M
MANGA
C
CAFE

UNE HISTOIRE D'AMOUR D'AUJOURD'HUI

UNE CRÉATION DE PASCAL ZAVARO

MANGA

« Je voulais à la fois le côté dingue et stéréotypé du style manga. Je voulais montrer une humanité morcelée, distordue, déséquilibrée, mais profondément vibrante. Dans ma musique, j'aime qu'on ne sache pas ce qui va advenir la seconde suivante, comme une suite permanente de nouveaux événements, avec des développements retardés et brusquement stoppés, comme une descente en bobsleigh où tout défilerait sans qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. »

Pascal Zavaro

A MODERN LOVE STORY

A CREATION BY PASCAL ZAVARO

CAFE

"I wanted to capture both the crazy and the stereotypical aspects of the manga style. A sought to show a civilisation which is divided, twisted and disturbed, yet deeply vibrant. In my music, I like it when no one knows what is going to happen from one second to the next, rather like a constant sequence of new elements, with developments slowed down or abruptly stopped: a bobsleigh ride where everything flies past too fast for you to see what's going on."

Pascal Zavaro

DENSHA OTOKO ADAPTÉ POUR L'OPÉRA

« Dans le scénario, les réseaux sociaux et le virtuel sont au premier plan. »

Le livret de Manga-Café est librement inspiré de *Densha Otoko* (L'homme du train).
Ce titre est bien connu des amateurs de culture japonaise contemporaine. Le héros de *Densha Otoko* est un otaku d'une vingtaine d'années qui, un soir dans un train de Tokyo, s'interpose pour secourir une superbe jeune fille, agressée par un ivrogne. Désirant la conquérir, il raconte cette altercation aux membres d'un forum de discussion pour célibataires. Il sollicitera leur aide pour vaincre sa timidité maladive et séduire Makiko.

Ce fait divers apparaît dans une discussion sur le forum 2 Channel. Il fut ensuite adapté en roman, en manga, en long-métrage et finalement, en une série télévisée diffusée en 2005 sur la chaine FujiTV. Coups de téléphone, relookage, dîners, déclaration d'amour, etc. l'histoire a été plus ou moins romancée par de nombreux médias. Comme les producteurs, certaines personnes attestent de la véracité de cette aventure et prétendent être entrés en contact avec le véritable « homme du train ».

DENSHA OTOKO fOR THE OPERA

"In the scenario, social networks and the virtual are very much in the forefront."

The libretto of Manga-Café freely based on Densha Otoko *(The Man on the Train). This title is well known to aficionados of contemporary Japanese culture. The hero of Densha Otoko is a twentyish otaku who, one evening in a Tokyo train, intercedes to save a stunning young woman who us being attacked by a drunk. Wishing to win her over, he writes about this altercation on a forum for singles, and asks for their help to overcome his shyness and win Makiko.*

This incident was discussed on the 2 Channel forum. It was then turned into a novel, a manga, a feature film and finally a television series shown on FujiTV in 2005. The phone calls, relooking, dinners, declarations of love and so on where all more or less romanticised by various media. Like the producers, there are people who attest to the authenticity of this adventure and claim to have had contact with the real "man on the train".

UNE MUSIQUE BATTANTE, PUISSANTE, RYTHMIQUE... TACTILE, PLANANTE, EFFERVESCENTE !

« Je voulais qu'il y ait une énergie de flux en permanence dans la musique. »

Battante, puissante, rythmique, l'oeuvre de Pascal Zavaro nous plonge dans le flux d'une énergie contagieuse. Tactile, planante,effervescente, elle nous emporte dans un « ailleurs ». On retrouvera avec la musique de Manga-Café, toutes ces caractéristiques qui traduisent le train de vie de notre société, mais aussi de grandes plages lyriques, plus introspectives.

PASCAL ZAVARO / MANGA-CAFÉ

« Les mélodies triviales des jeux video, les jingles automatiques et grinçants, s'enchainent aux plages lyriques. »

Chez Zavaro, les deux protagonistes entament une histoire, nous suivons la métamorphose de leurs caractères et l'évolution de leur relation. Les réseaux sociaux et messageries d'internet occupent une place prépondérante. La communauté des internautes commente, encourage, ou met en garde Thomas, qui s'est « réfugié » derrière son ordinateur.

La musique dépeint un monde industriel et romantique à la fois. Les mélodies triviales des jeux-vidéo, les jingles automatiques et grinçants s'enchainent aux plages lyriques et aux arias émues des amants bouleversés.

THE MUSIC IS PULSING, POWERFUL, RHYTHMIC, PALPABLE, MIND-BLOWING AND EFFERVESCENT!

"I wanted a constant flow of energy in the music."

The music is pulsating and powerful. Pascal Zavaro's work immerses the listener deep within a communicable flow if energy. Palpable, astounding and vivacious, his music takes the listener to "another world". Yet within the score of " Manga-Cafe" we clearly discover characteristics representing modern society and its lifestyles.

PASCAL ZAVARO / MANGA-CAFÉ

"Trivial tunes of video games, automatic and grating jingles are interconnected with moments of lyricism."

As the two protagonists in the Zavaro's work embark on their story, we follow the transformation of the characters and the evolution of their relationship. Social networks and internet services play a major role as the internet community provides a commentary whilst both encouraging and advising Thomas, who is «hiding» behind his computer.

The music depicts a world which is industrial and romantic at the same time. «Trivial tunes of video games, automatic and grating jingles are interwoven with moments of lyricism and moving arias from the troubled lovers.»

« Il dit aimer dans sa musique entendre le bruit du monde. »

Pascal Zavaro est aujourd'hui l'auteur d'une centaine de pièces pour solistes, musique de chambre, musique vocale ou orchestrale, certaines partitions alliant l'électronique aux instruments traditionnels.

Ses œuvres sont fréquemment jouées en Europe, aux États-Unis et au Japon. Elles ont déjà été créées par de nombreux artistes (Daniele Gatti, Kurt Masur, John Eliot Gardiner, Arie Van Beck, Julien Masmondet, John Nelson, Valeriy Sokolov, Trio Wanderer, Kathia Buniatishvili, Henri Demarquette, Elisabeth Glab, Vahan Mardirossian, The Swingle Singers, Hervé Niquet, Dimitri Vassiliakis, Michel Strauss, Alain Rizoul, Fayçal Karoui, Loïc Pierre, Duo Lafitte, Nicolas Prost, Graziella Contratto, Catherine Simonpietri, Julien Leroy, Kotaro Fukuma, Julien Hervé...), orchestres (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, Seattle Symphony Orchestra, Shanghaï Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestre de Pau, de Picardie, des Pays de Savoie, Orchestre de Montpellier, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de l'Aube...), ensembles (Scottish Chamber Ensemble, Musique Oblique, Basse-Normandie, Chœur Mikrokosmos, Sequenza 9.3, Ensemble vocal de Lausanne ...), ou institutions (Rotterdam Chamber Music Society, Festival de Capuchos, Arsenal de Metz, Théâtre du Châtelet, Festival de Prague, Festival de Montpellier-Radio France, Festival Présences, Opéra de Rouen, Festival des Forêts, Auditorium du Louvre, Festival de Shanghaï ...).

Récompensé par le Prix Pierre Cardin de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts en 2000, Pascal Zavaro a également été lauréat du Festival de Shanghaï en 2007. Plébiscité par plus de 5000 lycéens à travers la France, il reçoit le Grand Prix Lycéen des Compositeurs en 2008.

Sa musique est éditée par les Editions Gérard Billaudot, ses disques monographiques par Naïve, Harmonia Mundi, Intégral Classic, Continuo Classics, Claves-Records et Maguelone.

Il enseigne la composition et l'orchestration au CRD de Pantin.

www.pascalzavaro.com

PASCAL ZAVARO / BIOGRAPHY

"He says he likes to hear the sound of the world in his music."

To date, Pascal Zavaro has composed a hundred or so pieces of chamber, vocal and orchestral music, as well as for soloists, occasionally using both electronic and traditional instruments.

His works are frequently performed in Europe, the United States and Japan. They have been premiered by numerous artists (including Daniele Gatti, Kurt Masur, John Eliot Gardiner, Arie Van Beck, Julien Masmondet, John Nelson, Valeriy Sokolov, Trio Wanderer, Kathia Buniatishvili, Henri Demarquette, Elisabeth Glab, Vahan Mardirossian, The Swingle Singers, Hervé Niquet, Dimitri Vassiliakis, Michel Strauss, Alain Rizoul, Fayçal Karoui, Loïc Pierre, Duo Lafitte, Nicolas Prost, Graziella Contratto, Catherine Simonpietri, Julien Leroy, Kotaro Fukuma, Julien Hervé), orchestras (such as the Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble Orchestral de Paris, Seattle Symphony Orchestra, Shanghaï Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, the orchestras of Pau, Picardie, Pays de Savoie, Orchestre de Montpellier, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de l'Aube), ensembles (Scottish Chamber Ensemble, Musique Oblique, Basse-Normandie, Chœur Mikrokosmos, Sequenza 9.3, Ensemble vocal de Lausanne), and institutions (Rotterdam Chamber Music Society, Festival de Capuchos, Arsenal de Metz, Théâtre du Châtelet, Prague Festival, Festival de Montpellier-Radio France, Festival Présences, Opéra de Rouen, Festival des Forêts, Auditorium du Louvre, Shanghai Festival).

He won the Pierre Cardin Prize for musical composition from the Académie des Beaux-Arts in 2000, and won an award at Shanghai Festival in 2007. Winning the votes of 5000 high school students throughout France, Pascal Zavaro received the Grand Prix Lycéen des Compositeurs in 2008.

His music is published by Editions Gérard Billaudot, his monographic recordings by Naïve, Harmonia Mundi, Intégral Classic, Continuo Classics, Claves-Records zr Maguelone.

He teaches composition and orchestration at the Pantin Conservatory in Paris.

www.pascalzavaro.com

ÉLÉONORE PANCRAZI MEZZO SOPRANO

Voix agile, timbre fruité, graves corsés, médium riche en harmoniques, aigus faciles... cette jeune mezzo-soprano, lauréate des Voix Nouvelles, chante sur les plus grandes scènes européennes. Son répertoire s'étend de la musique baroque à la musique d'aujourd'hui avec une prédilection pour le répertoire français et la création.

www.eleonorepancrazi.fr

LAURENT DELEUIL BARYTON

Doté d'un timbre de baryton idéal, son chant possède l'élégance du phrasé et l'intelligence du texte, il surprend par son autorité naturelle. S'il a une prédilection pour la mélodie française et le lied, il a su se faire remarquer dans le répertoire de l'opéra notamment en Amérique du Nord et en France.

www.laurentdeleuil.com

MORGANE HEYSE SOPRANO

De nature curieuse, une voix fexible et polyvalente, elle donne vie au personnage de Makiko. La musique contemporaine est pour elle synonyme de recherches et d'expérimentations vocales ainsi que de découvertes de soi. Elle chante sur les grandes scènes européennes en particulier Mozart avec le rôle de la Reine de la Nuit dans Die Zauberflöte.

www.morganeheyse.com

ANDRÉ GASS TÉNOR

Un timbre chaud et puissant, de l'élégeance, du mordant... Son répertoire s'étend des rôles de ténor lyrique léger (David des Meistersinger von Nürnberg de Wagner) à des parties de rôle de caractère. Il se produit régulièrement dans de nombreux festivals baroques.

www.andregass.com

PHILIPPE BROCARD BARYTON

Une voix sonore, timbrée, une grande liberté de jeu, son dynamisme séduit Il chante tous les grands rôles d'opéra. Il est en parallèle Co-directeur artistique des Estivales en Puisaye.

www.facebook.com/brocard.philippe.9

ÉLÉONORE PANCRAZI MEZZO SOPRANO

A supple voice with a mellow timbre, a lush low register, a rich and harmonic medium and an effortless upper register, this young mezzo-soprano, a Voix Nouvelles award winner, is heard at the major European venues. Her repertoire ranges from Baroque to contemporary music with a predilection for the French repertoire and new works.

www.eleonorepancrazi.fr

LAURENT DELEUIL BARITONE

Endowed with an ideal baritone timbre, his elegant phrasing is accompanied by a strong understanding of the text and an astonished natural authority. Although partial to French art song and lieder, he has attracted attention in the operatic repertoire, particularly in America and France.

www.laurentdeleuil.com

MORGANE HEYSE SOPRANO

Curious by nature with a supple and versatile voice, she brings the character of Makiko to life. For her, contemporary music is synonymous with vocal exploration and experimentation, as well as self discovery. She performs on the major stages of Europe, notably as the Queen of the Night in Mozart's "Die Zauberflöte".

www.morganeheyse.com

ANDRÉ GASS TENOR

A warm and powerful timbre, elegant as well as mordant... a repertoire ranging from light lyric tenor roles (David in "Die Meistersinger von Nürnberg") to character parts. He performs regularly at numerous Baroque festivals.

www.andregass.com

PHILIPPE BROCARD BARITONE

A resonant voice and wide acting range... his energy is irresistible. He sings all the major operatic roles, and is also co-artistic director of the Estivales en Puisaye.

www.facebook.com/brocard.philippe.9

JULIEN MASMONDET DIRECTEUR MUSICAL / LES APACHES ENSEMBLE

Chef d'orchestre français, Julien Masmondet développe une carrière internationale très prometteuse et multiplie les projets. Révélé lorsqu'il était chef assistant de Paavo Järvi, il enchaîne aujourd'hui les invitations en France et à l'étranger (Paris, Bordeaux, Lyon, Lille...Moscou, Riga, Prague, Lausanne, Liège, Vérone) et les collaborations avec des solistes comme Emanuel Ax, Tabea Zimmermann, Seong-Jin Cho ou Karine Deshayes. Tous saluent sa musicalité instinctive, son intelligence affûtée, son énergie et son implication. Il a notamment fait des débuts très remarqués à l'opéra au printemps 2015, dans « La Clémence de Titus » à l'Opéra de Montpellier ou dans « L'Ile du Rêve » de Reynaldo Hahn en 2016.

Il a enregistré récemment plusieurs disques pour des labels comme Sony Music, Warner Classics, Aparte Music, Claves Records à la tête de l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Czech National Symphony Orchestra.

Passionné de rencontres et d'échanges culturels, il vient de fonder avec Pascal Zavaro un collectif d'artistes, la Nouvelle Société des Apaches, avec l'ambition de créer des concerts mêlant musiques d'aujourd'hui et œuvres du répertoire, en correspondance avec d'autres arts du spectacle vivant. Depuis 2005, Julien Masmondet est directeur artistique du festival Musiques au Pays de Pierre Loti qu'il a fondé en Charente-Maritime autour d'une programmation associant musique, littérature et redécouverte d'un répertoire français rarement joué.

Julien Masmondet a étudié à l'Ecole Normale de Musique de Paris où il intervient aujourd'hui comme professeur invité de la classe de direction d'orchestre.

Les Apaches ?

C'est un collectif de 14 musiciens professionnels. Tous ont entre 20 et 30 ans, ils sont brillants, audacieux et exaltés par leur métier. Ils se réunissent par passion. Leurs affinités et leurs goûts pour l'art sous toutes ses formes anticipent leurs rencontres.

Leur identité sonore se construit au travers des défis qu'ils aiment se lancer dans des répertoires éclectiques. Ce qui les lie et ce qui soude les énergies : une profonde envie de bousculer les habitudes culturelles, de révolutionner la pensée du public sur la musique classique et la musique d'aujourd'hui.

Sous l'impulsion de Julien Masmondet, ils ambitionnent de décloisonner les genres pour imaginer de nouvelles formes de concerts et ainsi sensibiliser un nouveau public, plus jeune. La fraîcheur et l'enthousiasme de ces jeunes talents donnent au groupe un panache irrésistible.

JULIEN MASMONDET MUSICAL DIRECTOR / LES APACHES ENSEMBLE

The international career of French conductor Julien Masmondet is extremely auspicious one and his projects are rapidly multiplying. He first came to notice while principle assistant to Paavo Järvi, and is now continually accepted invitations from France and abroad (Paris, Bordeaux, Lyon, Lille...Moscow, Riga, Prague, Lausanne, Liège, Verona) and collaborating with soloists such as Emanuel Ax, Tabea Zimmermann, Seong-Jin Cho and Karine Deshayes. All pay tribute to his instinctive musicality, intelligence, energy and dedication. He attracted a great deal of attention with his debuts in Spring 2015 with «La Clemenza di Tito» at the Opéra de Montpellier, and with «L'Ile du Rêve» by Reynaldo Hahn in 2016.

He has recently made several recordings for labels such as Sony Music, Warner Classics, Aparte Music, Claves-Records at the head of the Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo and the Czech National Symphony Orchestra.

An enthusiast of cultural encounters and exchanges, he recently founded together with Pascal Zavro an artists' collective, la Nouvelle Société des Apaches, with the aim of creating concerts combining contemporary music and repertory works in collaboration with other preforming arts. Since 2005, Julien Masmondet has been artistic director of the festival Musiques au Pays de Pierre Loti which he founded in the Charente-Maritime region to present a programme bringing together music and literature, and the rediscovery of rarely performed works of the French repertoire.

Julien Masmondet studied at the Ecole Normale de Musique in Paris where he is now a visiting professor of the orchestral direction class.

Les Apaches?

Les Apaches is a group of 14 professional musicians, all aged between 20 and 30, and all brilliant, audacious and excited by their profession. They are brought together by their passion. Their affinities and tastes for all forms of art lay the foundations for their encounters.

Their musical identity has been built around the challenges they enjoy in all types of repertoire. They are united both as a group, and in terms of dynamism, by a profound desire to rock cultural conventions and alter audiences' notions about classical and contemporary music.

Driven by Julien Masmondet, they aim to break down the barriers between genres, and create new forms of concerts which would attract a new, younger audience. The freshness and enthusiasm of these talented young musicians gives the group a panache which is irresistible.

MIROIR ET RENCONTRES

Je cherchais à remonter “Trouble in Tahiti” de Bernstein pour son centenaire. Lors d’un rendez-vous avec Patrice Martinet, directeur du Théâtre de l’Athénée, et Julien Masmondet, chef d’orchestre, nous décidons de passer commande d’une oeuvre à mettre en miroir de l’opéra de Leonard Bernstein. Pascal Zavaro accepte avec enthousiasme d’écrire “ Manga-Café ”, pour 5 chanteurs et 14 musiciens, mettant en jeu un couple contemporain.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

C’est avec une équipe artistique qui a fait ses preuves que je commence cette nouvelle collaboration : Elsa Ejchenrand, scénographe, Elisabeth de Sauverzac, auteure de costumes.

L’ÉNERGIE DE LA CRÉATION

Après nous avoir associé au travail d’écriture du livret, et composé « sur mesure » pour les chanteurs, Pascal Zavaro nous a accompagné tout au long des répétitions. Un exceptionnel travail d’écoute, des échanges permanents entre musique, scène, et technique ont permis d’élaborer ce spectacle dont nous sommes fiers, artistiquement et humainement.

L’oeuvre sera créée à Compiègne le 17 mai 2018, puis jouée en co-réalisation au Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort et au Théâtre de l’Athénée en juin 2018, représentations unanimement saluées par le public et la critique.

DANS L’AIR DU TEMPS

« Rarement l’opéra a paru si actuel [...] sur ce canevas à l’ironie douce-amère et à portée philosophique [...] Zavaro pose une musique pleine d’invention. [...] On ne peut que louer la vitalité du tout nouvel ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Masmondet. [...] Magnifique scénographie d’Elsa Ejchenrand et mise en scène de Catherine Dune [...] On en sort avec un trouble certain »

Thierry Hilléritеau - Le Figaro - 28 mai 2018

Dossier de presse et autres documents en partie CD-rom à lire sur votre ordinateur.

MIRROR AND MEETING

I was planning to revive my production of Bernstein's "Trouble in Tahiti" for his centenary. During a meeting with Patrice Martinet, director of the Théâtre de l'Athénée, and the conductor Julien Masmondet, we decided to commission a new work to mirror the opera by Leonard Bernstein. Pascal Zavaro enthusiastically accepted to write "Manga-Café", the story of a modern-day couple, for 5 singers and 14 musicians.

TEAM WORK

I embarked on this new collaboration with a creative team that had proved its worth: Elsa Ejchenrand for set design, and Elisabeth de Sauverzac for the costumes.

THE DYNAMICS OF CREATION

Having consulted us about the libretto, and composed music «made to measure» for the singers, Pascal remained with us throughout the rehearsals. There began an exceptional process of attentiveness, with constant exchanges between the musical, stage and technical teams, thus enabling us to create a production of which we are proud, both on artistic and human levels.

The production was first staged in Compiègne on May 17, 2018, then performed as a co-production at the Théâtre de la Coupe d'Or in Rochefort and the Théâtre de l'Athénée in Paris during June 2018. The performances were unanimously acclaimed by audiences and critics alike.

IN THE MOOD OF THE TIMES

«Rarely has an opera seemed so up-to-date... on this canvas painted with bitter-sweet irony and philosophical impact... Zavaro's music is filled with inventiveness... One has nothing but praise for the new ensemble Les Apaches, conducted by Julien Masmondet... Elsa Ejchenrand's stage designs and Catherine Dune's direction are magnificent... One does not leave the theatre unaffected.»

Thierry Hillériteau - Le Figaro - May 28, 2018

De gauche à droite :
Chloé Llamas, Mangaka, Pascal Zavaro, compositeur
Julien Masmondet, directeur musical
Catherine Dune, metteur en scène

The Press Dossier and other documents are available on the CD-rom to consult on you computer.

MANGA-CAFÉ *

Comédie Lyrique pour 5 chanteurs
Texte et musique de Pascal Zavaro

Makiko : une jeune femme de bonne famille (soprano)

Thomas: un jeune homme fan du Japon, des Cosplay, des Mangas et des Sushis. (mezzo-soprano)

Le Trio : les clients du Manga-Café, les passagers du métro, le voyou, les internautes du forum Cythère, Estelle-amie de Makiko, un serveur de bar (ténor, 2 barytons).

Nous sommes à Paris au Manga-café, une librairie pour les fanatiques de Mangas.
Dans cet endroit ils peuvent s'adonner à leur passion des bandes dessinées, des films d'animation et des feuilletons-télé. Sirotant des boissons pétillantes et sucrées, mâchonnant des dragées fluorescentes et des pâtes translucides, ils sont entourés d'écrans, les rayonnages sont emplis jusqu'au plafond de livres et de revues aux couvertures criardes.

Scène 1 LE MANGA-CAFÉ (Trio + Thomas)

LES CLIENTS
Où est-il ? Par ici ? Ou par-là ?
Par là ? Ici ? Là-bas ?
Ici non ? Là-bas là ? Ici oui ?
C'est là-bas ! Où est-il ?
Il vient chaque jour, au Manga-Café,
Un très grand lecteur, vraiment agité !
On le voit ébahi dans ce coin très souvent.
Il se plonge avec extase,
Sur une bulle, sur une phrase, une image...

A vingt-quatre ans
Il vit encore comme un enfant,
Au milieu des magazines et des séries,
Parmi les héros de papier, de plastique.
Et nous ? Et toi ?
Et lui ? Et moi ?
Que faisons-nous de ces mangas ?
Nous les lisons aussi !
Mangas,
Nous lisons des mangas,
Dévorons des mangas,
Commentons des mangas,
Histoires magnifiques,
Vraiment excentriques,
Ou psychédéliques !
Vraiment prolifiques,
Ou cybernétiques,
Ou psychédéliques !

Pas de Thomas,
Il n'est pas là !

On découvre Thomas sous une table, assis en tailleur avec une BD sur les genoux.

THOMAS
Moins fort ! Moins fort !
Respect au moins pour la lecture !
Ici c'est un Temple, une Bibliothèque...
Et un Café !

LES CLIENTS
Voilà !
C'est Thomas !
Le plus distrait,
Le plus fervent, le plus absent.
Le voilà ! Le voilà !

Un membre du Trio lui subtilise son gobelet de soda et le remplace par un sandwich. Thomas tend la main, absorbé par sa lecture ; il ne se rend pas compte et mange au lieu de boire, sans rien remarquer. Pour le faire réagir ils le harcèlent.

* *Booklet in English on CD-rom track*

Thomas, raconte-nous les filles
Qui sortent avec toi.
Fais-tu des conquêtes ?
Tu es le Don Juan des dessins animés,
Casanova dans les fanzines,
Le Séducteur des figurines.

THOMAS
Arrêtez, arrêtez !

LES CLIENTS
Cette jeune femme, comment lui parler ?
Il ne saura jamais.

Ce n'est pas à nous qu'il faut le demander,
L'amour est impossible.

THOMAS
Arrêtez, arrêtez !
Etre aimé,
C'est impossible pour Thomas
Car il est trop... laid !

THOMAS
Mais si vous saviez
Ce qui vient de m'arriver !

LES CLIENTS
Tu as vu un nouveau dessin animé ?

THOMAS
Si vous saviez...

LES CLIENTS
Tu as goûté le dernier soda japonais?

THOMAS
Vous ne pourriez que m'envier !

LES CLIENTS
Ton humour devient mauvais !
Raconte, dis-nous ce qui s'est passé...

THOMAS
Vraiment si vous saviez...

LES CLIENTS
Alors ? Alors ? Alors ?

THOMAS
Samedi dernier
J'ai rencontré...
Un Ange dans le métro !
Ou bien Pierrot ?...
Cessez de vous moquer
Et plutôt écoutez ...

Les clients s'assoient auprès de Thomas et il commence à raconter son histoire...

Scène 2 LE TRAIN
(Makiko+ Thomas + le voyou + 2 passagers - rôles muets)

Par le récit de Thomas nous sommes projetés quelques jours auparavant, dans le wagon d'une rame de métro parisien. Makiko lit, assise sur la banquette.

THOMAS (il la regarde à la dérobée)
Est-elle incognito la Princesse de Kyoto ?
Une Geisha en vacances?
Le fantôme d'une héroïne de Nô ?

LE VOYOU (ivre et menaçant, à Makiko)
Vas-tu me regarder ?
Mais quelle insouciance !
Espèce de, espèce de...

MAKIKO (à elle-même, se réfugiant dans son livre)
Surtout ne pas bouger.

THOMAS
Si j'étais plus sûr de moi,
Tel un héros de mes mangas,
Transformé en machine de guerre,
Je le ferais taire.

LE VOYOU (à Makiko)
Une petite bourgeoise comme ça...
Devrait être obligée de donner un baiser.
Espèce de, espèce de...

THOMAS
Je sortirais mon arme secrète,
Je le ferais partir,
Je pourrais même l'anéantir !

Une autre voyageuse, terrorisée, fait semblant de ne rien voir.

LE VOYOU (à Makiko)
Alors, ma jolie ?
Fais voir un peu tes beaux habits.
Alors la petite mousmée ?

MAKIKO
Laissez-moi !
Ne me touchez pas, ne me touchez pas !

THOMAS (avec un effort)
Ça suffit maintenant !

Thomas ceinture le voyou, le pugilat commence, Makiko s'enfuit et se réfugie avec l'autre voyageuse. Thomas se débat de façon désordonnée et prend un sale coup sur la figure. Il se met à hurler de douleur, ce qui met en fuite le voyou. Makiko se précipite vers lui et l'aide à se relever. Il est en piteux état, saigne du nez, la veste déchirée. Elle arrête le sang avec un mouchoir...

Scène 3 LES INTERNAUTES (Air de Thomas + trio)
Dans une petite chambre d'adolescent, posters de super-héros et de footballeurs. Chaos indescriptible, étagères remplies de bandes dessinées et de figurines; la figure pansée, Thomas est devant son ordinateur.

THOMAS
Tous ces amis, ces inconnus
Qui bien souvent m'ont soutenu,
Passent leur temps sur les écrans
Et se conseillent mutuellement.

Sans exception, ils sont célibataires.
Par passion, générosité,
Sur le forum de Cythère,
Ils dispensent des avis éclairés.

Aux grands enfants,
Une nuit devant l'écran
Devient plus enflammée,
Un déjeuner devant l'écran
Est bien mieux mastiqué,
Une journée devant l'écran
Semble comme enchantée.

Abandonnés, en mal d'amour, et sans façons,
C'est un forum où se lier.
Pour nous, les garçons et les filles,
C'est un forum où l'on peut parler.

LES INTERNAUTES
L'affaire du train, en détail
Tu nous l'as racontée.
Contre cette racaille,
Tu t'es bien déchainé !
C'est la première fois
Qu'on te disait merci comme ça !
Cette japonaise très vite t'a
Mis tout en émoi !

FULLMETAL
ALCHEMIST
KUROKAWA

THOMAS (en écrivant sur le forum)
Makiko attend de mes nouvelles,
Et j'ai son numéro !

LES INTERNAUTES
Voilà ce que j'appelle une femme charmante !
Mais pas si vite,
Elle n'est pas encore très accrochée !
Alors il faut un rendez-vous !
Dès maintenant
Sois entreprenant,
Propose un rendez-vous !

THOMAS (toujours en écrivant sur le forum)
Mais sûrement pas !
Jamais, jamais je n'oserai !

LES INTERNAUTES
Pourquoi?
Tu as avec toi
Toute une communauté
De ton côté !
Elle n'est pas encore très accrochée !
Il faut un rendez-vous !
Dès maintenant,
Sois entreprenant, propose un rendez-vous !

THOMAS (en écrivant sur le forum)
Je pourrais la déranger...

LES INTERNAUTES (entre eux)
C'est évident : il renonce,
Trop complexé,
Un peu frappé !
Il faudrait l'aider
A s'affirmer.
(à Thomas)
Prends ton téléphone...
Et appelle !

THOMAS (en écrivant sur le forum)
Elle ne consentira jamais
A sortir avec moi...

Thomas tourne dans la pièce, très agité, se rongeant les ongles.
Enfin il appelle ... Puis raccroche !

C'est son répondeur...
J'en tremble encore.

LES INTERNAUTES
Courage, courage petit Thomas,
Tu va rester fort...
Téléphone à nouveau !

THOMAS ; il tourne encore en rond, puis rappelle... (parlé)
Allo... Allo ?...

Scène 4 MAKIKO (Air)
Trois jours après la scène du train.
Makiko est seule dans son salon lumineux de jeune femme aisée et « branchée ».

MAKIKO
C'est vraiment drôle !
D'une Japonaise je dois tenir le rôle,
Il m'a appelée, Ah !

C'est vraiment très drôle !
Il m'a appelée...

Il m'a dit qu'il allait mieux,
Et voudrait que l'on se parle dans un café.
Mais c'est très prématuré !
Il me parait bien curieux...
C'est certain
Il va bientôt vouloir venir me voir !

J'ai dit non, et bonsoir!
Il doit me rappeler,
Que vais-je dire pour ne pas vexer ?

Scène 5 PREMIERS CONSEILS (Thomas + Trio)
Thomas est dans sa chambre, devant son ordinateur.

THOMAS (en écrivant sur le forum)
Merci à tous du fond du cœur.
C'est grâce à vous que j'ai pu rappeler.
C'est après-demain, pour le dîner.

UN INTERNAUTE
Formidable, extraordinaire, génial, délirant !!!

UN INTERNAUTE
Ton premier rendez-vous !

UN INTERNAUTE
Mais tu dois être très élégant !

UN INTERNAUTE
Faut demander aux filles, elles ont du goût.

UN INTERNAUTE
Il doit être éloquent sans l'assommer de bavardages.

UN INTERNAUTE
Peut-être acheter une eau de toilette ?

UN INTERNAUTE
Mais dans quel magasin ?

UN INTERNAUTE
Tu dois laver tes cheveux !

THOMAS
Pour la séduire que faut -il faire ?
Apprêté ? Naturel ?
Trouvez-moi des sujets de conversation !

UN INTERNAUTE
Dans quel restaurant ?
Italien ? Chinois ? Français ?
Tu peux la satisfaire si tu connais ses goûts.

THOMAS
Lui faire des compliments ?
Lui poser des questions ?
Dois-je la regarder dans les yeux ?
Ou bien c'est moi qui parle ?

UN INTERNAUTE
Essaye de dire plus de choses en peu de mots...

UN INTERNAUTE
Mais ton silence peut exciter sa vénération...

THOMAS
Un bouquet de fleurs peut lui faire plaisir ?

DEUX INTERNAUTES (entre eux)
Un célibataire comme lui !
Quelle chance il a ! Il nous fait vraiment envie...

Scène 6 RENDEZ-VOUS DE MONOLOGUES
Au restaurant, Thomas attend... Makiko arrive en retard, essoufflée. Ils s'installent de part et d'autre d'une table et font face au public ; nous entendons leurs monologues intérieurs.

MAKIKO
Ça commence mal, je l'ai fait attendre !

THOMAS
Mais... Elle n'est pas Japonaise ?
Elle ne porte plus son kimono ?

MAKIKO
Il a changé quelque chose dans sa tenue.

THOMAS
Je ne sais plus par où commencer.

MAKIKO
Je suis toute rouge, il va voir que j'ai un peu le trac ?

THOMAS
Si je commande une bière va-t-elle me prendre pour un alcoolique ?

MAKIKO
Et s'il devenait comme tous ces lourdauds qui me draguent au boulot...

THOMAS
Est-ce-que je ne la regarde pas un peu trop là ?
Non, elle a l'air contente malgré ma conversation très banale !

MAKIKO
J'ai l'impression qu'on s'intéresse aux mêmes choses !
Il est maladroit, mais plutôt mignon !

THOMAS
Elle a un sourire extraordinaire !

MAKIKO
Il a un sourire extraordinaire !

Scène 7 NOUVEAUX CONSEILS (Trio et Thomas)
Dans la petite chambre deThomas.

LES INTERNAUTES
Alors ? Alors ? Il a rencontré la belle ?
Énervantes ces heures sans nouvelles !
Tu penses qu'ils ont conclu dès le premier soir ?
C'est dingue qu'il soit parvenu à la voir !
Si elle accepte une entrevue
C'est bien la preuve qu'elle est fondue !
Alors ? Alors ?

(Air)
THOMAS
Pas d'espoir !
J'ai maintenant les idées noires.
Elle était beaucoup trop belle pour moi,
Son regard dans les yeux tout droit...
J'imagine l'impression
Si elle fait des efforts de présentation !

(Trio, d'une seule voix)
LES INTERNAUTES
L'as-tu rappelée en rentrant ?

(Air)
THOMAS
Elle est forte dans son boulot,
En cinquième année
D'ophtalmo !
Mais j'ai été imbécile, infantile, insipide,
Et stupide.
Trop timide.
Je ne la mérite pas
Elle me manque déjà...

LES INTERNAUTES
Tu ne l'as pas rappelée en rentrant ?

THOMAS
Non je n'ose plus,
Je suis encore plus triste qu'avant...

LES INTERNAUTES
Mais quel hurluberlu !
Le plus timide d'entre nous pourrait faire mieux !
Sois plus astucieux !
Il ne l'a pas appelée en rentrant !
Qu'il appelle demain ! Qu'il appelle ce soir !
Qu'il appelle maintenant !

THOMAS
Pas ce soir !
Demain je serai bien plus audacieux...

Scène 8 MAKIKO AU TELEPHONE
(Récitatif arioso, avec une inconnue)

Makiko est seule dans son salon. Elle téléphone à une amie, on n'entend pas ce que dit l'interlocutrice.

MAKIKO
Allo ? Bonjour Estelle, comment vas-tu ?
...
J'espérais vraiment recevoir de ses nouvelles après cette bagarre... Et il m'a rappelée...
...
Je voudrais te présenter mon « sauveur » ! Il m'appelle Makiko (elle rit).
Makiko car dans le train j'étais en kimono, partie pour une fête ! (elle rit)
...
Tu ne vas pas te moquer ?
...
D'accord, a priori il n'est pas mon genre mais il m'attendrit !
...
Mais ne ris pas ! Viens plutôt, et dis-moi ce que tu penses de lui.
...
Et quelle importance ?
...
Je ne sais pas encore, il est très étrange et il m'intrigue...
...
Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là !
...
J'espère que tu ne vas pas le trouver trop ceci, ou trop cela !
...
Ne fais pas la difficile, viens je t'en prie !
...

Scène 8 bis PANTOMIME
ESTELLE, MAKIKO, THOMAS, UN SERVEUR DE BAR
Intermède instrumental.
Nous voyons la scène comme au travers d'un tulle ou d'une fumée colorée. Thomas arrive le premier au rendez-vous et attend nerveusement. Surviennent Estelle et Makiko, mais à un autre endroit que celui où Thomas se trouve. Elles le cherchent des yeux, s'impatientent. Elles se décident enfin à partir à sa recherche, et tombent sur un Thomas prêt à défaillir, tant l'attente était insupportable ! Les deux amies l'emmènent alors dans un autre endroit, le réconfortent et plaisantent. Une complicité sincère se fait jour entre les trois jeunes gens...

Scène 9 PAR TEXTO
(Duo Makiko et Thomas + Trio en coulisses)

Thomas et Makiko sont de part et d'autre de la scène, ils s'envoient des textos par téléphone mobile. A chaque réception un signal retentit. Le trio n'est pas en scène mais on entend ses commentaires. Sans savoir s'ils sont réels ou devenus un« surmoi » de Thomas, qui pense par avance aux objections et réflexions des membres du forum.

MAKIKO
Merci pour ce soir, et vivement une prochaine fois !

THOMAS
Pour moi c'était formidable aussi.

MAKIKO
Mon amie vous a beaucoup apprécié.

THOMAS
C'est vrai que je l'ai trouvée très sympa.

LES INTERNAUTES
Maintenant Thomas « La Question » :
Est-ce que tu l'aimes ?

MAKIKO
Sur le coup j'avais peur qu'elle vous déplaise.

THOMAS
C'est moi qui pensais ne pas être de taille !

LES INTERNAUTES
Alors, tu lui avoues ?

MAKIKO
Pourtant vous savez bien ce que je pense de vous ?

LES INTERNAUTES
Bravo Thomas, c'est gagné !

MAKIKO
Maintenant il va falloir que j'aille prendre mon bain.

LES INTERNAUTES
Imagine-la dans son bain !

THOMAS
Moi aussi il faut que j'aille dormir.

MAKIKO
Demain j'ai quelque chose d'important à vous dire...

THOMAS
Moi aussi, demain, justement, rendez-vous aux Jardins des Tuileries ?

MAKIKO
Okay, j'y serai !

LES INTERNAUTES
On est tous avec toi,
Bonne chance Thomas !....

Scène 10 DUO D'AMOUR (Makiko + Thomas)
Thomas et Makiko sont côte à côte dans le jardin public.

THOMAS & MAKIKO
C'est ainsi, au jardin,
Que j'ai pu te prendre la main.
Après tant de messages, tant de clics,
De textos, d'appels pleins d'espoirs,
Tu te tiens enfin près de moi.

MAKIKO
Depuis le début, j'aime ton attention
Pour mon bonheur, mes émotions !

THOMAS
Tu pleures Makiko ?
Est-ce une tristesse enfouie?
Est-ce de l'amour ?
Je veux les goûter
Ces larmes si belles !

THOMAS & MAKIKO
Et ainsi, ton regard
M'a donné un nouveau départ.
J'aime ta bouche, ton front.
Sur tes cheveux, ton sourire,
Ta conversation,
Mes baisers enfin s'étendront.

MAKIKO
Mon super-héros tout accidenté,
Tu l'étais sans t'en douter.

THOMAS
Dans les bonnes séries, les bandes dessinées,
Wonder-Woman finit toujours par gagner !

THOMAS & MAKIKO
C'est ainsi, au jardin,
Qu'enfin j'ai pu te prendre la main.
Après tant de messages, tant de clics,
De textos, d'appels pleins d'émois,
Je me tiens enfin près de toi.

Ils s'embrassent. Noir sur le plateau. Transition instrumentale.

Scène 11: LES NIGAUDS (Trio)
Au Manga-Café, avec les mêmes clients et amis qu'au début de l'opéra.

LES CLIENTS
Tout le monde connait Thomas.
L'Internet vit de ses exploits :
Le défenseur de Makiko,
La fille attaquée du métro,
Belle et séduite par son sauveur,
Le maladroit au grand cœur.

Depuis plusieurs semaines,
Ici au Manga-Café,
Il ne vient plus.
Ses copains, les clients :
Ils sont tous époustouflés...
Sa table habituelle : désertée.
L'écran de tous les jours : déserté !

Ils fouillent sa place de lecteur-habitué du Manga-Café...
Mais là sous le clavier ?
Qu'est-ce que c'est ?
Un bouquin, une bande dessinée !
Qui parle de quoi ?
Qui raconte quoi ?...
Mais c'est son histoire !
L'histoire qu'il nous a racontée !
L'homme du train qui sauve une fille...
Très grand lecteur... Au Manga-Café... Vraiment agité...
Donc tout est inventé !
Il nous a tous baratinés !
Ce qui a circulé
Sur les réseaux
C'était faux !
Il nous a pris pour des nigauds !

Scène 12 FINAL-EPILOGUE (Quintette)
Les discours s'entremêlent, celui des amants et celui du trio.

DUO
Effusion, félicité authentique
Euphorique, rien n'est tristesse,
Tout est caresses.

TRIO
Fiction, réalité chimérique, fantastique,
Dans ton cortex,
Tout est annexe. (bis)

Par la bulle de ton écran,
Les vidéos, les films, l'amour, le sexe...
Rien à l'index.
Dans l'espace de ton écran,
Bonbons, pizzas, ice-cream ou soda.
Fiction, réalité,
Mensonge, légende,
Fictions.
Makiko ? Canular !

DUO
Effusion, félicité authentique
Euphorique, rien n'est tristesse,
Tout est caresses.

Effusion euphorique,
Mon amour,
Tout est caresses.

L'ami, l'amant
L'amour complexe...
Félicité!
Amant, allié, copain,
Amis, amours complexes,
Tout vient vers toi !

Les sentiments !
C'est ainsi, au jardin,
Que j'ai pu te prendre la main.

Après tant de messages, tant de clics,
De textos, d'appels pleins d'émois,
Je me tiens enfin près de toi.
J'ai osé te prendre la main,
Je t'aime To/Ma/kiko !

Rideau

Pascal Zavaro © 2018

Texte de l'ouvrage reproduit avec
l'aimable autorisation des
EDITIONS BILLAUDOT©2018

De gauche à droite :
Morgane Heyse, Philippe Brocard,
Elsa Ejchenrand, Julien Masmondet,
Catherine Dune, Elisabeth de Sauverzac,
Éléonore Pancrazi, Laurent Deleuil, André Gass

Crédits photos spectacle © Odile Motelet 2018
p.28 © Elisabeth de Sauverzac 2018

Artistes et Techniciens de la Création

17 mai 2018

Éléonore Pancrazi Thomas
Morgane Heyse Makiko
André Gass, Laurent Deleuil, Philippe Brocard
les internautes

directeur musical **Julien Masmondet**
chef de chant **Thomas Palmer**
ensemble instrumental **Les Apaches**

metteur en scène **Catherine Dune**
conseiller artistique **Didier Henry**
scénographe **Elsa Ejchenrand**
auteure de costumes **Élisabeth de Sauverzac**
lumières **Patrice Lechevallier**
vidéo **Maxime Trévisiol**
maquillages **Elisa Provin**
régie plateau
Xavier Carré-Lubigeau / **Denis Tisseraud**

comunication **Nellie Bonnet**
mangaka **Chloé Llamas**
diffusion **Christine Henry**
administration **Dominique Brechon** / **Pierre Béligné**

une production
ArtemOise / **Musiques au Pays de Pierre Loti**
co-production
Théâtre Impérial de Compiègne

MUSIQUES au pays de Pierre Loti

ARTEMOISE

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

Gérard Billaudot Éditeur