

MONIQUE & SA BANDE

CHANSONS DE
BARBARA

© François Ridard, facteur de pianette

Anne

Patrick

Denis

CALAS

REBOUD

BERNET-ROLLANDE

l'une chante, l'autre joue et le troisième met en scène

MONIQUE ET SA BANDE

chansons de Barbara

Les chansons, c'est toujours lalala, un petit zinzin, du perlimpinpin

La rose, le jardin, l'arbre, le voilier, l'oiseau, le noir, le cou, les reins, les hanches, le souffle, les mains, la maison, le piano, être nomade et refaire sa vie chaque matin. Monique Serf devenue Barbara c'est le récit d'une métamorphose. Celle d'une plante incongrue qui pousse au milieu des yéyés et qui devient ce qu'elle a toujours été : une femme qui chante. Une femme libre. Insolente. Déraisonnable. Blessée. Espiègle. Drôle. Absolument amoureuse.

Et hop la ! Des cabarets à Bobino, sa plus belle histoire d'amour, c'est nous !

La scène est sa maison, sa roulotte, son bateau. Le concert, un rendez-vous d'amour. Le public, son amant aux mille bras

Vous savez, on fait des chansons comme on fait des robes. Moi je ne sais pas coudre, alors je fais des chansons.

Nous non plus ne savons pas coudre, alors on fabrique une boîte à musique géante et on la dépose dans votre salon. Et pour chanter les chansons de cette énergumène frondeuse qui se serait bien vue bonne sœur ou putain, ces chansons qui ont soustrait nos vies, on va chercher ce petit grain de folie, ce petit quelque chose de l'enfance qui poursuit sa course en nous.

Et on essaie d'entendre comme un murmure au parfum de paradis.

Anne Calas

Chanteuse et écrivain, elle anime dès les années 90 une compagnie théâtrale en tant que comédienne, puis poursuit une carrière de chanteuse et d'écrivain. Elle publie deux livres-CD : *Chroniques d'ici* (Item) avec Arthur H, *La logique de l'escargot* (Jannink) et de la poésie : *Littoral 12* (Flammarion), *Honneur aux serrures* (Isabelle Sauvage), *Une traversée* avec Yves di Manno (Isabelle Sauvage) et *Déesse de corrida* (Flammarion). Elle enregistre deux albums de chansons, *Toxique* et *Un beau silence*. Elle anime depuis 2015 un lieu de résidences et de rencontres littéraires et artistiques, *Le Grand Sault*, à Sault-en-Provence (legrandsault.com). Depuis 2014, elle crée avec Denis Bernet-Rollande et Patrick Reboud des spectacles musicaux, *Boby m'habite, mais pas que* chansons de Boby Lapointe, *Les folles plaintes* chansons de Charles Trenet, *On n'est pas là pour se faire engueuler* chansons de Boris Vian, *L'amour sorcier*, chansons de Claude Nougaro, ainsi que des lectures musicales notamment *Notes de Chevet* de Sei Shonagon avec Guigou Chenevier.

Patrick Reboud

Pianiste et accordéoniste, accompagnateur de chanson française, musicien interprète sur une vingtaine d'albums, arrangeur et compositeur (disques, théâtre, danse contemporaine). Du classique au jazz, du traditionnel au tango argentin, de la musique contemporaine à l'improvisation. Il accompagne Anne Calas (Boby Lapointe, Charles Trenet, Boris Vian, Claude Nougaro), Marie Mazille (trio *Albert&Zéphir*). A accompagné Gérard Pierron, Natacha Ezdra (dont son spectacle sur Jean Ferrat), Laurent Berger, François Gaillard, les Méli-Mômes...

Quelques réalisations : *Au Jardin des Bêtes Sauvages* de Pierre Vellones (2016), livre-CD avec Anne Sylvestre et Marie Mazille (clarinettes) et *Mélusine, la neuvième vague* (2009) cantate en 16 numéros, composée pour chœur et orchestre. Il anime depuis plusieurs années avec le collectif Mustradem des stages d'improvisation, d'accompagnement, d'harmonisation et d'accordéon chromatique.

Denis Bernet-Rollande

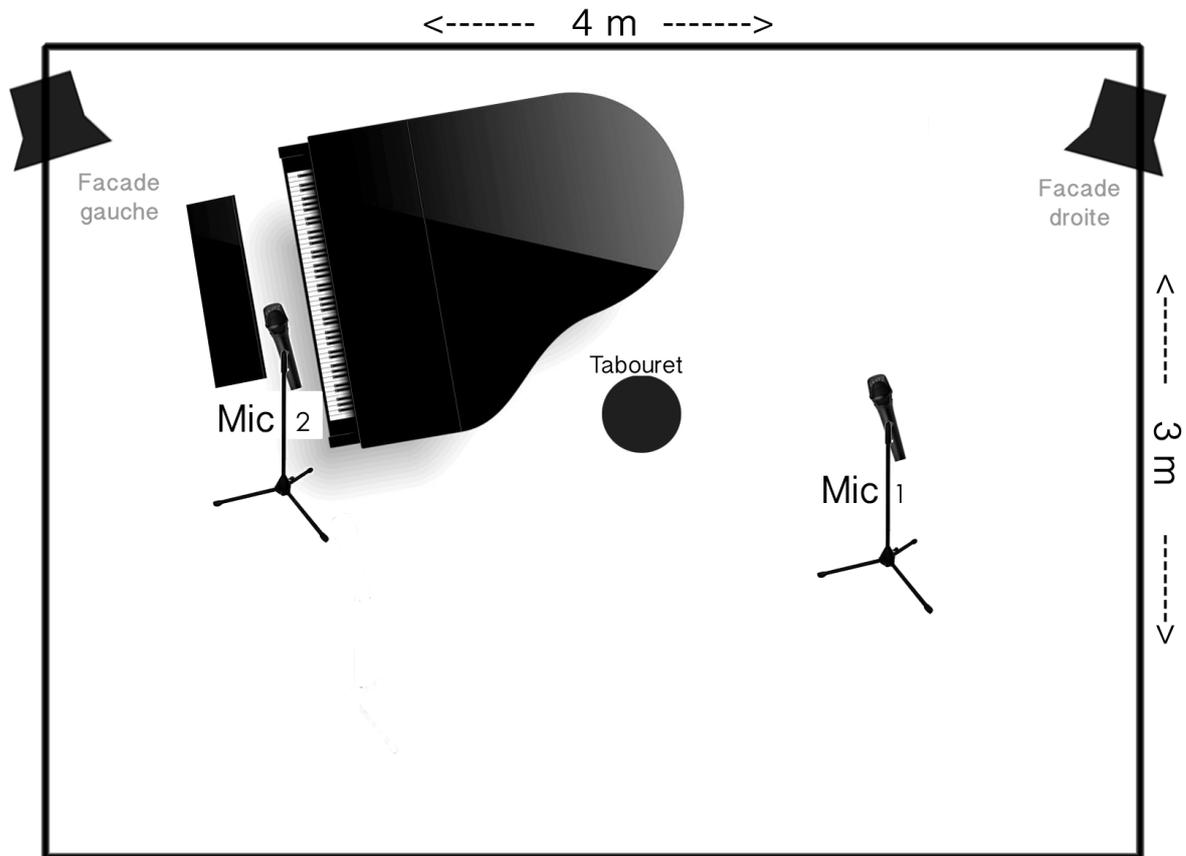
Metteur en scène et comédien, il débute à Aix-en-Provence avec l'aventure des Mirabelles, un théâtre musical et travesti qui connaît un grand succès dans les années 70. Après cette expérience de création collective, il s'attache à théâtraliser une littérature contemporaine et souvent poétique. Il adapte pour la scène des textes d'Eugène Savitzkaya, Paul Léautaud, André de Richaud, Jean Genet (*Le Funambule* — avec Anne Calas), Michel Tournier, Jean-Luc Lagarde, Albert Camus, Donatien de Sade, Antoine Choplin, Karl Valentin, Copi, Alfred Jarry, Noëlle Renaude. Il met en scène quatre spectacles musicaux avec Anne Calas et Patrick Reboud, chansons de Boby Lapointe, Charles Trenet, Boris Vian, Claude Nougaro ainsi que des *seuls en scène* qu'il écrit et joue, *Le Moine et la Gadji*, *Marcel Marcelle*.

Spectacle « Monique et sa bande »

Anne Calas chante Barbara

Fiche Technique – Mise à jour : janvier 2025

- **Implantation scénique**, plateau 4m x 3m. **1 chanteuse + 1 musicien**

- **Son : 4 lignes**

- Micro 1 (chant Anne) et micro 2 (au piano) : 2 Neumann KM105 fournis (alim. 48V) sur 2 pieds à perches, pinces fournies. 2 câbles XLR
- 1 piano numérique Roland fourni : 2 sorties L+R (Jack 6,35). 2 câbles XLR si boîtier D.I.
- Réverb + égalisation + compresseurs pour les 2 voix :
une table de mixage numérique Behringer XR18 peut être fournie (avec sa tablette iPad)
- Façade stéréo (peut être fournie : paire de Genelec 8040B) placée en fond de scène
- Il faut de l'électricité en fond de scène

Autre instrument, non amplifié : 1 accordéon acoustique

- **Lumière :**

- Façade plein feu (+ latéraux éventuels, ambrés)
- Douches éventuelles au chant centre et sur le pianiste

- **Durée : 1h 10mn. Prévoir loge avec miroir (éclairé), lavabo, et un catering léger**

Contact Anne : 06 60 80 38 73 – annecalas1@gmail.com
Technique (Patrick) : 06 20 41 76 61 - contact@patrickreboud.com

AUTOUR DE MONIQUE ET SA BANDE

Une proposition d'ateliers ouverts

Nous proposons des ateliers à destination d'un public de musiciens et chanteurs amateurs, jeunes ou adultes, afin d'apporter un autre regard sur l'œuvre de Barbara et d'en explorer la richesse. Le choix des ateliers, leur durée, et le nombre des participants seront à déterminer à l'avance.

Atelier accompagnement de chansons

Pour les musiciens instrumentistes (instruments harmoniques : guitare, piano, accordéon...) Nous travaillerons parallèlement sur les 2 aspects complémentaires que sont le rythme et l'harmonie, autour de 2 chansons de Barbara. Pour le rythme, *Une petite cantate* (facile), ou *Lucy* (difficile). Pour l'harmonie, sur les grilles d'accords de *Göttingen* (facile) ou de *Vienne* (difficile).

En faisant appel aussi bien à des notions théoriques que pratiques, nous étudierons notamment le rapport à la mélodie et le rapport au texte, et aborderons ainsi la notion d'arrangement : choix des timbres, des tessitures et de la structure, pour construire un écrin à la chanson, au service du texte.

Atelier initiation à l'improvisation instrumentale et vocale

Autour d'un arrangement de la chanson *La solitude*. En partant à la découverte de la grille d'accords cet atelier propose une initiation à l'improvisation. Chacun avec son instrument, ou sa voix, participera tour à tour collectivement (tenir la grille, asseoir le rythme) ou individuellement (développer un chorus, seul ou en duo). Il sera question de discours, de respiration, de surprise, d'expression, de phrasé, de tension/détente, de scat, de relance, de drapeau, de rythme bien sûr, de lâcher-prise, de plaisir et de jeu !

Atelier interprétation vocale

Pour les chanteurs de tous niveaux. En nous basant sur le répertoire de Barbara, nous aborderons les aspects suivants : savoir choisir une chanson et pourquoi, fixer sa tonalité, chanter avec et sans micro, apprivoiser l'espace, chercher le rapport juste avec son ou ses partenaires et avec le public. Nous nous intéresserons également au rapport à l'accompagnement et à l'écoute.

Atelier écriture de chansons ouvert à tous dès 12 ans

Nous chercherons à laisser émerger des mots, un thème, un titre, un rythme, une mélodie, une structure, des vers rimés ou non. Les mots avant la musique, ou l'inverse ? Les deux simultanément ? Comment éprouver sa créativité, muscler son imaginaire, trouver un prétexte, un procédé, une méthode.

Créer sa propre chanson c'est être relié à sa part de sensible et chercher un chemin pour l'exprimer. Chercher une forme. C'est aussi jouer avec la langue. On peut donc étudier les chansons de Barbara, leur construction, et s'en servir d'appui, de cadre, de modèle ; développer et exploiter un champ lexical et tenter d'imiter. L'imitation est un très beau chemin pour trouver sa propre écriture.

Atelier lecture à voix haute, improvisation musicale

À travers l'œuvre poétique de Barbara, faire l'expérience de la lecture à voix haute. Éprouver le rythme de l'écriture, improviser musicalement et se mettre à l'écoute du texte lui-même et de son partenaire. Comment le dire, comment les propositions musicales peuvent induire une autre façon d'aborder le texte, créer un climat et comment s'appropriier la langue en la servant. Enfin, laisser faire les mots eux-mêmes et selon la formule de Michel Leiris, «...faire en sorte que les mots soient les maîtres et qu'ils nous aiguillonnent au lieu d'être passivement nos outils».

Une courte restitution des ateliers pourrait faire l'objet d'une première partie du spectacle « Monique et sa bande »

Administration (+33) 06 60 80 38 73 - annecalas1@gmail.com
Technique (+33) 06 20 41 76 61 - contact@patrickreboud.com

La fiche technique fait partie intégrante du contrat et un budget supplémentaire est à prévoir selon les choix d'interventions qui seront faits.