbuglia / Stéphane Ferrandez

ciebalabolka@hotmail.fr

00 33 (0) 6 23 89 61 73

www.rakugo.fr

Violon & Rakugo

Elsa de Lacerda / Violoniste
Stéphane Ferrandez / Conteur Rakugoka
Sandrine Garbuglia / Auteure